

绍兴戏剧脸谱在小学美术教学中的实践应用

李 坚

浙江省绍兴市越城区马山街道中心小学 浙江绍兴 312000

摘 要: 脸谱美术教学模式是绍兴戏剧脸谱非遗美术课程的优化形式,它充分利用非遗美术资源,旨在提升美术教学的实效性。该模式结合传统戏剧脸谱工艺的艺术特色与学生的学习需求,促进学生对传统文化的深度理解和感悟,进而提升其美术修养和创作能力。通过学习,学生们不仅能够被脸谱艺术的魅力所吸引,更能从表面现象深入到内蕴的艺术理解。多年的教学实践证明,脸谱美术教学模式已成为绍兴市美术教育的亮点,学生的作品在各类比赛中屡获殊荣。本文总结了该教学模式在普及教学、提高见识和非遗展示等方面的经验与思考,旨在为未来的美术教学实践提供借鉴和启示。

关键词: 非遗美术课程;戏剧脸谱;小学美术教育;实践应用;文化建设

义务教育《艺术课程标准》指出:美术课程的结构应合理,选材应多样化,体现国内外艺术成果和艺术家的创作思想和方法。此外,还应利用实践基地、图书馆、艺术博物馆等资源,丰富学生的审美和艺术体验。

经过几年努力和培育,我校具有三大优渥的脸谱非遗课程实践条件:其一,我校长期聘请绍兴市工艺美术师、绍兴市非物质文化遗产代表性传承人、越城区民间文艺家协会主席“脸谱达人”黄校邦老师为客席教师,定期开展绍兴戏剧脸谱特色教学,为开展脸谱课程得到了专家引领,拓展了学生的见识。其二,我校多年实践开发的《绍兴戏剧脸谱工艺》课程,被评为绍兴市中小学地方传统艺术、非遗文化特色优秀美育校本课程,为脸谱课程的延续提供了校本课程资源。其三,我校已建成浙江省首个校园戏剧脸谱艺术馆,并被确定为绍兴市第二批非物质文化遗产教学性传承基地,为脸谱课程的推进建设了重要场地。

经我校实践证明,脸谱非遗美术课程可以使学生自觉地将自己对地方文化的了解、艺术修养、以及学习到的传统工艺与脸谱非遗美术课程中所学的技艺、文化内涵等有机结合起来,形成创作表现的理解意涵,并通过绘制的再现达到心灵体验融合,展现出生命的律动,沉潜至精微。更为重要的是,脸谱非遗美术课程创设了一种不同于传统美术教学的教学策略和情境,在激发学生学习兴趣的同时,培养、提升、保护了学生的审美感知力和敏感度以及审美沟通和造型能力。

1. 绪论

1.1. 研究背景与意义

近年来,中国传统文化的传承与发展备受关注,而非物质文化遗产的保护与传承更是其中的重要一环。在小学教育领域,特色教育美术课程的开展对学校文化建设和学生素养提升具有重要意义。本文选取绍兴戏剧脸谱非遗美术课程作为研究对象,旨在探讨该美术课程在小学美术教育中的应用,并结合学校内涵提升的相关理论与实践,为类似美术课程的开展提供参考与借鉴。

1.2. 文献回顾

过去的研究表明,非物质文化遗产在教育领域的应用具有积极意义。然而,目前关于非遗美术课程与小学美术教育结合的研究尚显不足,尤其缺乏实践案例和具体经验的总结与分享。因此,本文旨在填补这一空白,探索非遗美术课程在小学美术教育中的实际运用与效果。

1.3. 研究目标与内容

本文旨在通过对绍兴戏剧脸谱非遗教育美术课程的案例研究,探讨非遗美术课程与小学美术教育的结合方式、运作机制以及对学校文化建设和学生综合素养的影响。具体内容包制度保障、师资队伍建设和场馆建设、教学形态丰富以及发展规划等方面的分析与讨论。

2. 绍兴戏剧脸谱非遗美术课程的背景与特点

2.1. 绍兴戏剧脸谱工艺的传统与发展

绍兴戏剧脸谱工艺作为绍兴市的非物质文化遗产代表性美术课程,具有悠久的历史 and 独特的艺术风格。其特点包

括夸张、变形、象征等艺术手段，体现了中华民族独特的思维方式、价值观念与审美情趣。

2.2. 脸谱工艺在小学美术教育中的意义

将绍兴戏剧脸谱工艺引入小学美术教育，有助于拓展学生的艺术视野，培养其审美情趣和创造能力。同时，通过学习脸谱工艺，学生可以了解传统文化的魅力，增强文化自信，提升综合素养。

