

探究彝族漆器在美术课程欣赏评述领域中的应用

——以凉山州民族中学为例

彭媛媛 杨飞琰

(阿坝师范学院美术学院, 四川 汶川 623002)

【摘要】为了适应凉山州地区少数民族文化背景下的美育环境,本研究从彝族文化中的彝族漆器入手,探索彝族漆器艺术与美术课程内容结合的方法,旨在开发适合凉山州地方性特色的校本美术课程。促进学生个性化发展、增进学生的民族自豪感。

【关键词】彝族漆器; 中学美术课程; 校本课程

一、前言

根据《普通高中美术课程标准(2020修订版)》的内容,通过对凉山州彝族文化中彝族漆器的研究,结合普通高中美术课程的科学核心素养,尝试将凉山州的彝族漆器文化融入凉山州民族中学的高中美术课程的欣赏评述领域,形成凉山州民族中学的特色校本课程。凉山州民族中学作为凉山州具有代表与示范作用的少数民族学校,对于整个凉山州的新课程资源开发与利用的认识与重视程度而言相对较高。彝族漆器作为工艺品,具有实用性与审美性、表现性与形象美、民族性与时代性结合的普遍特点。在关于本论题的相关调查数据分析中,彝族漆器在凉山州的普及度相对较高,认为彝族漆器运用到美术课程具有较高价值的师生占比为55.28%。且在与凉山州民族中学的美术教师多次交流中,获得了大量关于凉山州美术课程以及地方性校本课程的开发现状资料以及笔者实验课堂的修改意见。从而得以进一步完善关于彝族漆器融入凉山州民族中学美术课程研究。

二、彝族漆器应用到凉山州民族中学美术欣赏评述课的研究范围界定

从美术课程教学目标的三个维度出发,建立起对民族、民间艺术与文化遗产的珍视和保护 and 传承的欲望,增强民族自豪感以及对文化多元性的认同。

彝族漆器的发源地为凉山州喜德县,发展至今已有数千年的历史。其选材考究,早已证实其原材料中含有多种氨基酸及人体必需的多种微量元素,契合人们的现代生活理念。彝族漆器制作从选材制作开始到成品要经过四十多道工序,加之漆器的纹饰与图案为纯手工绘制,对用笔的要求同理于中国画的白描。彝族漆器的颜色、图案与纹饰,源于彝族人民对自然和生命的热爱和崇拜。图案与纹饰以山川树木、日月星辰、天文地理、神话传说等单独纹样见多。点、线、面的运用简洁得体,因此其考究复杂的工艺也是其艺术价值的所在。

三、彝族漆器在凉山州民族中学美术课程资源开发中面临的困境与现实条件

(一) 彝族漆器在凉山州民族中学美术课程资源开发中面临的困境

凉山州民族中学的美术课程为了适应当下的教育模式,放弃传统美术课堂的模式,将美术课堂分为三个模块:钢笔线描课、风景写生课以及书法课。学生根据自己的兴趣在上美术课时选择相应老师的工作室上课。课程目的其一,缓解繁重的课业压力,在获取美术知识方面不做过多的要求;其二,发现有美术方面特长或对美术感兴趣的学生,对其加以引导,辅导其参加相应的艺术高考。

由此可以发现凉山州民族中学的美术课堂优势有以下两点:

第一,凉山州民族中学的美术课堂模式新颖,能以分类美术工作室的形式来激发学生学习美术的兴趣。

第二,凉山州民族中学美术课堂的培养目标围绕高中素质教育的成果考试导向服务。

但此类模式也有不足之处,主要表现在:

第一,凉山州民族中学的家长、学生忽视了美术课堂的作用,教师更是在高中素质教育成果考试的压力下削弱了美术课堂在学校教育中的重要地位。

第二,凉山州民族中学的美术课堂,没有体现出少数民族地区民族示范学校的作用。

综上所述,彝族漆器在凉山州民族中学美术课程资源开发中面临的困境其一,是迫于升学压力,大部分物质和时间成本用于促进学科类课程的研究和发展,美术教师没有相应的研究经费支撑也很难开展教学资源的开发和研究。其二,是凉山州民族中学摒弃了传统课堂的教学模式,以各个教师的个人特点创建新型的美术课堂。在凉山州民族中学美术教师的访谈中了解到,各位教师对于彝族文化的了解较少,也缺乏创建当地民族文化相关校本课程的意识。

(二) 凉山州民族中学彝族本土美术课程开发的现实条件

选择彝族文化中的彝族漆器作为校本课程开发的内容,在实地考察、资料搜集、走访调查等方面都有较为明显的地域优势。凉山州作为一个以旅游业带动经济增长的城市,彝族文化就是凉山州旅游文化的内核。近几年,国家也相继出台多项保护少数民族文化的政策,一定程度上激励和鼓舞了少数民族地区的师生去探索和传承本地区的少数民族文化。把彝族文化引入美术课堂有了更多的现实意义和实现的可能。

