

南丰傩面具艺术在初中美术课程的开发及应用

翟宗婷

(东华理工大学, 江西 南昌 330000)

【摘要】在当前新课标的要求下, 美术教学内容需要开发地方性特色美术资源 and 非物质文化遗产。南丰傩面具被列入省级非物质文化遗产名录, 包含着丰富的艺术资源, 满足当前新课程标准及美术学科核心素养的需要。本文以探讨南丰傩面具艺术在初中美术课程的开发必要性、应用价值及应用策略为目的展开研究。

【关键词】南丰傩面具; 初中美术; 课程开发

傩, 是古代驱疫逐鬼的一种仪礼舞蹈形式, 流行于江西南丰、福建邵武等地。江西有句俗语: “贛溪竹马石邮傩, 水北堡里有和合”, 说的就是南丰跳傩, 南丰跳傩, 始于汉初, 历经唐宋, 盛于明清, 传承至今。傩面具是承载着傩文化的重要道具, 南丰傩面具作为南丰傩文化的载体, 经历了从远古神灵崇敬到娱神、娱人的类型变革, 具有地域性独有的特色和民间艺术的特征, 在中华文明的历史长河中孕育了丰富的传统文化内涵和艺术特征值得我们去发掘和研究。

一、南丰傩面具艺术在初中美术课程的开发必要性分析

(一) 文化遗产课程对学校美育有积极意义

教育部强调把中华优秀传统文化教育作为学校美育培根铸魂的基础。傩, 是从中国远古时期流传至今的一种驱赶疫鬼的仪式, 历经两千多年, 被称为“戏剧活化石”, 是介绍中华文明脉络的良好素材。通过老师在美育课程中对南丰傩面具的讲解以及开展傩面具展览进校园活动, 让学生了解南丰傩的历史, 扩展学生的知识面和眼界, 感悟中华优秀传统文化之路的起源与发展, 在基础美术教育中传承中华优秀传统文化的内涵和民族精神。

(二) 实行劳动教育的需要

南丰傩面具美术课程内容包含有关劳动教育的实践操作, 教师带学生欣赏傩舞表演和参观傩面具工作坊, 请傩面具非遗传承人进行现场教学, 具体教授傩面具的制作工艺, 学生在指导下手工制作傩面具、感受南丰傩文化的应用价值, 通过这些实践活动可让学生欣赏傩面具艺术特征、锻炼动手能力, 切身体会劳动的乐趣和劳动成果所带来的成就感。

(三) 开发地方美术课程资源

在当前新课标的要求下, 美术教学内容需要开发地方性特色美术资源, 有助于中国传统文化的传承与发展, 提高学生对民间美术的兴趣, 让学生珍视优秀

的民间美术, 提升民族认同感和自豪感。南丰本地傩面具富含艺术形态, 工艺技艺等重要美术资源, 是优秀的本土文化资源, 满足美术学科核心素养的需要, 地方性美术课程资源运用在本地初中美术, 学生可以感受当地独有的傩文化氛围, 体会南丰傩面具的艺术特征和人文寓意, 提高学生对美术学科的热情。

(四) 培养文化自信

国家十分重视非物质文化遗产的传承与发展, 提升年轻人美育素养, 深化改革美术课程, 在美术课程中需要提高传统手工技艺的比重。南丰傩文化作为历史悠久的优秀中华非遗文化, 进入美术课程对弘扬中华民族优秀文化、促进文化自信具有重要意义, 南丰傩面具雕刻工艺也是留存至今的古老手工技艺, 雕刻过程给人历史的厚重感和敬畏感, 越是清晰了解中华文化具有的优秀内涵越是能让国人对自己国家文化充分自信。

(五) 传承和发展传统文化

众所周知, 学校课程是传承传统文化的良好途径, 现存的南丰傩面具造型千容百面, 雕塑技法与众不同, 文化意蕴丰富多彩, 具有重要的艺术研究和实践参考价值, 是优秀的美育资源。实践课程中南丰傩面具雕刻工艺作为一种优秀的传统雕刻, 它在表达南丰傩文化符号, 传达傩文化信息上有着重要价值。总体而言, 南丰傩面具艺术在初中美术课程的开发对南丰傩文化的传承发展有积极影响。

二、南丰傩面具的艺术特征和人文寓意

(一) 南丰傩面具的材料与制作工艺

南丰傩面雕刻是一门优秀的传统艺术, 有着古朴深厚, 造型生动, 手法细腻等特征。现存约二千三百枚, 制作原料多为杨木或樟木, 制作过程较为复杂, 颜色亮丽, 不同的面具具有不同的内在含义, 表现了匠人的精深工艺和民族的艺术倾向。

