

传统文化元素在儿童画教学与创作教学中的渗透

庄亦邻

(宿迁高等师范学校, 江苏 宿迁 223800)

摘要: 在我国数千年的历史发展中, 沉淀了诸多优秀的传统文化。如何传承传统文化, 铸就当代艺术教育工作者的文化基因, 成为学前教育专业艺术教学特别是美术教学面临的重要课题。其中儿童画创作是儿童与环境交互, 表达内心和身体感受的重要途径。通过渗透传统文化元素, 教师可开发优秀传统文化相关的教学资源, 运用传统文化元素, 给儿童的智慧、心灵带来启迪, 促进儿童健康成长, 为幼儿未来的价值观念奠定浓郁的传统文​​化底色, 厚植民族文化符号基因和爱国情怀。基于此, 本文分析儿童画教学现状和特点, 阐述传统文化元素与儿童画教学、创作教学融合的意义, 探索具体的渗透路径。

关键词: 传统文化; 儿童画教学; 创作教学

文化是指在社会历史实践的过程中人类所创造的物质财富和精神财富的总和, 特指精神财富。例如科学教育、文艺、风俗习惯等。传统文化是一个民族持续不断所拥有的特有的精神形象内核, 它是一个民族代代强化的种族气质基因。中华传统文化具有鲜明的民族特征和强大的进化内驱力。发扬光大以此为教育特别是艺术教育注入创作动力是艺术创作和普及教育获得源源不绝创造力的有效尝试。在幼师培养教育教学中, 传统文化的辐射范围很大, 以儿童画创编为例, 幼师儿童画创编课为幼师将来美术能力打基础, 为将来指导幼儿儿童画创编提供技能支持。儿童画是指在幼儿儿童时期, 幼儿在观察感受外部世界的基础上, 通过想象力并经过自由发挥, 不断尝试, 涂鸦或绘制出来的作品。儿童画的界定有两个层面的意思, 一方面是指纯粹意义上幼儿涂鸦; 另一方面则是指幼儿在保持绘画兴趣基础上, 在老师的指导下有学习有训练进行的创作。人类认知发展告诉我们基本经验: 兴趣保持和科学辅导是包括幼儿绘画在内艺术水平提高的有效途径。在学前教育的绘画教育领域, 儿童画创作占据着重要地位, 该课程主要面向未来的幼师人才, 要求专业学生掌握专业绘画技巧, 拥有较强的创造思维能力。在开展儿童画创作教学活动时, 需要重视幼儿想象能力、创造能力培养。为激发专业学生、儿童的学习热情, 教师应围绕模块化理念, 设计单元教学目标, 根据学生或幼儿情况灵活调整。在儿童画创作教学中, 技能训练具有极强的系统性, 教师应围绕各个单元循序渐进地设定教学活动。通过渗透传统文化元素, 教师可转化贴近生活的文化元素, 获得丰富的教学资源, 引导学生结合传统文化创新绘画思路, 培养其创新素质, 为其走上幼教岗位打下基础。

一、儿童画教学情况和特点分析

从课程设定角度看, 儿童绘画教学多围绕水粉画、蜡笔画, 以及手工制作的拓印画、滴流画开展, 在一定程度上吸引了儿童的绘画注意力。但是, 当前儿童画与传统文化融合教学不足, 仅有部分学者研究年画、国画与儿童画教学的融合。主要影响因素有以下几个方面: 首先, 国画专业教师队伍有待壮大。作为传统文化的重要组成部分, 国画是一种优秀的美术创作形式。但是, 受限于国画师资力量, 教师往往很难将国画融入到儿童画教学中。其次, 传统文化与儿童画教学融合力度有待加大。部分教师认为儿童画只是儿童自由想象的作品, 只需培养其绘画兴趣即可, 对传统文化元素的挖掘力度不足。从儿童画教学特点看, 幼儿的身心发展情况与儿童绘画教学存在关联性。在学前阶段, 幼儿身心发展尚未进入成熟阶段, 很难灵活运用手腕、手指, 他们会使用画笔自由涂画和涂鸦, 将其视为一种游戏活动。所以, 在学前阶段的儿童绘画教学中, 教师需要带领儿童体验、感受绘画的趣味性,

使其自主了解周围的世界。

二、传统文化渗透儿童画教育的重要意义

在长期的历史发展中, 我国积累了丰富的传统文化资源, 为现代教育创新、发展提供了有利条件。从儿童发展角度看, 通过渗透优秀传统文化元素, 教师可熏陶其人文情操、帮助儿童健全人格, 为塑造幼儿具有鲜明的民族文化群体形象以及独具个性的传统文化形象提供良好的艺术熏陶环境和教育底色。由此, 将传统文化元素融入到儿童画教育中, 能够丰富儿童画教育的内涵, 为教师拓展美术教学资源提供重要途径。同时, 通过渗透中国传统文化元素, 教师可将具有特色文化元素呈现出来, 培养儿童的文化传承意识。利用各种代表性强、特点鲜明的传统文化资源, 教师可激发儿童的热爱之情。在不同的传统文化层面, 往往包含了不同种艺术文化, 对提升儿童的艺术、审美素养具有促进作用。教师可借此开展儿童画教育活动, 带领儿童发现美、感受美、创作美。

