

传统节日文化在美术教学活动中的开放体验与传承创新实践探究

苏醒

(开封市理事厅街小学, 河南 开封 475001)

【摘要】我国的传统节日文化源远流长,由古至今慢慢形成过程,是中华民族历史文化长期的积淀积累,蕴藏着丰富的教育资源和价值。在小学艺术教学实践中,依托学科研究,从传统节日文化与艺术活动相结合的实践路径出发,让学生在开放体验的环境中发现、欣赏和感受美,从而促进学生美术能力、美术技能和美术素养的提高,通过多元化艺术表现形式,创新传统文化艺术表现手法,传统节日文化得到传承创新。本文以“开放体验和传承创新”为核心理念,进行的传统节日文化艺术课程活动的实践与探究。

【关键词】传统节日文化;主题活动;开放体验;传承创新;核心素养

【DOI】10.12294/j.issn.1673-0992.2022.05.025

案例背景:

《美术课程标准》中指出,美术课程应该“引导学生参与文化的传承与交流”,传统节日文化是中华文明造就的珍贵产物,应该在美术教学过程中增加传统文化的传承份量,加强学生对传统节日文化的传承和创新拓展,让学生在一种广泛的文化背景中认识美术,培养多元文化的包容与尊重。

当前在孩子们说起“圣诞节”“复活节”“万圣节”总是头头是道,却忽略了“元宵节”“端午节”等中国传统节日,更不熟知这些节日的意义与价值。失去了伟大的中华民族五千年历史沉淀下来的文化精髓。现阶段传统节日文化,正日益走向复兴之路。在政府的支持和全民的关注下,积极开展传统节日文化保护工作的同时,教育工作者应把眼光更多地投入传统节日文化的弘扬和传承工作。

学生是文化传承的核心,将传统节日文化融入学生美术活动教育中,对中华文化得以继承和发扬有着不可忽视的重大作用。美术教育并不是唯一的途径,但通过这种实践与探索,使学生能够从多种角度来获得对传统文化的了解和认识,从而感受到传统文化内在的精髓,在不知不觉中不断地提升了爱国情感,传承民族精神。作为艺术教育工作者应将传统中华文化美术精髓,简化成学生可以接受并喜欢接受的形式传递给学生。感受传统文化的魅力,从而发扬和传承。

中国的每个传统节日给人以热爱生活,热爱祖国、重情义,讲礼仪,奋发向上的精神力量。陈鹤琴先生说:“所有的课程都要从人生实际生活与经验里选出来。”我们通过精心筛选,根据节气的变化和根据少年儿童年龄段对节日的理解,决定了中国传统节

日中的几个非常典型有代表性的节日“清明节、端午节、中秋节、重阳节、春节、元宵节”等作为切入点,了解这些节日的节气特点,分析这些传统节日有古至今的发展演变、探寻在这些特殊日子背后寓意深刻、耐人寻味的民间故事,开展以传统节日为主题的创意美术教学活动。

从传统节日文化与艺术教学活动融合的实践路线入手,引导学生在富有民族特色的自然环境中,发现美、欣赏美、感悟美,尝试用自己的充满个性方式去表现和创造美。最终使学生的核心素养:图像识读、美术表现、审美态度、创新能力、文化理解等能力得到提升。

案例做法:

一、从艺术表现的视角,引导学生在传统节日中展开实践体验艺术活动

中国传统节日大多具有较强的观赏性和社会参与性,蕴含着丰富的人文色彩和自然风光。引导学生自然审美趣味与传统节日文化提炼的精髓完美结合。作为主体的孩子在进行真实体验的过程和结果成了我们的重点关注。在每个传统节日即将到来之际,孩子在想些什么、做些什么,节日对孩子的影响是什么、孩子的乐趣点和需求点到底是什么。怎样使孩子主动、快乐、自然而然地在节日享受和创造,升华传统节日带给我们的体验和感受?传统节日艺术教育的本质,归根结底是实实在在、有质量的生活和体验。是学生对节日亲身亲历的体验,是作为研究者的教师对节日文化的深刻体验,是所有参与者交汇互融的体验。