四、彝族漆器在凉山州民族中学美术课程欣赏评述领域中的应用

(一) 课程资源开发的具体思路

1. 以过程模式组织开发

过程模式是一种注重过程价值的教学组织开发模式,该模式主张:教育并非达成目标的手段,而是一个过程。

教师要对彝族文化做深入了解,找到与其他漆器的共性。深入了解学生的具体情况包括民族文化差异,并利用此差异把握彝族学生的能动性,发现其选材、纹饰、用色的特殊性,深入挖掘出彝族漆器背后的彝族文化的内涵,增强凉山州民族中学学生的民族认同感以及民族自豪感。

2. 以STEAM教育理念组织开发

STEAM是起源于美国的一种教育理念,是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、艺术(Art)、数学(Mathematics)的多学科融合,旨在培养学生的创新能力和综合解决问题能力。

以SETAM教育理念组织开发彝族漆器在中学美术欣赏评述领域的新课程,包含较强的教育目的性。首先从SETAM教学理念的视角出发,综合地对彝族漆器进行分析,会发现彝族漆器在这五个领域均有体现,且与SETAM教学理念中的五大板块有所对应;再按照彝族漆器的起源到用途再到发展,由浅入深地设置课程内容。让学生在对彝族漆器的选材、制作工序、用色、图案设计等相关知识的了解中达到对科学、技术、工程、艺术、数学等方面技能的培养目标。

(二) 凉山州民族中学本土文化美术课程拟开发成果(教材编写、教学方案设计)

1. 教材编写的初步探索

根据凉山州民族中学的教育理念,并参照人美版中学美术教材欣赏评述领域,对教材中所需的文字、图片材料进行查找和收集,再根据中学生的发展目标,制定出教学目标,对应本节课涉及的彝族漆器相关知识做系统地梳理,确定教学重点和教学难点。再根据教学三维目标以及教学重难点,在材料中筛选出既有代表性又有直观性的图片辅助学生更好地理解本课的重难点。文字表述方面,在彝族漆器的相关记

载中,选择符合《普通高中美术课程标准(2020修订版)》教学大纲中学生漆器文化的掌握要求的相关内容,进行高度概括和精炼。

2. 《彝族漆器欣赏》教学方案设计

从【欣赏·评述】课程的组成部分并结合《彝族漆器欣赏》相关类容,进行本课的教学思路分析:

第一部分为“赏析”部分:通过彝族漆器的历史故事,感知彝族漆器背后彝族人民的造物文化心理;对生活中常见的漆器艺术、彝族文化装饰图案展开联想,并加上自身的想象和创新;理解彝族漆器有较其他漆器表现出的较强抽象构成意识的普遍艺术特色之外,还体现了民族性与时代性结合的艺术特色。

第二部分为“评述”部分:学生运用在《如何欣赏工艺美术》课中学到的鉴赏工艺品的的方法,正确评价彝族漆器的艺术特色和价值以及背后的文化内涵,并能清晰且富有逻辑地进行叙述。

根据《普通高中美术课程标准(2020修订版)》要求,以及彝族漆器的特点和学情的分析,制定出以下教学目标:

(1) 知识与技能:了解彝族漆器和传统漆器的不同点包括图案纹饰、选材特点、用色,实用性和艺术价值。

(2) 过程与方法:通过教师引导讲解彝族漆器的艺术特色,让学生学会鉴赏的方法,了解彝族漆器各方面的特点。再通过小组讨论、分享与评价加深学生对彝族漆器的了解。

(3) 情感态度与价值观:在赏析彝族漆器的过程,加深学生对民族手工艺品的了解。同时再学习的过程中可以培养学生的民族自豪感。

在教学的导入环节可以选择视频导入,例如漆器制作的纪录片等。在讲解重、难点时,可以先由学生自主介绍在家里带来的彝族漆器,再由教师进行相应的补充,不仅可以提升学生对美术课堂的兴趣,也极大地赋予了学生在课堂上的主导地位,同时也增加了少数民族学生的自信心。在课程总结时,注重课程的延伸性,让学生把在课堂上学到的鉴赏方法以及彝族漆器相关的理论知识运用到生活中。

(三) 彝族漆器在凉山州民族中学美术课程欣赏评述领域应用的实践案例分析

1. 课前分析

学情分析:授课班级是凉山州民族中学高一的班级,班级的情况为50人中有31人为彝族学生,5名藏族学生和1名回族学生,其余为汉族学生。彝族学生中有3人对本民族的文化只有片面的了解,有5人对彝族文化有深入了解并能讲述一些彝族文化的特色以及神话传说等。彝族学生普遍对本民族的文化有自豪感。其他民族学生以及汉族学生对彝族文化都有些了解。

教材分析:本课有人民美术出版社九年级上册的第12课《如何欣赏工艺美术》的课程基础。《如何欣

赏工艺美术》是欣赏评述领域的课程，课程围绕鉴赏工艺美术展开，让学生初步了解工艺美术的特点，属于实用艺术，具有审美价值和使用价值，并具有分析工艺美术品类形式、鉴赏古代和现代工艺美术作品的的能力。为本节校本课程做了铺垫。