3. 非遗美术课程与学校特色的结合与发展

3.1. 制度保障与规章制度建设

为了确保绍兴戏剧脸谱非遗美术课程的顺利开展，我们学校采取了一系列管理措施，包括《袍江小学马山校区特色教育管理办法》、《袍江小学马山校区特色教育规章制度》、《袍江小学马山校区少儿脸谱班考核办法》等管理机构、制度和办法。通过这些管理机构和办法，我们将绍兴戏剧脸谱非遗美术课程纳入了学校的教育体系，使其成为构建和谐校园、书香校园、传统文化的重要组成部分。同时，我们也将非遗教育教学工作纳入对班级和教师的考核，以确保美术课程的质量与效果，明确美术课程的组织管理与教学运作流程。

3.2. 师资队伍建设与专家引领

学校进一步加强了师资队伍的建设，引进了专业导师，以提升教师的专业水平和教学能力。特别地，我们荣幸地聘请到了绍兴市工艺美术师、绍兴市非物质文化遗产代表性传承人、省文艺家协会会员、中国民间文艺家协会会员、越城区民间文艺家协会主席，被誉为“脸谱达人”的黄校邦老师，作为我们脸谱特色美术课程的首席导师。黄老师在相关领域具有广泛的知名度，并且曾参与多项重要活动，期间一直积极推介我们学校马山校区。经过中心校和越城区教体局的批准，黄老师已正式成为我校的长期客座教师，将定期开展绍兴戏剧脸谱特色教学。同时，学校还搭建了教研平台，以促进师资队伍之间的交流与合作。

3.3. 场馆建设与资源保障

3.3.1. 重点加强戏剧脸谱场馆建设

自从申报绍兴戏剧脸谱工艺教学性非遗传承基地以来，学校一直在思考并实施场馆建设，积极寻求绍兴市非遗中心和非遗传承人的指导。我们期待通过场馆的建设更好地推动非遗美术课程的传承与保护。目前，我们的场馆建设已经取得了显著进展。

首先，在专门设立了脸谱拓展课程教学的培训教室，供学生进行日常授课、绘画和交流。

其次，在团市委的大力支持下，我们投入了5万元建设了一个具有绍兴脸谱非遗特色的阳光小屋，供学生表演、展示和举办大型活动。

最后，我们还投入了8万元建成了浙江省首家校园戏剧脸谱艺术馆，并举行了隆重的开馆仪式。馆内陈列着各种形态、各种介质的脸谱作品。这里将成为学生展示才能的最佳舞台，也是欣赏脸谱作品的绝佳场所。通过提供专门的教学场地和展示空间，我们为非遗美术课程的传承与展示提供了必要条件。

3.3.2. 合理配置保障经费落实到位

在市文化馆、市非遗中心和学校的大力支持下，我们对绍兴戏剧脸谱工艺这一非遗美术课程的传承和发展充满信心，并有能力确保经费落实到位。客席教师黄校邦老师的课时费将由学校的公用经费予以支持。对于日常脸谱教学，学校内部团队老师的课时费则由绩效工资予以列支。而脸谱活动、比赛、展示的相关费用也将由公用经费承担。

4. 非遗美术课程的实践与效果分析

4.1. 教学形态的丰富与实践活动的开展

学校通过多种教学形式，包括普及教学、提高教学以及非遗展示，采取综合的方式激发学生的学习兴趣，提升非遗美术课程的影响力和传播效果。同时，学校组织学生参与各类实践活动，如文艺演出、作品展示、角色体验等，丰富学生的课外生活，促进其全面发展。

4.1.1. 普及教学——重践行

目前我校主要在四、五、六年级开展戏剧脸谱教学，每月安排一课时，涵盖脸谱知识介绍、色彩搭配与运用、基本绘制技巧、角色欣赏体验、脸谱作品展示与技艺展演等内容。这些课程旨在向学生介绍并传承绍兴戏剧脸谱工艺。

