

常德皮影戏融入美术课堂的探索与尝试

左蒙

(湖南科技大学 教育学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:皮影戏是广为流传于民间的一种独具特色的表演艺术形式,常德皮影戏是常德特有的一种文化标志,有其独特艺术特征;将常德本土皮影戏融入美术课堂,探索创新型的课堂教学形式,不仅能激发学生浓厚的学习兴趣,还能培养学生热爱家乡、热爱生活的美好情感。因此,是体现新课程标准要求的最佳路径。

关键词:常德皮影戏;美术教学;美术课堂

中图分类号:G40-014

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2015)05-0069-02

为什么学校教育对传统民间美术的漠视表现得尤为突出?原因在于长久以来学校采用统一的课程管理体制,美术课的内容集中体现在普及“同化型”知识及主流文化上。这种方式导致的直接后果就是不同文化背景下的学生学习“同化型”文化从而忽视了对当地风土人情和民间美术文化的学习,进而加速了传统民间美术的没落和消亡^[12]。现代教育的主阵地是学校,而课堂又是学校教育传播的主场;所以美术课堂是传统民间美术延续和发展过程中不可或缺的重要手段之一。教师是传统民间美术融入美术课堂的主力推手。新课程改革鼓励教师大胆创新,转换教学思路,体验新的教学方法。在新的美术课程改革下,传统民间美术无疑成为美术课堂有待尝试的新鲜血液。因此,将常德皮影戏文化进行美术教育价值的重审,不仅是继承和发展传统民间美术,为传统民间美术“正名”的重要举措,而且也可以弥补学校教育对传统民间美术的缺失,为学校教育添砖加瓦,促进多元文化教育的发展。

1 融入常德皮影戏,使美术课堂充满活力

美术课一直以来由于不被重视,使得课堂教学老套、古板,课堂气氛没有活力。传统的教学模式是教师一味的讲授知识技能,学生只能被动接受,这样不仅扼杀学生的学习兴趣,而且也使学生不可能会有创新意识。

常德皮影戏主要是以澧县皮影戏为主,作为一种活态的民间艺术形式,澧县皮影戏在剧本形态、剧目内容、演出习俗与文化内涵等方面都有着不可替代的艺术价值^[2]。基于这一本土资源,可以调动学生的积极参与性让学生自己收集关于常德皮影戏的历史资料、艺术发展资料以了解其历史发展。还可以以讲故事、做游戏的方式激发学生对于常德皮影戏的兴趣,播放有关常德皮影戏戏剧的视频,小组讨论发言常德皮影戏与其他地区皮影戏的不同,从而使学生了解常德皮影戏的独特艺术特征。这样转换教学模式,不仅使课堂充满活力,还能培养学生热爱家乡、热爱生活的美好情感。

2 融入常德皮影戏,使学生参与更加自主

《义务教育美术课程标准》指出:美术是人类文化的重要组成部分,与社会生活的各个方面都有着千丝万缕的联系^[3]。当代的中小学生在美术课堂中的自主参与能力明显不足,为了更好地鼓励他们积极主动的参与课堂,可以立足常德皮影戏这一本土资源活用于美术课堂,激发学生自主参与的热情。

在认识常德皮影戏了解相关历史和现状之后,可以与学生共同参与制作简单的皮影戏。从演出习

俗来看,澧县皮影戏多用牛皮或硬皮纸片雕刻成动物、人物和静景影像。在教学过程中可以不局限于方式方法,在制作材料工具、色彩搭配、人物形象特征等方面,可以让学生自由搭配,甚至可以用他们喜欢的某种动画人物、漫画人物的形象作参考。这样不仅能够把握常德皮影戏的精髓也不失孩子的天性、兴趣;使学生变被动为主动,积极主动的参与,培养他们的创新意识。可以不用局限于学校课堂的“围墙”,带领学生参观访问民间皮影戏艺人,搜集相关的民间故事传说,直接感受皮影戏文化的魅力。还可以利用情境教学的模式策划开展主题活动,让他们分成几个小组团队合作,自由编排创作新的皮影故事,并分配角色演绎新的皮影戏剧。这样既能使皮影戏得到很好的继承和发扬,又可以再造传统,培养他们的创新意识和团队合作精神。

3 融入常德皮影戏,使学生产生兴趣全面发展

美术课应转变传统的教学模式,以兴趣为引导,让学生在兴趣中吸取知识和掌握技能,这样才能收到最佳学习效果。通过笔者问卷调查发现85%以上的学生表示对常德皮影戏十分感兴趣,但同样有高达80%的学生表示只是听说过常德皮影戏却并不了解。那么将常德皮影戏融入美术课堂就是课程改革的需要,教师的追求,学生的呼唤。

常德地区选用人民教育出版社的教材,每一课都有课后延伸拓展。我们可以利用这个版块,让学生在课后通过各种渠道(如:图书馆、博物馆、书籍、民间艺人、上网查找等)去挖掘、探究常德皮影戏的资源。利用常德皮影戏这一资源拓展其深度延伸至更广阔的领域,使学生形成对常德皮影戏的保护意识,促进学生文化素质的综合全面发展。让学生从身边真实感受到常德皮影戏的独特魅力,感受到艺术来源于生活的本质。还可以尝试用不同的绘画种类(如:中国画、水彩画、版画、漫画、剪纸等)来创作常德皮影戏,了解不同绘画材料的特点,创设兴趣的课堂气氛,培养文化创新力。

4 融入常德皮影戏,转变教学评价模式

传统的美术课堂评价教师往往会以知识技能的掌握程度来判断一个学生学习成绩的优劣和一幅绘画作品的好坏。新的美术课程标准改革提出了“三维目标”的教学目标:知识与技能、过程与方法、情感与态度。其实学生掌握知识技能固然重要,但画面趣味性、创新性才是关键。教师在点评绘画作品时,应当对这一块引起高度的重视,转换教学思路,切勿扼杀了学生的创新思维想象力。

一方面评价学生的参与过程,通过评价有效调动学生的积极参与性;另一方面通过各式各样的方法展示校内校外学生作品,增加学生的成就感和自信心。建立学生美术学习记录档案袋:1)采取等级制记录学生常德皮影戏学习情况;如从兴趣、技能、过程、态度等方面记载。同学、家长、教师参与评价。2)作品评价:师生共同对每个阶段的优秀作品、获奖作品进行评价。3)采取学生互评方式,学校、家长、同学、自己等方面综合评价。

常德皮影戏融入美术课堂将有力地促进美术教育的多元化与本土化,是体现新课程标准要求的有效途径,是素质教育的重要实践方式之一。常德皮影戏资源不仅丰富了我们的视野,更是给我们的美术课堂带来了无穷的乐趣。在新课程改革的大潮下,谁都不想去当时代的淘汰儿。我们更应该借助丰富的本土民间美术资源,使我们的美术课堂充满活力,更加自主,更加赋有乐趣。使学生在美术课堂中得到文化素质的全面发展,让学生热爱家乡,热爱家乡的传统文化,提高他们的审美意识和创新能力。通过探索尝试教育实践的方式,保护和传承本民族的文化遗产,这也是学校教育的重要使命。

参考文献:

[1] 李永婷. 民俗文化的教育价值研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2014.

[2] 李刚. 文化人类学视阈下澧县皮影戏的保护与传承[J]. 当代教育理论与实践, 2013(11): 199-201.

[3] 李慧. 乡土文化融入美术课堂初探[J]. 新课程(上), 2014(3): 115.

(责任校对 谢宜辰)