在传统节日到来时,引导学生开放走进生活,通

过孩子亲身体验寻找得来的节日历史背景，提炼传统文化节日中学生对中国传统文化的理解，探寻厚重的中国历史，通过图片与视频的图像识读的欣赏体验，端正审美态度，赋予丰富的美术表现能力，从而提高学生创新能力的培养。

我们带学生了解清明节、端午节、中秋节、春节、元宵节等节日的起源故事，欣赏和感受分析节日与其他日子不同之处，通过民间老百姓在节日时期吃穿住行改变的探索发现，引导学生提炼其中的艺术精华，选取合适的艺术素材，制定教学目标，运用相应的美术表现能力来表达不同的节日主题和氛围，尝试体验各种绘画工具和材料。从儿童的角度出发在具体实施过程中“突破传统表现艺术形式”，注重突出儿童的生活化、多样化、游戏化的体验性艺术活动形式和活动内容，体现“开放体验和传承创新”的艺术教育核心理念。

二、设计艺术教学手段，发扬传承并创新传统节日文化

（一）以欣赏作为切入点，欣赏教学要基于传统节日元素

教师首先提炼节日精华所在，制定教学目标，让其中的一些艺术元素成为学生体验的重点，引导学生了解传统节日文化形式美的初步概念，欣赏和感受特定的节日艺术品，渲染情感促进审美态度的提高，从而丰富其艺术感体验。比如在春节的“迎新年”活动中，我们首先欣赏大量的地方年画作品，分析不同地域不同作画的材料与色彩特征，根据儿童的年龄特点和兴趣特征，指定“年年有余”为课程题目，进行艺术创作，学生艺术欣赏教学是培养学生欣赏能力的重要教育活动。教师采取我国传统节日当中丰富的艺术形式，培养学生审美情感和审美评价能力，开展艺术教学活动。

（二）弱化知识技能，以节日情怀为支撑，鼓励学生以传承创新为重点

教师应将技能教学融入节日体验中，让学生“顺其自然”地学习造型、色彩和材料的运用，而不是以传授知识技能为目的。教师通过激发了学生的艺术体验，使他们自然有动机和兴趣在经历之后绘画和制作。因此，学生艺术技能的提高是在艺术体验之后，学生的技能在体验过程中自然得到锻炼。比如在春节艺术课程的“制作花馒头”活动中，教师不直接指导学生完成技能动作，而是让学生观看教师亲手制作，并请学生同步制作，在过程中总结自己失败或者成功的原因，当需要揉搓、按压、贴片、装饰时，引导学生模仿动作，通过互相评价开拓学生思维，设计

自己的花馒头造型，在传统技艺的基础上开拓创新。使学生在感受节日内容的过程中自觉学习技能，弱化技能，增强主动性。

照片中为开封市教育电视台录制《我要上春晚》节目现场，开封市理事厅街小学教师苏醒，在为学生们示范非遗文化传统花饽饽的制作技巧，孩子们在传统上加以创新，制作出新颖现代的卡通馒头造型。

拍摄人：陈元莉

（三）营造环境氛围、创设环境、再现节日感受与体验

先入为主的营造节日气氛，有助于学生更加完美地将节日文化融入艺术创作，当学生能够感受到创设环境带来的改变并获得直接体验，才能形成能力的内化，艺术的成长完全属于自己。这个环节的设计作用主要是让学生通过自己的感受得到艺术美感的升华。例如，二月二“龙抬头”。提前准备工作：找到龙的图形，提前进行收集“龙抬头”的有关资料，让学生深入了解节日的由来与民间传说，提前了解二月二的民俗文化，促进学生的认知。学生在观察中探究龙头的组成、设计和颜色，发现龙头装饰的特色。

案例的探讨：

三、开拓艺术教育实践之路，开展多元化传统节日活动

（一）彰显传统节日的古典美，“国潮风”的高雅情怀

传统节日具有古典之美，有着厚重的历史传承。随着祖国日渐强大，国人爱国之情高涨，目前国内正刮起一阵强烈的国潮之风，在开展艺术活动时，适当增强国潮古风特色，引发学生的艺术情感体验，使学生形成节日的情感共鸣，可以更激发学生对中式美的体验。