教学案例分析：凉山州民族中学为弘扬彝族文化，每年会举办达体舞比赛，也是一个彝族舞蹈教学成果展示。达体舞是彝族人民在庆祝美好节日和事件时必跳的一种舞蹈，跳舞时要求所有人手牵手围成圈，多以脚部动作为主，手部多以牵手摆动和鼓掌为辅，是一种快速拉近人与人之间距离的一种舞蹈。

2. 课堂分析

课堂现状：学生的情绪较平时的课堂相比更为热情，其中的原因包括彝族漆器是学生在日常生活中常见的工艺品，学生对其都有所了解，参与感更强。

教学亮点：结合本班各民族同学的特点，按照彝族同学结合其他民族同学的分组，每个小组都有同学带来的彝族漆器实物，制造出了沉浸式的课堂氛围。充分利用彝族同学的主观能动性，以学生和本民族的视角讲述彝族漆器的特点以及背后所蕴含的丰富多彩的彝族文化，让学生在学的过程中更加直观地感受到彝族漆器的艺术特色。

教学不足：本节课以学生为主导，不可控因素较大，较难掌握课堂节奏。在课程环节设计上多以师生口头叙述的抽象概念内容为主，到后半段缺乏趣味性。《彝族漆器欣赏》作为《如何欣赏工艺美术》的延伸，在学生已掌握的工艺美术欣赏方法的基础上，应该更加深刻的挖掘本堂课作为传承和推广彝族文化的价值，以及发挥本堂课对于促进凉山州民族中学学生个性发展的作用。

建议措施：在与多位凉山州民族中学美术在职教师讨论后，得出以下几条修改建议：在教学内容的选择上，学生在生活中对彝族漆器已经有了一定的认识，教学重点不应该过多停留在彝族漆器的用色、选材等基本知识上，应该多考虑在此基础上的延伸，以及在本堂课课后彝族文化，甚至民族文化对学生全面发展的延续性作用；《彝族漆器欣赏》课堂要面向全体学生，以提高全体学生的审美能力为目的，教学互动的的设计要有广泛性，教学评价要具备客观性与发展性共存，最终以促进凉山州民族中学全体学生个性、全面的发展为立足点。

（四）彝族漆器在凉山州民族中学美术课程欣赏评述领域中应用的实践总结

学生对于课堂的热情总体较高，课堂以彝族漆器展开，在学生以小组讨论和成果展示的同时，也是民族文化走入课堂的高光时刻。从生动感人的艺术形象和历史故事中深切地感受客观现实世界的存在形式。在教学内容的选择上，课程从学生所在的少数民族地区特色彝族文化出发，引导学生如何利用天然的环境优势，吸取丰富的少数民族文化营养，来拓宽自己的

艺术视野，提高自己的审美能力。

五、结语

在系统的探究中找到了彝族漆器链接美术课堂与文化遗产的契合点。根据相关课程标准和教育目标的总体要求，结合当地的彝族文化特色和凉山州民族中学的教学方法以及办学制度，研发了关于彝族漆器鉴赏的校本课程——《彝族漆器欣赏》，并在凉山州民族中学九年级的班级中进行实验教学。让笔者自身对彝族文化有了更深刻地了解，对少数民族地区的美术教育改革、地方性校本课程的开发有了更多的启发和研究思路。

凉山州民族文化的丰富性是环境带来的天然优势，如何有效地利用和发扬民族文化是今后在地方性课程资源开发上要重点关注的问题。由于笔者精力与能力有限，只探索了关于凉山州特色民族文化课程资源开发的冰山一角，剩余诸多问题还请专家学者补充改正，为凉山州的民族教育贡献一份力量，让彝族这个少数民族文化大放异彩。

注释：

①来源于沈阳师范大学张岚月《“过程模式”对中小学舞蹈课程与教学的启示》。

②来源于广东技术师范大学林文杰《基于STEAM地初中美术“综合·探索”教学设计与实验》。

参考文献：

[1]刘茜.民族民间文化课程资源开发[M].上海：人民出版社，2020，90.

[2]孟众.STEAM教育理念下的高中美术课程教学设计与实践研究[D].河北：河北大学，2020.

[3]杜丽真.地方美术资源在初中美术课程中的开发与应用研究[D].山东：鲁东大学，2020.

[4]张桐.乡村振兴战略下传统文化与乡村旅游融合发展探析——以凉山彝族自治州彝族文化为例[J].山西农经，2021，17（24）：62-63.

[5]林文杰.基于STEAM的初中美术“综合·探索”教学设计与实践[D].广东：广东技术师范大学，2020.

项目名称：阿坝师范学院2024年质量工程人才培养改革创新工程专项/基础教育学科研究中心建设项目川西北地区美术学科基础教育教育教学研究中心阶段性成果（项目编号：202408002）。

作者简介：

彭媛媛（1998-），女，汉族，四川人，本科，阿坝师范学院美术学院，云南艺术学院硕士研究生在读，研究方向：美术中国画方向。

通讯作者：杨飞琰（1988—），女，羌族，四川人，硕士研究生，阿坝师范学院美术学院，讲师，研究方向：美术学中国画方向。