

桃花坞里探年画，《一团和气》促祥和

——浅析美术课堂中非遗文化的传承与发扬

曹晓康

(苏州工业园区东沙湖小学, 江苏 苏州 215000)

【摘要】文章重点探讨如何在美术课堂中传承和发展非物质文化遗产,明确非物质文化遗产的重要性。当前通过对桃花坞里的探年画项目分析,发现它蕴含丰富的非物质文化遗产元素,如民俗艺术、民间信仰等等,将这些非物质文化遗产元素应用到美术课堂中,可以促进学生的艺术素养和社会责任感的发展,通过开展探究活动、组织参观展览等多种方式,实现这一目标,进而体现保护和弘扬非物质文化遗产重要的意义和价值。

【关键词】桃花坞里探年画; 一团和气; 美术课堂; 非遗文化; 传承发扬

引言:

随着社会的发展,人们的生活方式发生很大的变化,但一些传统的非物质文化遗产仍然保留下来,包含许多独特的文化元素,例如,民俗艺术、民间信仰等等,不仅代表一种特殊的生活方式和价值观念,也反映一个特定的社会历史背景。在美术教育领域中,非物质文化遗产非常重要,通过挖掘和研究非物质文化遗产中的各种文化元素,帮助学生们更好理解传统文化的价值和意义,培养审美能力和人文素质。桃园村探年画是一个很好的案例,体现中国传统绘画艺术的特点和风格,通过探访这个村庄,孩子们能够了解到很多关于中国的风俗习惯和传统文化的知识,并学习到许多有关绘画技巧和方法的信息。

一、桃花坞里探年画,《一团和气》的艺术特色

(一)“形”与“神”的结合

《一团和气》以传统文化为主题,通过对传统绘画技法的运用,将抽象化和写实化的元素巧妙地融合在一起,呈现出一种独特的美感,其中人物形象虽然是抽象化的,但充满生命力和生气勃勃的感觉,并采用大量的鲜艳的颜色,表现人物的形象特征,使用一些特殊的笔触技巧,使得画面更加生动有趣,包括线条的弯曲、折线的交错等等,这些细节处理,让整幅画显得非常有活力。

(二)“意”与“象”的结合

在桃花坞里,通过运用不同的色彩和线条,表现自然景观中的各种元素,如山水、花草树木等等,同时用独特的笔触和手法,刻画人物形象,让这些形象更加立体化、丰满化。在这样的作品中,“意”与“象”的结合显得尤为突出,所谓“意”是指作者内心深处的感受、思考和想象,而“象”指表现出来的事物或

现象本身,巧妙把两者联系起来,使得画面呈现更为深刻的内涵和美感。

(三)“情”与“理”的结合

《一团和气》采用大量的色彩对比表现情感,其中红色、黄色、绿色等颜色的搭配,形成强烈的视觉冲击力,同时画面中的人物形象充满感情色彩。例如,主人公的表情、动作以及周围环境,表现出不同的情绪状态,使得观众可以更加深入感受作品中的情感内涵。另外,在传统的年画中,通常以写实为主要手法,在《一团和气》中,选择抽象的形式表现,不仅增加作品的艺术价值,同时展现一种新的审美观念。

(四)“韵”与“味”的结合

《一团和气》作者巧妙将“韵”与“味”相结合,使整幅画面充满浓郁的人情味儿。首先,运用丰富的色彩搭配技巧,将红色、黄色、绿色等多种颜色融合在一起,形成一幅充满活力的颜色图景。其次,画家采用一些特殊的构图方式,如对称性、对比度等方面的设计,使整个画面更加和谐有序。此外,在细节方面下足功夫,比如,在人物形象上,加入一些传统的图案装饰,让整幅画面更具有中国风范。

二、非遗文化在中小学美术教学中的重要性

(一)非遗文化的内涵

非遗文化是指具有独特地域性和民族特色的传统文化,包括语言文字、音乐舞蹈、戏剧戏曲、民间艺术、传统手工艺品等等,是人类文明发展的产物,反映不同地区的历史背景和社会发展状况,同时体现人们的生活方式和价值观念。随着社会的不断进步和发展,越来越多的人开始关注非遗文化的重要性。一方面,非遗文化能够丰富生活体验。另一方面,能够促进社会和谐稳定。非遗文化的内涵,主要包括以下几个方面:第一,独特的地方特色。第二,深

厚的历史底蕴。第三,有益于人的身心健康。第四,推动经济发展。

(二) 非遗文化的价值

首先,非遗文化可以促进社会的和谐和发展,通过对非遗文化的研究,更好地了解不同地域的人民的生活方式、信仰体系以及艺术形式等方面的内容,全面认识不同的人群生活方式,从而推动社会的和谐发展。其次,非遗文化为教育事业提供宝贵的经验和资源。在学校的艺术课程中,教师通过介绍非遗文化,丰富学生的知识面,提高审美能力和创造力。此外,非遗文化能够激发学生们的兴趣爱好和创新精神,培养成为未来的人才。最后,非遗文化可以为旅游业的发展带来新的机遇。