南丰傩面具雕刻过程十分讲究, 一件传统傩雕

作品需要经历十道流程：一、严格选材；二、干燥；三、初坯定形；四、刻坯；五、精雕细刻；六、修光；七、刮灰；八、上漆；九、装饰附件；十、开光。

（二）南丰傩面具审美特征。

南丰傩面具选材奇特，千姿百态，色彩斑斓，不同面具具有其特定的文化内涵。其主要造型有：神兽结合型，造型特点是神人兽的融合；人物肖像型，基本造型是人的面容加头盔或头饰；动物人格型，基本造型是将动物人格化，但又保留动物的形象特征。南丰傩舞面具傩面作为一种艺术形式，是一种高层次的民间雕刻艺术。不同的傩面具造型表现不同的艺术趣味，匠人带有明显的主观色彩，凝聚了一个地方的民俗风气，有其独有的艺术特色。赣傩面具对着色也有一定的讲究，用不同的色彩来表现出人物的性情特点。南丰傩面尤为色彩亮丽，在赣傩面具中也是一大特色。南丰傩面用其夸张造型，色彩亮丽的艺术语言，表达自身的文化内涵和艺术趣味。

（三）人文寓意

傩面是傩文化的象征；是傩舞的扮演载体；是原始图腾的具体体现；是祛灾吉祥象征；是自远古时代以来人们的重要精神力量。它经历了几千年世俗化变革至今，是人类社会历史的一个缩影，蕴含民间艺术的特征和宗教艺术的意味。

南丰傩面具色彩鲜丽，却又不失古朴感和厚重感，各式各样的傩面具也直观深入地刻画了傩舞角色扮相的性情，富含着祖祖辈辈留存下来的宗教和民俗文化内涵，凝聚了几代人的审美情趣和艺术品味，千姿百态的南丰傩面具艺术作为中华非物质文化遗产，是传统文化的象征，是原始艺术的宝藏。

三、南丰傩面具艺术在初中美术课程的开发意义及策略

南丰本地傩面具包含着悠久的历史文化和极高的美术欣赏价值，它作为非遗南丰跳傩的载体进入初中美术教育课程，有利于发展本土美术课程，符合新课改的要求，丰富了地域性美术课程教学内容，为南丰跳傩艺术的传承与发展起了极其重要的作用。课程中学生欣赏本地独有的南丰傩面具美术作品，可以创造良好的审美环境。在傩面具造型活动中，增加学生想象力，锻炼了学生的动手能力，通过设计傩面具造型提升学生创新能力和意识，培养学生自身美术素养。在本土文化熏陶下，主动思考传承傩文化的意义和能为中华文化做什么贡献，提升学生的民族认同感和民族自豪感。

（一）有利于适应美术新课改的要求

开发南丰傩面具在中学美术课堂教学中的应用中符合美术新课标及新课改要求，有利于让学生了解

中华传统非物质文化遗产，欣赏非遗文化之美，课程中实践操作部分强化了学习活动的综合性和探索性，提升了学生创新能力和意识，应用中重视美术课程与学生生活经验紧密结合，在生活中寓教于乐。

（二）有利于激发学生学习兴趣，锻炼学生操作技能

南丰傩面具引中学美术课堂教学能够激发学生的兴趣需求，在傩文化课程情景中让学生认识美术、感悟美术，欣赏美术作品的材质、形式和内容特征，提高学生对美术作品的兴趣，努力激发学生的主体精神。在学习南丰傩面具的造型特征课程中，能让学生认识与理解傩面具的基本造型，并在傩面具造型活动中，增加学生想象力，锻炼学生的动手能力。

（三）有利于丰富地域性美术教学内容。

根据美术新课标的要求，各地开发利用具有地域性特色的美术课程资源。南丰傩面具作为本地优秀的传统文化资源，应用于当地初中美术课程中。提升地域性文化资源在美术课程的比重，有助于学生深入了解本地独有的传统文化，丰富当地美术学科教学内容，为基础美术教育注入新鲜活力。

（四）有利于传承和发展优秀传统文化

通过将传统艺术资源引入到中学美术教学课程中来，既可丰富美术课程教学，又可以更好地引导青少年对优秀传统文化艺术的关注、传承和发展，还能提高学生的艺术感知能力和人文精神的培养。在美育中培养学生保护非物质文化遗产的意识，增强学生的文化归属感与文化自信，对传承和发展优秀中国传统文化有积极意义。

四、策略

（一）开发理念

结合前期研究现状，思考如何让学生更好地接受本土傩面具传统文化，使学生创作出具有传统文化内涵的作品，培养学生热爱家乡文化、热爱传统文化的情感，从而让南丰傩面具文化更好地传承与发展。南丰傩面具作为地方优秀传统文化却难以传承，需要我们去创新实践，改革教学措施，将南丰傩面具文化更好地融入初中美术课程，调查中发现初中学生由于接触美术的时间不充分，缺乏基础的艺术感知能力和对传统文化重要性的认识。但大部分学生对当地傩面具美术课程抱有极大兴趣，还具有强烈的主观动手操作意识，有利于开展课程。同时，课程中实际动手课程操作对学生有一定难度，需要简易操作流程，让学生能简单掌握南丰傩面具的制作流程，创作出新奇、有地域性特色的傩面具作品。

