

执扇寻脉:传统文化融入小学美术课堂的实践探索

——以《探寻中国扇子之韵》一课为例

■傅何慰

传统文化是一个国家或地区的文化传承和积淀,是民族文化的精髓和根基,美术作为一门学科,如何将传统文化元素融入教学中,引导学生深入了解和体验传统文化,成为当前教育领域中的研究热点之一。本文依托《探寻中国扇子之韵》一课的教学实践,通过融扇之“精”与“髓”、解扇之“形”与“源”、悟扇之“情”与“趣”三大实施路径,结合学生的学情分析和认知特点,设计富有启发性和趣味性的教学活动,引导学生在欣赏、创作和体验中感受传统文化的魅力,在课堂实践和多元化美术活动中,达到启美术新篇、探古韵悠长、品艺术风华等研究目的,从而培养学生的艺术核心素养,促进学生在综合能力上的全面发展,也为校园美育提供新思路。

一、融扇之“精”与“髓” 启美术新篇

传统文化中蕴含着丰富的审美情趣和艺术表现形式,融入传统文化可以丰富学生的审美体验和视觉感知。在小学美术教学中,笔者以《探寻中国扇子之韵》一课为例,通过深入挖掘扇子所蕴含的文化内涵和艺术价值,引导学生从传统文化中汲取灵感,带领学生进入美术课堂中探索中国扇子文化,从而开启美术学习的新篇章,培养学生的文化自信。

(一) 培民族自豪——感悟文化魅力

在《探寻中国扇子之韵》一课中,为了引导学生深刻感悟传统文化的魅力,让学生明白中国扇子作为传统文化的重要组成部分,笔者通过系统地介绍扇子的历史渊源、文化内涵以及艺术价值,在扇子文化中培养他们的民族自豪感。

问题链能引发学生思考,如笔者在课堂中提问学生“你们知道扇子上的花鸟鱼虫图案有怎样的寓意吗”,“扇子上的诗词书法表达文人墨客的情感与理想”,学生纷纷发言,课堂中的深入互动引导了学生理解扇子除了是实用工具,更是一种文化符号和艺术载体。

(二) 拓审美视野——提升鉴赏能力

在《探寻中国扇子之韵》一课中,设计了一系列交互性活动,在活动中通过引导学生在视频和图片,乃至实物中观察、分析和欣赏扇子的艺术特点。再拿出实物——不同工艺的扇子,让学生近距离观摩丰富的装饰图案,让学生于无声处感受我们中国传统艺术的典型代表,以此拓宽他们的审美视野。

为了让学生了解扇子在文化传承和发展中的演变过程,笔者带领学生在大量的图片和视频欣赏中感知和对比、分析不同历史时期和不同地域的扇子,为了让学生感受不同材质带来的质感和视觉效果,笔者又找来不同材质的扇子(如竹扇、纸扇、丝绸扇等),引导学生理解中国传统艺术的表现手法和审美特点。

(三) 激发创作灵感——培养创新思维

引导学生将传统文化元素融入美术创作,激发他们的创作灵感,培养创新思维。例如,在创作过程中,鼓励学生在扇面上绘制自己喜欢的图案,如花鸟鱼虫、山水人物等,或者书写诗词书法,表达自己的情感和理想,然后在表达成熟后的阶段,我们可以大胆创新,将现代设计理念与传统文化元素相结合,创作出具有个性和创意的作品。

二、解扇之“形”与“源” 探古韵悠长

笔者为了让学生可以了解到扇子的结构和特点,带领学生细致地解读扇子的形态,在不同形态美中挖掘出不同地域和文化背景对扇子形态的影响。同时让学生深入了解古代文化中扇子的地位和作用,引导学生了解扇子的起源和发展,了解扇子在中国传统文化中的深远影响。