(三) 非遗文化在高中美术教学中的作用

在我国美术课程作为一门重要的学科之一,对于培养学生的艺术素养和审美能力具有非常重要的作用,在这个过程中,非遗文化的加入,会为学生提供更加丰富的学习资源和思考空间。首先,非遗文化可以帮助学生更好理解中国传统艺术形式的发展历程。通过对非遗文化的研究和实践,学生们可以了解到中国古代绘画、书法、音乐等方面的传统艺术形式及其演变过程。其次,非遗文化可以激发学生的创造力和创新精神,通过自己的想象和创意去探索,表达自己内心的感受和情感,促进学生之间的交流合作和团队协作。通过参与非遗文化活动,学生们可以相互了解、互相支持并共同完成任务。最后,非遗文化能够加强学生对中华优秀传统文化的理解和认同,深入研究和体验非遗文化,进而为高职美术教学工作开展提供帮助。

三、桃花坞里探年画,《一团和气》的传承与发展

(一) 《一团和气》的传承

在桃花坞里的探春园,有一件名为《一团和气》的艺术品,由当地民间艺术家李志刚创作的,以传统的年画形式,呈现桃花坞的历史和民俗风情,通过对传统文化的继承和发展,展现一种独特的艺术风格和审美情趣,是桃花坞里探春园的重要展品之一,也是该园最具代表性的作品之一。采用传统的年画手法,将桃源美景和桃花坞历史人文景观巧妙融合在一起,其中桃花园中的人物形象栩栩如生,色彩鲜艳夺目,而山水画作表现出桃花谷秀美的自然风光,让人流连忘返。另外,《一团和气》融入一些地方特色的元素,比如,桃花园内的传统建筑、民俗活动等等,不仅丰富画面的表现力,让观众更好地了解桃花园的传统文化和风俗习惯。作为桃花坞里探春园的重要展品之一,《一团和气》不仅是一件艺术品,更是一种文化遗产,传承需要不断创新和改进,才能够更好体现独特魅力。

(二) 《一团和气》的发展

随着社会的不断进步和发展,这一传统文化形式,得到不断创新和发展。而传统的“一团和气”演出,主要以舞狮、舞龙为主要内容,现在越来越多的艺术家,将现代元素融入演出当中。例如,艺术家,加入电子音乐或流行歌曲的音乐元素,或者使用现代化的技术手段进行呈现。这些新的尝试,不仅让观众感到眼前一亮,同时为传统文化注入新鲜血液,使得“一团和气”的表现形式更加丰富多彩,能够更好吸引年轻人的关注和参与。除表演形式的变化外,“一团和气”的传统内涵在逐渐演变,现在的“一团和气”不再只是为祈求丰收而设立,更注重传递出积极向上的精神风貌。

(三) 《一团和气》的创新

为更好传承和发展这一传统文化遗产,《一团和气》在不断创新。首先,对于《一团和气》的形式和内容方面不断的探索和尝试。例如,有些艺术家将传统的绘画技法,融入现代科技手段之中,创造出一些具有高科技感的新作品,还有一些艺术家,通过对传统元素的研究和挖掘,提出更加深入的思考和探讨。其次,对于《一团和气》的表现方式,有不同程度的变化。

四、桃花坞里探年画,《一团和气》的教学设计

(一) 教学设计的依据

桃花坞里的探年画是中国传统民间绘画的一种形式,以独特的画面语言和鲜明的时代特征为特色,探年画的艺术特点是生动形象、色彩鲜艳、线条流畅、构图简洁明了。另外,探年画还具有一定的历史价值和社会意义,在教学过程中,应该注重探究探年画的艺术特点以及其在中国传统文化中的地位,同时注意探年画所蕴含的社会价值观念和精神内涵,并考虑探年画在美术课堂中的应用方式。在实际教学实践中,结合学生自身的兴趣爱好和学习水平,选择适合探年画题材的作品创作。例如,选取一些富有时代特色的人物或场景作为主题,引导学生从自己的角度出发创作,不仅能够激发学生的创造力和想象力,还能够更好理解和掌握探年画的基本技法和表现手法。

(二) 教学设计的原则

为将桃花坞里的探年画作为一种非遗文化元素融入美术教育中,需要遵循以下几个基本的原则:第一,尊重传统文化。探年画是一种具有深厚历史底蕴的传统艺术形式,背后承载丰富的历史文化内涵,在教学过程中,应该充分尊重这些传统价值,注重挖掘其中的艺术魅力和人文精神。第二,关注学生体验。探年画不仅是一种视觉艺术形式,更是一种情感表达方式,在教学过程中,注重学生的感受和体验,真正感受探年画带来的独特魅力。第三,注重实践效果。