节日文化中蕴含丰富的“国潮”元素。老百姓吃穿住行在节日中会产生特殊变化，如民族服饰、古建筑装饰、礼仪文化、科技发明、传统装饰品、美食文化等。传统节日文化的艺术教学主题形式通过彰显传统节日的古典美，更加科学合理，编排绘画、鉴赏、

工艺等教学有序进行,更有利于学生更好地掌握、理解和认同。

(二) 艺术灵动美的再现与传统“神话传说”的有机结合

传统节日总是会伴随着有趣的神话传说,这些流传下来的传说故事总是赋予传统节日特殊的灵性与生动。合理运用节日神话传说,在艺术实践的过程中,能够让学生更加身临其境地体会到节日别具一格的文化特征,在神话的引导下加强对艺术更加的深入感受。

案例的实施:

四、设计节日实施框架与主题,关注发展体验与传承创新

中国的每个传统节日文化都有独特的艺术特色。在选择活动时精心筛选出那些有趣味性、有重要教育意义,结合学生的年龄发展特点,有益于学生身心发展的传统节日作为活动主题,开展一系列与主题相关的艺术活动。

为了让学生在感受、欣赏和体验中了解中华民族优秀文化和悠久历史,我们结合季节地域特色和传统节日,从文字介绍、图片直观欣赏、特色展示、学生作品展览的艺术教学手段着手,通过展示“节日传统神话故事”“传统节日习俗”“节日传统非遗技艺”“传统特色小吃制作工艺”等等方面。开展了一系列主题活动,如:“放飞清明”“快乐端午”“乐享中秋”“孝道重阳”“年俗文化”等活动。

(一) 发扬节日传统文化能够激发学生爱国情感。让孩子更多地了解本民族的文化特色,通过思考和创新得到传承

1. “放飞清明”,清明节气正值春季,也是放风筝最好的季节,带领学生们一起制作和装饰风筝、春游时放飞自己制作的风筝。制作清明寒食,用艺术的表现手法制作水果拼盘。

2. “快乐端午”,我们带领学生制作香包、绘制彩蛋、进行赛龙舟比赛等。

3. “乐享中秋”教学设计中,通过了解“中秋节的起源”、聆听“中秋节的神话传说”,开展“吴刚伐桂”“游月宫”“制作冰皮月饼”等等美术活动。

4. “孝道重阳”,学生们在家中或者实践活动中开展“重阳敬老”,为长辈做的力所能及的事,比如按按摩、洗洗脚等。用绘画、剪纸等艺术表现形式进行记录,引导学生了解重阳佳节的节日意义,引导学生关心关怀家中长辈,激发学生敬老爱老的美好情感,传承敬老爱老的传统美德。探寻民间传说故事,体会重阳登高的习俗,用纸黏土制作开封古建筑铁塔。

5. “暖心冬至”,学生们摒弃与冬至紧邻的圣诞节,绘制邀请圣诞爷爷吃饺子的画作,在体验传统中创新节日方式。

(二) “年俗文化”主题活动,是学生最喜欢的节日,让学生提前搜集了解一些关于过春节的知识。说一说新年的习俗,如:“画糖画、蒸花馍、制花灯、贴春联”等传统风俗

1. 教师和学生一起动手,为班级开联欢会,换上以“迎新年”为主题的环境布置,贴上自制的窗花、挂上学生制作的艺术灯笼与中国结、和学生一起写春联,挂春联、为班门贴福,并且知道福字为什么要倒贴?