(一) 扇形百态,反映地域文化之韵

理解地域文化与时代背景对学生的扇子设计活动有深远影响,基于此,为了让学生直观感受到地域文化对扇子形态的塑造,在本课中,笔者将不同地域和历史时期的扇子图片与实物等多种教学用具进行摆放,让学生更好地对比观察扇子的形态特点,再拿在手中摇一摇,扇一扇,进一步感悟原来扇子文化深受地域文化和时代背景的影响。

1. 扇面图案:演绎花鸟鱼虫

不同地域的扇子文化究竟产生了怎样的不同呢?为什么会有这么大的变化,随着上一个环节的问题,笔者引出这个环节要解决的问题——南北方的差异:“以南方扇子为例,其扇面图案多以细腻的花鸟鱼虫为主,展现了江南水乡的灵动与细腻;而北方扇子的扇面图案则是为了体现北方文化的雄浑与大气,多以人物故事、历史典故为主。”

在教学过程中,通过多媒体展示不同地域扇子的扇面图案,引导学生观察分析南北方扇子图案中的艺术特点。

2. 扇骨材质:探秘竹木骨质

接下来这一环节,我们要让学生了解扇骨材质的多样性,但是怎样向学生传递扇骨的材质美呢?材质需要用触觉来感知,扇骨的材质变化还需要学生理解其背后的文化意义。于是,笔者通过展示不同材质的扇骨实物来引导学生了解扇骨的制作工艺及其文化背景,在观摩扇骨实物过程中,直观感受地域资源对扇骨设计的影响,学生能够通过用眼看、用手摸,甚至用鼻子闻一闻,多个维度来感受不同材质的特点,从而达到深度理解。

3. 地域特色:变迁宫廷民间

怎样引导学生了解扇子在不同社会阶层中的特点及其文化内涵?这个是整个课堂中最难解决的难点,学生对于社会阶层并没有概念,于是,笔者先播放一段影片,看看在古代社会中,不同的扇子是针对哪些不同的群体所设计和制作,这样一来,学生就能大致明白宫廷和民间的扇子文化了。再引导学生用绘画表

达对扇子的理解和想象,学生在小组讨论中积极参与,能够准确描述宫廷扇子与民间扇子的区别,并理解其背后的文化差异。

(二) 扇源追溯,绘古代生活之景

笔者在堂题中讲述扇子的历史故事和文化背景,通过追溯扇子的历史渊源,让学生深入了解古代文化中扇子的地位和作用,感受古代生活的丰富多彩。

1. 起源:承商代羽毛扇,古老记忆

展示古代羽毛扇的图片和实物模型,学生能够直观感受到扇子的古老起源和最初用途,然后教师通过多媒体展示和讲解,介绍扇子的起源,这样先实物再图文的教学方式,能够充分带领学生沉浸于教学情境中,只有在真实情境中,学生通过图片和实物模型充分理解扇子的早期形态和用途,不仅顺利激发了学生的好奇心,还帮助他们建立了对扇子历史的初步认识。

2. 历程:由实用至艺术,华丽转身

笔者在课堂中通过多媒体展示和讲解,介绍扇子从实用工具到艺术品的演变过程,介绍扇子的制作工艺逐渐发展为“以纸、绸等材料为扇面,以竹、木等材料为扇骨的结构形式”。然后再通过展示不同时期的扇子实物和图片,让学生感受到扇子在历史发展中的变化。

3. 寓意:扇子千古生活,象征深意

教师引导学生将课前收集的扇子实物和图片进行汇总,观察扇子的形态和图案,然后寻找扇子背后的文化象征意义,教师进一步引导学生进行小组讨论和分享,学生在小组讨论中积极参与,能够理解扇子在古代生活中的象征意义,并理解其背后的文化内涵。

(三) 扇艺传承,启美术创作之灵

通过介绍扇子的制作工艺和艺术特点,引导学生了解扇艺的传承和发展,激发他们的美术创作灵感。同时,通过展示学生的作品,组织学生进行作品分享和评价,进一步激发他们的创作热情和创新意识。