（二）开发思路

作为中华非遗文化的南丰傩面具需要去创新教学措施来更适宜地与美术课程结合。根据新课改的要求,发掘本土美术课程资源,南丰傩面具经过千年的文化沉淀,有着其独特的艺术意蕴,值得去深入研究,去南丰傩文化聚集地实地考察,从傩面具工坊和文化站等地方学习傩面具艺术,结合调查问卷得知校情和学情,确定傩面具艺术课程具体实施措施,在中学试点实践,根据傩面具的历史和发展来具体分析它的造型、蕴意、颜色,编写教案和课件,从美术课程标准的“欣赏·评述”“造型·表现”、“设计·应用”、“综合·探索”四大领域来设计傩面具课程具体实施措施。

“欣赏·评述”课程:通过让学生亲身体验、鉴赏南丰傩面具来表达自己的观点,南丰傩面具作为在整个赣东傩文化中属于保存最为系统和完善的傩文化载体,本地有着丰富的美术课程资源,如南丰傩面具展馆、傩面具工坊、文化站等。这些现有的实体美术资源可以让学生身临其境地感受南丰傩面具带来的厚重感和古朴感,以美学鉴赏的角度去赏析傩面具不同美术形态和观察美术特征,在参观中讲述傩文化的起源与发展,使学生深入认识中华传统非物质文化遗产,感受非遗文化内涵,在傩面具美术作品评述中逐渐掌握美术欣赏的基本方法,在文化课程情景中认识美术、感悟美术,提高学生对美术作品的兴趣,珍视优秀的民间美术与非遗文化。

“造型·表现”课程:让学生体验亲手制作的乐趣,敢于创新和表现,获得成就感,产生对美术学习的持久兴趣,培养学生的动手能力。初中学生普遍动手能力但难细致把握造型特征,在课程中用刀片刻制杨木的雕刻工艺较为复杂和困难,我们需要根据美术课堂的需要,简化步骤,用粘土制作,在傩面具制作中培养学生自身观察能力,动手实践能力和创新思维。制作傩面具这一过程适合学生观察、认识与理解傩面具的基本造型,更方便记忆不同傩面具的造型特点,对傩的印象更加深刻。

“设计·应用”课程:让学生学会创意设计和工艺制作,有目的的运用方法解决目标。学习傩面具的装饰手法和雕刻步骤,设计符合目标造型的南丰傩面具,课程能有效提升学生创新能力和意识,释放学生的情感,增进学生想象力,发展艺术感知能力和造型表现能力,推动了傩面造型的创新发展。

“综合·探索”课程:综合了各学习领域的知识及与其他学科的联系,提高综合运用能力和探索能力。傩面具课程的实践性丰富了学生课余生活,开发了学生的想象力,学生可以将南丰傩面具同文创设计和美术展览相结合,探究不同傩面具的区别,

让学生在傩面具艺术课程有对传统艺术作品的感悟,激发学生发现美、感知美和创新美的能力,体验探究学习带来的愉悦感。

南丰傩面具与本土初中美术教学相结合是南丰傩面具文化发展的有效措施。开发地域性美术校本课程;邀请当地傩面具手艺人定期在学校开展傩面具现场教学制作活动;开展傩舞表演进校园活动;建立傩面具展示墙。通过在学校营造良好的傩文化学习氛围,打造当地其独特和独有的艺术特色。

用南丰傩面具的艺蕴来洗礼学生的情操,增加对传统文化的了解,提升在中学课程中的美育成效;让学生感悟本土文化美术的魅力和情感,提升学生的民族认同感和审美鉴赏能力,做到普及,发扬和继承傩面具艺术。根据实践结果研究傩面具艺术在中学美术课程的成效性及具体实施措施,并总结研究内容、成果、问题与不足。

南丰傩面具艺术在初中美术课程的开发及应用研究,是非常有意义的探索和尝试。南丰本地傩面具作为美育的优秀传统文化资源去进行深入研究,将中华传统艺术资源融入到初中美术教学课程中,丰富地域性美术课程教学内容;拓展了学生的艺术视野;在课堂上培养学生的审美鉴赏能力;在实践中锻炼学生的动手能力和创新能力;在美育中培养学生保护非物质文化遗产的意识,增强学生的文化归属感与文化自信,对传承和发展优秀中国传统文化有积极意义。因此,我们应该积极研究与开发南丰傩面具艺术课程,为学校美术教育注入新鲜活力。

参考文献:

- [1] 曾志巩. 江西南丰傩文化 [M]. 中国戏剧出版社, 2005.
- [2] 冯立. 赣傩文化中的寓意艺术 [J]. 文艺争鸣, 2010(12).
- [3] 曾群浪, 王春阳, 李雪萍. 从南丰傩舞看民间传统傩面具的创作 [J]. 电影评介, 2006(23).
- [4] 冯立, 徐敏. 赣傩文化艺术传承与新农村文化建设可持续发展研究 [J]. 南昌高专学报, 2010(05).

基金项目: 本文系东华理工大学研究生创新基金资助“南丰傩面具艺术在初中美术课程的开发及应用”课题成果(编号:YC2021-S640)。

作者简介: 翟宗婷(1997—), 女, 江西抚州人, 东华理工大学艺术学院, 20级在读研究生, 硕士, 研究方向: 美术教育。