三、传统文化渗透儿童画教学的基本思路

在开展儿童创意美术教学活动前, 教师需要解决教学题材和教学资源的问题。根据儿童的认知和思维特点, 教师可从生活中选取代表性的教学题材, 只有这样才能帮助儿童快速理解。在选取儿童画创作教学资源时, 教师可立足中国传统文化特点, 从审美性、艺术性和故事性角度入手, 筛选特点鲜明的题材和资源。这样, 儿童可结合想象进行自由创作。以旗袍为例, 旗袍象征着东方女性的温婉柔美, 拥有特有的曲线造型, 将其渗透到儿童画创作教学中, 教师可引导儿童结合想象、曲线造型美进行创造。五千年的文明历史, 我们的书库中神话、故事、传说、寓言多如牛毛, 在故事性的文化题材上, 教师可抓住儿童兴趣特点, 寻找故事类的传统文化元素。以年画为例, 教师可通过讲故事的方式, 介绍年文化相关的神话故事, 组织幼儿自由发挥想象进行创作。在传统文化领域, 诸多文化资源具有较强的审美价值, 教师可选取地方皮影文化, 无论是用色、雕工还是样式, 皮影都能展现出特有的民俗文化特征。在开发传统文化资源的过程中, 教师可从以下方面入手, 将其渗透于儿童画创作教学中。

(一) 皮影: 作为非物质文化遗产的重要一支, 皮影在艺术、文化领域占据着重要地位。手艺人以纸样、皮样为原材料, 通过使用着色、剪裁和其他手工艺, 制作出具有人物特征的剪影, 并通过灵活搭配人物形象, 向观众展示戏剧故事。从艺术角度看, 皮影结合古代说唱脸谱, 具有强烈的色彩特点, 且用色极为丰富。

(二) 旗袍: 在传统服饰中, 旗袍以其特有的形式美、时代美, 在历史发展中不断流传。

(三) 兵器: 在我国不同历史朝代, 都拥有特殊的兵器文化,

古兵器也在历史长河中流传下来。在古代,人们称武艺有十八般,各种兵器都具有其特有的功能。从艺术审美角度看,古兵器带有一定美感的纹样,其造型也十分优美。

(四)年画:农历新年是中国人民的重要节日,衍生出了多样化的节日文化习俗。在迎接新春来到时,人们会将特殊年画张贴在窗户、大门上,体现人们对家宅安宁的美好愿景。在艺术的长期发展中,出现了诸多年画类型,不仅有英勇无比的人物形象,还有形状各异的动物形态,寄托了大众对美好生活的向往,其审美艺术价值极强。

(五)如意:如意是人们寄托美好愿景的物件。在古代,如意就代表着吉祥,古人们常将其作为礼物馈赠给他人,表达美好的祝愿。

(六)戏剧脸谱;说唱艺术,舞台表演,特别是戏剧脸谱具有鲜明的民族性审美意味,装饰性强,善恶忠奸快意恩仇,学习临摹创作都是很好的题材,潜移默化中塑造学习者的是非善恶品德认知和艺术审美。

四、传统文化渗透儿童画教学与创作的路径

(一)寻找特有文化元素,提炼艺术教学题材

在传统文化中,拥有大量实质性的文化载体,画像石、画像砖岩画、壁画,这些载体外形、意象方面具有一定的独特性。对此,教师可组织学生寻找特有的文化载体,使其从意象、外形角度提炼艺术题材,深入理解传统文化内涵。在提炼艺术题材的过程中,学生需要根据传统文化特色,将文化载体中的图腾、纹饰、几何符号、图形提炼出来,形成象征不同传统文化的艺术风格,在创作中传递美感。在一代代发展、传承和演变中,我国拥有如此丰富的图形资源,特别是源远流长的水墨传统,就具有多种艺术风格,这一切都代表了中国民族精神和文化,为教师和学生教学提供了丰富题材与内容。

(二)探索多元渗透方法,培养学生创作能力

基于艺术资源的发掘,教师和学生可将传统文化与儿童画创作结合起来。在具体融合和渗透过程中,教师应从媒介、色彩和造型角度入手,探索多元化渗透方法。通过提炼、运用传统文化中的艺术元素,教师可组织学生们以儿童画形式,呈现传统文化之美。在具体实施层面,教师可呈现手工、绘画媒材,为学生提供布、纸、绳、彩笔、油画棒等媒介,生成风格多样、具有文化特色的儿童画作品。通过开展自由提炼和创作活动,教师能够带领学生领略传统文化的魅力,增强其创作自信心,帮助其积累创作经验,促进传统文化的传承和发展。