2. 欣赏民间艺人高超的糖画技艺,了解糖画的发展与非遗传承,探究新派糖画的创新与拓展。搜集关于“年兽”的故事,说说“年”的来历和寓意,用画糖画的形式,画画年兽的模样。引导学生讨论开展“年年有余”活动。听生动传奇的传统民间神话故事、品民间玩具浓郁夸张的造型色彩、玩民间传统游戏,让孩子们感受节日的喜悦。

3. 体验“蒸花馍”的乐趣,感受和观摩传统花饽饽非遗传统技艺,运用创新的纯天然彩色果蔬面团,进行塑造传统,创新卡通馒头的制作

4. 元宵节开展“闹元宵”一系列艺术主题活动。让学生主动建构有关吃元宵、闹元宵、做花灯等的知识,欣赏各地不同风俗人情,了解南北方汤圆与元宵的差异,开展做元宵、吃元宵活动。通过参观非遗文化馆,开展非遗进校园文化课堂,和学生们一起赏花灯、做花灯。并让学生在活动中互动,开展讨论与交流,以丰富其经验。动手动脑的同时,增加自信,体验着节庆的喜悦。

“年俗文化”主题活动开展的过程中让孩子们体验中国传统节日里的幸福与祥和,激发学生对中国传统节日的喜爱之情。

案例的成效:

五、挖掘传统节日底蕴,激发学生创造之美

在各个节日活动中,师生共同营造节庆的气氛,开展节日相关活动,体验各种节庆背后的文化精髓。学生用身心去体验节庆文化,通过看、听、想、做、品、忆,去“过节”。

在“准备—实施—体会”的三个过程中使学生在艺术体验中感受,得到潜移默化的教育,民族与传统节日的东西才能在潜移默化中融入每一个参与者的内心。准备过程——在每个节日到来之际,请学生进行相关资料的调查和收集,向学生介绍节日的精华内涵,丰富学生节日的相关经验。实施阶段——对某一

个传统节日文化由来、风俗习惯特点、神话传说故事等的介绍与欣赏，探究节日中相应环境的创设渲染营造活动气氛，所呈现的一系列的艺术创作。通过书法、绘画、工艺制作、鉴赏、美食制作等多元艺术表现形式体验创新传统节日。

体会方式——节日之后进行展示和回馈评价学生节日的“收获”，回味和总结学生对节日艺术的创新，展示并制作宣传活动展板与展览。

图片为端午校园文化艺术节学生作品展示。拍摄人：苏醒

图中为顺河回族区校园文化艺术节开封市理事街小学汇报作品展。拍摄人：苏醒

图片为理小创想家艺术社团成果汇报展。拍摄人：苏醒

图中苏醒老师带领学生进行校园“张灯结彩”闹元宵活动布置中。拍摄人：陈元莉

《中华民族文化促进儿童素质全面发展实践研究》指出：有意识地渗透文化元素，不仅是民族文化的要求，也有利于学生对民族文化地吸收与理解。因此，我们必须担负起继承和发扬中华民族的优秀文化的责任与使命，创设有利于学生接受的民族文化氛围和环境，注重活动的生活化、多元化、以达到在系列活动中促进学生全面、和谐健康地发展的目的。

艺术来源于生活，并高于生活。艺术活动的主要目的是让学生体验并获得对生活美好的体验和感受，引导学生把艺术融入生活，形成学生对自然真实的审美情趣，端正审美态度，进而运用艺术手段来表现世界，激发创作的兴趣。完成美的核心素养。

传统节日活动提供的生活创作氛围，使学生更好地理解传统节日文化内涵，感受传统节日独特的审美。在创作过程中充分体验展示自我，欣赏生活之美，表现出强大的自主性。基于传统节日的文化背景，我们把传统节日教育放在真正的艺术教育生态系统中，鼓励学生积极参与和体验，开阔审美的视野，启发学生对艺术的想象力，培养学生良好的艺术兴趣。综上所述传统节日文化在艺术课程活动过程中起到了非常重要作用，需要我们一如既往的探究实践、不忘初心地传承和持续拓展创新。

参考文献：

[1] 尤艺霖. 在美术教学活动中创造中国传统文化意境[J]. 华夏教师, 2018

本文系 2021 年开封市教育科学规划课题《开放·体验·创新美术教学活动实施策略的研究》课题研究成果，课题批准号 2021-JKGYH-096