探年画是一门综合性较强的艺术学科,需结合实际生活场景创作,教学设计中,需考虑实践效果,让学生们更好掌握探年画的基本技能和方法。

(三) 教学设计的内容

首先,明确课程目标和学生需求,更好制定教学计划。其次,选择合适的教材和辅助材料,帮助学生深入了解桃花坞里的艺术特色和历史背景。此外,考虑如何让学生参与到实践活动中来,从而提高动手能力和审美水平。最后,注意课后评价的方法和手段,以便及时发现并解决问题。具体来说,在教学过程中,可以采用多种方式讲解和展示。例如,通过图片、视频等多种形式,呈现桃花坞里的年画作品,同时结合实际生活场景,引导学生亲身感受和体验桃花坞里的传统文化氛围,不仅能激发学生的好奇心和创造力,还能够加深对桃花坞里探年画的理解和认识。

(四) 教学设计的方法

在课堂上需选取几个代表性的作品作为案例,并对其详细讲解,为让学生们更好理解这些作品的艺术特点和内涵,使用了一些辅助工具,如图片、视频等多种形式的信息资源。此外,鼓励学生们自己动手创作类似的艺术作品,以加深印象和感受。

(五) 教学设计的案例

目前教学设计方案,主要包括以下几个方面:第一,通过实地考察的方式,让学生们亲身体验到探年画的真实场景。第二,结合探究性学习的方法,引导学生从多个角度,理解和分析探年画的内容。第三,采用互动式教学方式,鼓励学生们积极参与其中,并发挥自己的创造力。当前教学设计案例中,选择一幅名为《一团和气》的作品为例子讲解,由一位名叫张世荣的老人创作而成,以独特的艺术形式,展现中国传统文化的精髓。

五、非遗文化在美术教学中的传承与发扬

(一) 美术教学中非遗文化传承的意义

首先,非遗文化的传承可以帮助学生更好地了解自己的历史文化底蕴。通过学习非遗文化的艺术形式、表现手法以及其背后的历史背景等方面的知识,不仅更加深入理解所处的社会环境,还能够更好理解自身的身份认同感。其次,促进学生对不同地域文化之间的交流和融合。通过学习非遗文化的不同艺术形式和表达方式,在不同的地域之间建立起更紧密的人际关系,推动文化多样性的发展。最后,非遗文化的传承,可以提高学生的审美能力和创造力。通过学习非遗文化的艺术作品,通过观察艺术家的作品风格、题材选择等因素,提升审美水平和创作能力。

(二) 美术教学中非遗文化传承的内容

非遗文化是具有独特价值且濒临消失或已经失

传的传统文化遗产,如民间艺术、手工艺品、传统技艺等等,不仅是我国历史文化的重要组成部分,也是中华民族精神文明的重要体现之一。为更好地传承和弘扬非遗文化,美术教师需注重培养学生的艺术审美能力和创新意识,让学生们真正感受非遗文化的价值和魅力,从激发兴趣和热情。另外,在美术教学中,非遗文化的传承,需结合实际生活情境实现。例如,通过实地考察、实物展示等多种方式,将非遗文化带到学生的生活之中,亲身感受其中的精神精髓和人文关怀。

(三) 美术教学中非遗文化传承的方法

通过对传统文化的研究和挖掘,将传统元素融入现代的艺术作品之中,达到传承的目的,可以从以下几个方面入手:第一,深入了解非遗文化的历史渊源和内涵,掌握基本特征和特点。第二,结合学生自身的兴趣爱好和特长,选择适合自己的非遗文化素材作为绘画题材,并加以创新和发挥。第三,通过多种形式,如展览、讲座、研讨会等方式,向社会大众宣传推广非遗文化的价值和意义。

结语:

通过对桃花坞里的探年画进行分析,为实现美术教学工作目标,需注重传统文化的继承和发展,美术课程的设计过程中,应充分考虑学生的传统文化背景和社会环境因素,通过艺术创作的方式,表达非遗文化的价值,引导学生以自己的方式,表现非遗文化的内容,并利用多媒体技术手段,展示非遗文化的艺术价值。例如,在课件设计中加入一些相关的视频或图片素材,让学生们更好理解非遗文化的意义和内涵,同时加强与其他学科之间的交叉合作,如历史、地理、社会学等学科,提高学生对于非遗文化的理解深度和广度,重视非物质文化遗产保护工作的开展,鼓励学生积极参与其中,促进非遗文化的传承和发展,增强学生的人文素养和审美能力。

参考文献:

- [1] 陈静.浅析苏州桃花坞年画中的“一团和气”[J]. 艺术科技, 2017(006):78-79.
- [2] 黄永飞,刘少牛.桃花坞年画题材人文精神浅议——以年画《一团和气》为例[J]. 美与时代(下旬刊), 2018(011):25-26.
- [3] 耿婕.苏州桃花坞木版年画美术特色探析——以《一团和气》为例[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2020(007):154-155.
- [4] 胡丹妮.桃花坞年画“一团和气”图式造型演变原因分析[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2020(012):65-66.