(三)创新搭配文化元素,展现多种艺术风格

历经不同历史时期,传统文化中的每件艺术品都具有独特的风貌、风格。通过合理搭配多种传统文化艺术元素,能够推陈出新,不断提升创作能力和实践能力。因此,在教学活动中,教师应组织学生发挥想象力,寻找合理的混搭方法,运用绘画创作技巧,以混搭方式创作出独具一格的艺术作品。以传统文化的建筑设计、图样设计混搭为例,在不同历史阶段,出现了多种建筑风格。根据学生的学习需求和创作思维,教师可选取周边的传统建筑形式,以及民间的特有图案,组织学生鉴赏建筑特色和图案特色,了解二者背后的历史文化发展历程,激发学生的创造兴趣。在具体活动中,教师可从造型、表现、欣赏和评述角度入手,让学生们自由鉴赏和分析古建筑的色彩、构造、造型和装饰特点,再让他们分析民间服饰图案、装饰图案的特点。接下来,教师可开展混搭竞赛活动,引导学生运用不同表现方法、表现技巧去混搭,创作出建筑设计图案设计结合的儿童画作品。

(四)传承地方民间美术,增强文化自信心

在中华优秀传统文化中,民间艺术占据着重要地位,具有较强的广泛性、自发性。在地域特殊文化背景的影响下,不同地区形成了具有民族精神的文化。当前,诸多民间艺术烙印了历史印记、民族精神和信念,阐释了中华文化顽强的生命力。从民族性角度看,民间艺术是一种特殊的符号,为人们认知传统文化提供了条件。但是,在民间艺术传承的过程中,往往多采用口头形式传递,影响了民间艺术的持续发展。对此,教师应站在民间美术的传承视角,抓住传统文化元素渗透儿童画教学的重点,构建生成性课程。在课程教学实践中,教师应引导学生了解地区的特殊艺术技法,使其能够结合个人了解和经验,创作出具有时代性、独特性的作品。通过灵活采用多种构图和造型方法,学生可调动自身想象力,在脑海中构建艺术图画。在这一过程中,学生能够将个人感知转化为自身经验,形成强烈的民族情感和民族精神。在组织学生学习民间艺术的过程中,教师应引导学生打破限定的思维方式,回归艺术的本质,将传统文化内涵融入美术教学中。通过大力挖掘民间美术资源,教师可根据学前教育特点,创造性地开发课程资源,拓展儿童画教学内容。这样,学生能不断开阔个人美术视野,树立尊重多元文化的意识,提升个人创造和综合实践能力。

(五)挖掘传统节日隐含的美术教育价值,形成适合幼师的题材宝库

幼师的未来创编活动一方面服务于幼儿美术教育,一方面服务于幼儿园的人文环境创设。创编儿童画变得顺时而变,各种传统节日题材需要多层次多角度挖掘,多方位去创编表现。春节的盛大气象中,饺子鞭炮、对联、春节的新装处处皆是入画的元素;元宵的灯,一灯一幅画;清明节的风筝是装饰画的绝佳题材。端午的艾草与粽叶是最浅显的表现,龙舟比赛场景的描绘能够挑战创编者的勇气也激发学生激流勇进上下求索的民族豪情。端午的屈原,还有美丽传说中的白娘子都蕴含坚贞、不屈、纯良美好的传统价值观。七夕的织女、中秋的嫦娥,除了给学生丰富的审美意象,优美的汉服文化还有背后的人与自然宇宙的对话,透露传统文化中我们朴素的宇宙观。这种创编题材的挖掘充满诗意。结合传统文化,传统审美,我们获得一个全新的审视角度,更加浪漫的表达方式,更加丰富的创编宝库。

四、结语

综上所述,传统文化元素与儿童画教学与创作的融合,关乎学前教育专业人才培养、儿童画教学的发展和幼儿教育事业的发展。因此,教师应根据学前教育专业特点,加强传统文化元素与儿童画教学融合的研究,围绕传统文化的艺术价值、审美价值,将年画、旗袍、古兵器等题材融入到少儿美术创意教学中,更好地将传统文化融入到儿童思想中。具体而言,教师要通过寻找特有文化元素、探索多元渗透方式、创新搭配文化元素、挖掘民间美术资源等方式,将更多符合儿童身心发展需求的美术题材。教师要带领学生认真、深入地分析中国传统文化的美术资源,从民族性、民俗性美术作品中汲取营养,再现传统文化艺术的风采。

参考文献:

- [1] 徐田荣.融入传统文化的儿童画教学与创作实践研究[J].美术教育研究,2021(4):164-165.
- [2] 马东晓.儿童画教学中学生想象力的培养与提升研究[J].颂雅风,2021(1):68.