

新疆特色纹样在小学皮影创作中应用研究

刘琴

在我国拥有的众多优秀传统非物质文化遗产中,皮影戏可以说是其中一项独特绚丽的瑰宝。不同于其他封存于纸张或是其他载体的文化遗产,皮影戏无疑是生动的鲜活的,在娱乐方式稀缺的过去它能够给人们的日常生活中带来多彩的乐趣。但随着电影电视行业的兴起,人们喜爱的荧幕从传统幕布换成了方寸机器,这种快速且大范围的传播方式对皮影戏造成了压碎性打击,一直到今天鲜少有人能够亲自看过皮影戏。此次文章希望通过视觉上提取皮影艺术精华,实现皮影传统文化的保留并适应现代传播速度,贴合当下人们的审美,实现皮影文化的弘扬与保护。

一、皮影戏的文化特征及艺术特性

(一)皮影戏的文化特征

皮影戏自诞生以来已有一千多年的历史,是世界上较早的由人配音的影画艺术,被公认为是现代电影始祖。皮影戏中的人物色彩搭配以及线条的流畅完美展现了中国风的魅力,每个人物都是经过多道工序制作完成,是我国民间艺术的结晶,皮影戏的表演形式与表演内容充分反映了民间风俗的各种景象,向我们展现了一幅丰富的历史生活画卷,它也直接反映了当时人们的精神追求和娱乐氛围。

(二)皮影戏的艺术特性

从皮影戏的外形来看,其色彩通常是非常艳丽的,在白色的幕布后色彩对比强烈才能让观众看得更加清楚,皮影的雕刻工艺也是非常具有特色的,雕刻中采用了大量的镂空设计既可以装饰形体又可以增加光影效果,使人物显得更加立体,营造出更具装饰性的光影效果,可以极大地丰富人物的露光面与反光面,形成明暗对比,线与线的对比,光源与彩面的无穷变化,大大增强了人物的装饰效果和色彩的多样性。

在皮影戏表演中,只能通过平面的方式进行故事的展现,也就是只能通过正面和侧面的人物形象进行展开戏剧情节,有一定的局限性,所以在人物的设计中,采用侧身五分脸或者七分脸的平面形象,使形象特征单纯明显,面部轮廓突出,视觉上非常醒目显眼。在场景的设计上也是化繁为简,避免重叠,减少层次,在荧屏上表现出平面的形式美,产生空间上虚与实、动与静的变化和对比。

在皮影面部形象的设计中,大多采用较为夸张的形式,以此来展现人物的性格特征,例如眼睛睁大的形象多为性情比较凶的人物性格,眉眼较平的多半比较忠诚,女性角色一般是弯弯的眉毛,眼睛一条线,嘴巴似樱桃小。

二、皮影创作中培养学生文化认同感的实践现状——以新疆特色纹样为例

(一)建立内容的文化导向性的教学目标

在我的教学实践中,我已经逐步完成了从以技艺为中心到以文化理解为核心的教学目标转向。过去,我只关注学生是否会雕刻、能不能剪得整齐,现在我更加重视他们是否理解了皮影中的人物造型、服饰纹样背后所代表的文化意涵。在教学目标设置上,我已经根据学生的发展阶段设定了层次分明的文化认知目标:在基础阶段,我带领学生识别新疆各民族的传统纹样与人物造型特征;在进阶阶段,我鼓励他们将自己所学图案运用到自己的皮影角色设计中;在拓展阶段,学生需要讲述一个与新疆文化相关的皮影故事,通过视觉表达与口头叙述来呈现他们的文化理解。在讲授艾德莱斯绸纹样时,我不再只展示图案,而是结合视频资料讲述其来源与象征意义,让学生明白颜色与花形背后的民族精神。

(二)探索本土文化的视觉转化路径

在教学方法上,我已不再拘泥于传统技艺灌输,而

是尝试将新疆的传统纹样、民族音乐和舞蹈等文化符号融入到教学全过程中。我已经形成了文化感知、符号提取、创意表达与发现、解构、再生这两套教学路径。学生首先通过校园观察、查阅图书和网络图片感知新疆的日常文化符号,接着在课堂上对图案进行几何拆解和结构再造,最后将这些视觉语言转化为皮影人物、道具乃至舞台背景的创作元素,完成一次从文化识别到个性化再创作的全过程。在教授十二木卡姆中的乐器纹饰时,我带学生分析其装饰结构,并将图案应用在皮影人物的关节部位。学生创作的柯尔克孜小勇士皮影形象中,便融合了帽饰、腰带和乐器元素,这类作品的出现让我深切感受到他们开始主动将本地文化内化为自己的视觉表达语言。

(三)利用本土化改造的教学资源

为提升学生在皮影教学中的文化亲近感,我已经投入大量时间收集和整理新疆少数民族的传统纹样,并建立了一个按族群分类、难度分级的纹样素材库。这个素材库不仅被贴在美术室墙面上供学生随时参考,也被编入课件中作为图像训练资料。在教学材料方面,我已经用PVC软塑代替了传统皮革,这种材料既经济又安全,尤其适合小学低年级学生操作。除了材料的更新,我还积极整合音乐、影像等多模态资源。我已经在课堂上引入新疆舞蹈视频、木卡姆音乐片段和节庆风俗的短片讲解,帮助学生建立皮影创作与现实文化之间的直观联系。这种方式显著提升了学生对皮影人物设计的兴趣与投入感。

