

<https://doi.org/10.70693/jyxb.v1i1.36>

基础教育阶段的民间美术美育策略研究——以梓山湖北大邦实验学校为例

朱蒙晰¹ 张鹏²

(¹梓山湖北大邦实验学校 湖北 咸宁 437000, ²湖北科技学院艺术与 design 学院 湖北 咸宁 437000)

摘要: 本文聚焦梓山湖北大邦实验学校, 深入探究咸宁民间美术融入中小学课堂的实践。通过实地调研、案例分析等方法, 详细剖析学校在课程设置、教学方法等方面的现状, 揭示取得的成效与存在的问题, 并提出针对性优化策略, 旨在为民间美术在中小学教育中的有效开展提供理论与实践参考, 助力传统文化传承与创新。

关键词: 民间美术; 基础教育; 文化传承; 梓山湖北大邦实验学校

一. 引言

咸宁民间美术作为地域文化的璀璨明珠, 蕴含着当地人民千年来的智慧与情感。通山木雕以其精湛的技艺, 将历史故事、神话传说栩栩如生地呈现于建筑装饰之上, 其细腻的刀法、丰富的构图, 成为当地古建筑不可或缺的艺术瑰宝^[1]。赤壁竹雕则巧妙利用竹子的天然特性, 经艺人雕琢, 化为兼具实用与审美价值的生活器具与艺术摆件, 清新雅致的风格独具魅力^[2]。崇阳提琴戏脸谱, 以夸张的造型、鲜明的色彩, 为戏曲表演增添独特韵味, 生动诠释人物性格与命运^[3]。咸宁的鄂南雕花剪纸, 其以“雕剪结合、以雕为主”的独特技法与灵秀雅致的南方美学特征, 成为湖北省非物质文化遗产的重要代表^[4]。

然而, 在全球化与现代化的双重冲击下, 咸宁民间美术面临严峻挑战。传承人老龄化, 通山木雕技艺传承人数量锐减, 且平均年龄偏高, 许多珍贵技艺面临失传风险; 市场受众日益萎缩, 传统民间美术作品的生存空间不断被挤压^[5]。在此背景下, 中小学教育成为挽救与传承咸宁民间美术的重要阵地^[6]。将其引入课堂, 既能丰富学校美术教育资源, 提升学生艺术素养, 又能激发学生对本土文化的热爱, 增强文化自信, 为民间美术的传承与发展注入新活力。梓山湖北大邦实验学校凭借先进的教育理念与积极的探索精神, 在咸宁民间美术教学实践中积累了宝贵经验, 成为本研究极具价值的样本。

本研究旨在深度剖析梓山湖北大邦实验学校在咸宁民间美术教学中的实践过程, 全面梳理其教学模式、课程体系、师资建设等方面的经验与不足, 提炼出具有推广价值的教学策略与改进方案。针对梓山湖北大邦实验学校美育发展, 研究成果将为其进一步优化民间美术教育提供科学依据, 推动民间美术在基础教育领域的普及与深化, 并提供有益借鉴, 促进中小学学生的文化自信信念提升。

二. 咸宁民间美术的内涵与教育价值

2.1 咸宁民间美术的内涵

咸宁民间美术植根于当地独特的自然环境与人文历史。通山木雕作为当地民间美术的杰出代表, 广泛应用于祠堂、古民居等建筑。在对通山地区多处古建筑的考察中发现, 木雕装饰在建筑中的使用率较高。以某典型古民居为例, 其门窗、梁柱上的木雕作品达数百处, 雕刻内容丰富多样, 木雕工艺考究, 匠人需依据木材纹路, 运用浮雕、透雕、圆雕等多种技法, 精心雕琢, 使作品兼具艺术美感与文化内涵。

¹ 基金项目: 2023 年咸安区基础教育科研课题《咸宁民间美术在中小学课堂中的运用——以梓山湖北大邦实验学校为例》, 项目编号: XAJCYKT202311

作者简介: 朱蒙晰, (1993.05—) 本科, 美术教师, 研究方向: 民间美术教学, 艺术传播

² 通讯作者: 张鹏, (1991.05—) 硕士, 讲师, 研究方向: 传统村落、景观设计、旅游规划

咸宁是著名的“楠竹之乡”，竹种植面积达 170 余万亩，竹产业及竹艺术品产业是重要的经济组成部分，其中竹雕技艺依托当地丰富的竹资源，形成了独特的艺术风格。竹雕作品题材广泛，山水风光、花鸟鱼虫皆可入画。在竹雕工作室调研时了解到，当地艺人擅长根据竹子的形状、纹理设计创作，通过巧妙的构思与精湛的雕刻技法，将平凡的竹子转化为精美的艺术品。透雕、浮雕、镂空雕等技法的运用，营造虚实相生，清幽高雅的意境，成为传播咸宁文化的重要载体。