4.1.2. 提高教学——拓见识

学校每周四邀请绍兴戏剧脸谱市级非遗传承人黄校邦老师来校授课，美术组协助辅导，共同努力创作高质量的脸谱作品。

4.1.3. 非遗展示——营建设

学校除了课堂教学外，还组织学生参与各种非遗脸谱相关展示建设活动。这包括在校内展示学生的作品，以及在全镇小学生的文艺演出上展示。此外，学生还参观校园戏剧

脸谱艺术馆,参与脸谱进社区、校园硬井盖绘制和脸谱宣传片录制等一系列社会实践活动。这些活动旨在提升学生的兴趣和鉴赏水平,得到了家长和学生的广泛赞誉。

4.2. 效果评估与成果展示

通过对绍兴戏剧脸谱非遗教育美术课程的效果评估与成果展示,学校及时发现问题,调整措施,进一步完善美术课程的运作机制,提升美术课程的质量与效果。

4.2.1. 拓展课程——深化实践

从目前学校开设的校级绍兴戏剧脸谱拓展课程情况来看,学员们表现出浓厚的兴趣,积极报名参加。为了进一步满足学生需求,我们考虑在现有的一周一次提高班基础上,增设另一个提高班,使得一周有两个提高班分批进行授课。另外,我们也考虑将脸谱教学拓展至学校本部,实现一校两区同步推广。

4.2.2. 宣传推广——开拓视野

在市、区非遗中心和黄校邦老师的协助与指导下,学校的领导团队和专职人员能够更好地培养学生的艺术视野,扩展他们的展示空间。例如,参加文艺演出、作品展览、参观绍兴脸谱非遗活动,组织学生参与各级绘画比赛、角色体验展示等。同时,借助学校官网、校园展示和媒体报道等多种渠道,向社会展示美术课程的成果与价值,促进非遗文化的传播与推广。

4.2.3. 推动课程——建立根基

4.2.3.1. 教学熏陶,营造文化氛围

结合戏剧脸谱的独特魅力,深入挖掘脸谱文化内涵,打造脸谱文化长廊,为师生提供学习、体验的场所,让他们感受到脸谱非遗艺术的智慧与魅力。

4.2.3.2. 教学总结,编撰脸谱教材

积极积累传承基地相关资料,包括单位场景照、展示场所照、开展的工作和活动照片、荣誉照片等。科学规划绍兴戏剧脸谱的教学体系,收集各类脸谱实物和图片,深入了解戏剧脸谱的绘制方法,鼓励学生进行绘制创作,并编写了绍兴戏剧脸谱校本读本。去年我校绍兴戏剧脸谱工艺被成功评为绍兴市市级精品课程。

5. 非遗美术课程的发展规划与未来展望

5.1. 发展规划的制定与调整

我校将逐步完善制定并不断调整非遗美术课程的发展

规划,明确美术课程的发展目标与路径,统筹安排各项工作,确保非遗美术课程的顺利推进与持续发展。

5.2. 未来展望与挑战

未来,我校将继续加强对非遗教育美术课程的管理与运作,不断创新教学模式,丰富教学内容,提升美术课程的品质与水平。同时,还将加强与社会各界的合作与交流,拓展美术课程的影响力与传播范围,为中华优秀传统文化的传承与发展贡献力量。

6. 结论与建议

在对绍兴戏剧脸谱非遗美术课程在我校实践与效果的研究中,我们得出了结论:学校需要加强对非遗项目的管理与运作,建立健全的管理机制与运行体系,并着力加强师资队伍的建设,提高教师的专业水平与教学能力。同时,也需要加强对项目的宣传与推广,以扩大项目的影响力与传播范围。希望本研究能为类似项目的开展提供借鉴与参考,促进中华优秀传统文化的传承与发展。在当前“双减”政策背景下,美术不仅是一门功能学科,更承担着美育思想的使命,因此美术教学的形式和内容需要更加丰富,更能促进学生全面发展。将绍兴戏剧脸谱工艺融入美术课堂不仅是一种挑战,也是一种创新,有助于师生双向进步。未来,我们将继续在美术教学中注入中华优秀传统文化元素,深挖脸谱文化资源,深入探索脸谱与美术融合的育人方式,以实现以美育人的目标。

参考文献:

- [1] 金建芳.《传承与立人——中华优秀传统文化进小学校园与实践与建树》[M]. 文汇出版社,2022.07.
- [2] 庄莉.《传统文化校本课程项目式学习的探索与实践》[M]. 东北师范大学出版社,2023.06.
- [3] 宋婕.《中华优秀传统文化课程:标准、模块设计与实施》[M]. 中国人民大学出版社.
- [4] 尹少淳.《尹少淳谈美术教育》[M]. 人民美术出版社,2016.11.01.

作者信息表

李坚,女,汉族,1990年3月,一级教师,浙江省绍兴市人,大学本科

研究方向:小学美术教育

单位:绍兴市越城区马山街道中心小学