1. 工艺绮丽:扇面书画·雕刻艺术的浪漫邂逅

为了引导学生感受传统工艺的浪漫与精致,笔者向同学们展示苏州檀香扇的双面绣、杭州竹扇的精雕细刻等,然后结合这些扇子上的雕刻艺术重点讲解其和扇子艺术的结合,再问学生为什么要这样结合,以及这样结合所带来的美感,学生通过小组讨论分享对传统工艺的感受和理解,进一步激发他们的好奇心。

2. 材质革新:现代元素·扇子制作的创意交融

这个环节中,笔者首先在活动中向学生展示使用现代材料(如塑料、金属等)制作的扇子,再提问学生“你觉得古代用来做扇子的材质和现在用来做扇子的材质有什么区别?这些材料各有什么特点?你喜欢哪一种?”再结合现代设计理念的扇子作品,通过展示现代扇子的实物和图片,引导学生了解现代元素在扇子制作中的应用。在对比传统扇子和

现代扇子的基础上,进一步引导学生理解材质革新和创意交融的重要性。

3. 灵感翩跹:扇子元素·美术创作的多元绽放

这个环节中,为了进一步激发他们的创作热情和创新意识,鼓励学生将扇子元素与现代设计理念相结合,组织学生进行扇子制作和装饰的实践活动,引导学生将不同文化和艺术元素融入扇子的创作中,在扇子艺术作品的基础上,结合传统工艺和现代设计理念,创作出一个个复合材料艺术作品,具有个性和创意。

三、悟扇之“情”与“趣” 品艺术风华

为了让学生理解扇子在中国文化中不仅是实用工具,更是承载情感与艺术的重要载体。笔者在美术教学中通过让学生绘制扇子、感受扇子的魅力,引导他们体验和感悟扇子所承载的情趣,从而丰富美术教学的内涵。在《探寻中国扇子之韵》一课中,引导学生感悟扇子所蕴含的情感和趣味。

(一) 扇舞吉祥·情怀寄托

笔者在教学过程中为了让学生明白扇子在中国文化中的情感寓意和象征意义,引导学生理解扇子不仅是实用工具,更是情感和理想的寄托,于是,笔者多方搜寻跟扇子有关的文化资料,在课堂上通过展示古代文人雅士使用扇子的情景图片和视频,希望学生能够将吉祥寓意融入扇面设计中,在作品中表现丰富的想象力和创造力。

(二) 扇启智美·教育新篇

笔者为了让学生在扇子文化的艺术创作中表达自己的情感和思想,组织学生进行扇子制作和装饰的实践活动,并且引导学生将传统文化元素与现代设计理念相结合,在实践活动中,进一步引导学生在作品的互评和自评过程中,进行分享和交流,巩固对扇子艺术的理解和艺术表达能力。

(三) 扇韵多元·魅力无限

“怎样引导学生将扇子的多元艺术特征融入到自己的作品中,从而让学生更深入地感悟和释放扇子文化多元魅力呢?”为了达到这一目标,笔者通过展示不同地域、不同历史时期的扇子实物和图片,引导学生感受扇子的魅力,通过绘画创作,激发了学生对扇子文化的兴趣和热爱。

在《探寻中国扇子之韵》这堂课中,笔者带领学生们沿着扇子的历史脉络,欣赏了不同地域的扇子,也在不同领域了解了扇子文化,我们精心组织了多样化的美术学习甚至学科融合的学习活动,随后通过图文展示、实物观摩、小组讨论以及创作实践等多种教学方式,深入探究了其形态之美、文化之源以及艺术之韵,让学生在亲身体验中感受到了传统文化的博大精深,达到启美术新篇、探古韵悠长、品艺术风华等研究目的,培养了学生的艺术核心素养。

(作者供职于义乌市群星外国语学校)