(四)聚焦课堂表达方式的建立

在课堂组织上,我已经不再单纯以结果作品作为评价依据,而是逐步建立了文化表达成长档案,记录学生在观察、理解、设计、讲述等不同阶段的思考与表达变化。我曾引导学生以我眼中的新疆为主题设计皮影角色,并鼓励他们在展示环节用口头表达来介绍角色的来源、纹样寓意以及背后的民族故事。做说写结合的表达方式能够帮助学生更系统地梳理文化认知过程。在评价方面更注重学生在文化理解过程中的参与度与表现力,我设置了文化发现之星、创意表达先锋等评价维度,让不同层次的学生都能在自己的成长路径中获得肯定和激励。

三、小学皮影创作中培养学生文化认同感培养存在的问题

(一)教学目标偏离文化认同的核心定位

皮影教学的初始阶段过于聚焦于技艺层面的传授,忽视了文化内涵的引导与认知。一开始将教学重点放在雕刻技巧的训练和工具的熟练运用上,但却忽略了小学生作为文化认同初步构建者的主体角色。当教学目标完全倾斜于学会做时,皮影课程反而会让他们对本地文化产生疏离感,暴露出小学美育课程中工具理性压倒价值理性的问题。

(二)教学资源匮乏与文化语境缺失

课程既无系统化的教材支持,也缺乏针对本地文化背景的教学指导。碎片化、程式化的教学结构导致课堂呈现内容缺乏连贯性与情境感,学生难以与其生活经验产生链接,削弱了学生对皮影作品背后深层意义的认知,也未将本地节庆、民俗、神话故事等内容引入学生的皮影创作中,使课程陷入文化外壳缺失的困境之中。

(三)评价标准单一忽视文化理解

最初的课程评价以美术技法为主要参照,学生仅以是否画得像、雕得好作为标准来完成作品的话,会陷入对形式的模仿,失去自主表达的空间。从文化认同的角度看,学生的创作应更多地关注他们如何理解故事时,他们则能够用自己的方式表达对皮影人物、情节的感受。

(四)教学方法未契合小学生认知发展特点

皮影教学初期之中,教师过早地引入复杂雕刻技

法,试图用专业化的培养方式打造非遗代表性传承人,这显然脱离了小学生思维发展的现实。小学生更适合通过讲故事、角色扮演等方式走进皮影世界,强调成人化的技法要求会挤压他们自由表达的空间。

四、小学皮影创作中培养学生文化认同感的实践策略

(一)化技为桥:从技艺灌输走向文化感知的跃迁

从教学目标上实现转向来激发学生对皮影艺术背后文化的热爱,教师应围绕皮影承载了什么故事与精神来设定教学目标,引入文化故事化教学策略,使学生在做中懂,在创中认同。

评价内容不局限于美术技巧,而着重于学生对文化符号的理解深度与创造性表达的成长轨迹,为每位学生建立文化理解成长档案,记录他们从识别纹样、了解人物背后的民族故事到自主改编表现的。最终目标是使技艺成为通往文化认同的桥梁,而非终点,让学生在不断雕刻皮影人物的过程中雕刻出属于自己的文化认同。

(二)以地为根:在本土文化沃土中深植课程体系

教师必须从课程源自生活的理念出发,将新疆本地丰富的民族文化转化为可视、可感、可创的课程素材。生活即文化的发生场,教师带领学生在校园、集市、家庭等熟悉环境中发现民族图案、服饰色彩、节庆习俗等文化细节,将其拍照、记录,转化为设计元素,形成属于学生自己的文化观察笔记。

引导学生形成发现、理解、再造的文化设计链条,将新疆剪纸中的植物图案变形为皮影服饰边饰,赋予传统元素新的生命。课程构建上应以丝路文化为主轴,让每一个学生都能在各自起点上获得文化认同的体验,真正实现课程与本土的深度融合。

(三)因人而异:构建多层次适配的教学路径

针对学生认知能力差异开展分层分级的教学,从空间感知能力、美术基础到文化敏感度等多个维度评估不同班级的学习能力。基础层让学生通过观看视频、查阅图案资料、完成剪贴任务来初步认识文化符号,进阶层则引导学生运用识别的纹样、图案元素进行简单设计与组合,拓展层则鼓励学生用皮影讲述新疆故事。

教师还应通过建立分层成果展览、合作小组创作、师徒配对机制等形式,实现跨层次协同学习,让不同水平的学生在交流中相互促进,共同成长,实现从以教材为中心向以学生为中心的教学思路转型。

(四)以心为灯:重塑教学关系与课堂生态的文化温度

当传统教学陷于技艺灌输与高压评价时,师生关系往往趋于工具化,教师以知识控制者自居,学生被动接受,缺乏情感连结。要培养学生的文化认同感,就必须从教学方法与课堂氛围上实现深度转变,打造以文化为桥的教学共同体。

教师应从知识讲授者转变为文化探讨者,与学生一起发现、欣赏、解读本地文化符号,在皮影创作中平等交流。平等互动的教学方式,不仅激发学生参与热情,也让他们在尊重与认同中体验文化的温度。课堂评价要转向过程性评价+情感性评价结合方式,建立文化自信成长档案。不再只看结果成品,而是关注学生从不懂到懂、从模仿到表达、从接受到创新的全过程,用文化理解力和表达独特性取代传统好坏打分的模式。

教学内容也应设计为情境化任务,通过设定角色(如小皮影设计师、民间艺人记者、非遗推广小使者)来构建文化传播的模拟场景,更重要的是,教师需重构课堂文化生态,将皮影教学从课程拓展为一种生活方式的熏陶过程。在这场文化之旅中,每一位学生不只是学习者,更是未来文化传承与创新的种子,在光影交错之间,生长出对这片土地最深的热爱与归属。

(作者供职于新疆阿克苏地区沙雅县第三小学)