崇阳提琴戏脸谱是当地戏曲艺术的重要组成部分，具有鲜明的色彩认知。脸谱以绘画装饰人物面部，通过红、白、黑等颜色分布，产生强烈对比，以不同色彩表达不同人物的性格，红脸象征忠义，白脸表示奸诈，黑脸寓意刚正。脸谱造型夸张，通过对五官的变形处理，突出人物的性格特征。提琴戏演出旺季，脸谱绘制会激发相关手工艺人的经济活力，脸谱制作技艺也在传承中不断发展。

鄂南雕花剪纸是咸宁市具有代表性的民间艺术技艺，其以“雕剪结合、以雕为主”的独特技法与灵秀雅致的南方美学特征，成为湖北省非物质文化遗产的重要代表。雕刻画面多以咸宁市传统文化场景进行展示，题材涵盖民俗生活（如婚丧嫁娶、农耕场景）、吉祥如意（如龙凤呈祥、连年有余），现代创作则融入红色文化（如建党百年主题）、地方特色（如隐水洞、赤壁之战），形成“传统为本、创新为翼”的创作路径。成为宣传咸宁文旅的“活名片”

2.2 咸宁民间美术的教育价值

咸宁民间美术在中小学教育中具有多元教育价值。

在审美教育方面，学生在学习通山木雕纹样过程中，仔细观察线条的疏密变化、图案的对称与均衡，从而培养对形式美的敏锐感知能力。在临摹木雕纹样的实践中，学生逐渐掌握线条的表现力与构图的基本原则，提升审美鉴赏水平。

在文化传承层面，通过学习赤壁竹雕工艺，学生深入了解当地竹文化的发展脉络，知晓竹子在咸宁人民生活中的重要地位，增强对本土文化的认同感与自豪感。在课程中，学生不仅学习雕刻技法，还了解到竹产品与当地生态环境、民俗风情的紧密联系，文化传承意识得以强化。

在创新思维培养上，崇阳提琴戏脸谱为学生丰富灵感源泉。学生以脸谱元素为基础，进行现代创意设计，如将脸谱形象与动漫角色相结合，创作出新颖独特的艺术作品，实现传统与现代的有机融合，激发创新思维。

在德育教育方面，通山木雕中诸多蕴含传统道德观念的题材，如“二十四孝”故事，能引导学生树立正确的价值观。在课堂讲解与讨论中，学生深入理解孝道等传统美德的内涵，将其内化于心、外化于行，促进品德修养提升。

三. 梓山湖北大邦实验学校将咸宁民间美术融入课堂教学的现状

3.1 案例地分析

梓山湖北大邦实验学校坐落于咸宁市，占地面积广阔，校园环境优美。学校教学设施先进，拥有专业美术工作室，配备齐全的雕刻工具、剪纸材料等设备器材，为民间美术教学提供坚实物质基础。学校师资力量较为雄厚，专职美术教师中部分教师具备民间美术相关专业背景。

3.2 教学实践现状

（1）课程设置

小学阶段注重基础与兴趣培养。以剪纸教学为例，一年级开设“对称剪纸——小蝴蝶”课程，通过系统教学，大部分学生能熟练掌握对称剪纸技巧，独立完成蝴蝶剪纸作品。二年级开展“团花剪纸——吉祥纹样”课程，在教学过程中，教师引导学生了解传统吉祥纹样的寓意与文化内涵，学生在创作中积极运用所学纹样，多数学生能够创作出包含多种传统纹样的团花作品，对剪纸艺术的理解与创作能力显著提升（图 1）。初中阶段则侧重于技能提升与文化探究。八年级开设“赤壁竹雕基础”课程，多数学生能够利用竹子废料制作出简易书签、杯垫等作品，部分学生还能在作品中融入个人创意，展现出对竹雕工艺的深入理解与掌握。

（2）学生参与情况

艺术课程是我校固定的美育教育必修课程，通过教师工作坊模式，分年级、分类型，按照学生兴趣自愿报名参加。通过对相关学生进行访谈得知，大部分学生对民间美术课程表现出浓厚兴趣。学校积极开展课外民间美术社团活动，吸引众多学生参与。每年举办的民间美术作品展览，成为学生展示才华的重要平

台, 参展作品数量众多, 涵盖剪纸、竹雕、木雕等多种形式, 参与学生占比高, 营造出浓厚的校园艺术氛围。

图 1: 剪纸展览与竹编课堂

3.3 取得的成效

学生积极参与美术竞赛、展演是提升其艺术兴趣的积极促进方式。通过教师指导, 我校中小学学生积极参与湖北省及咸宁市各项艺术作品竞赛, 取得良好成绩, 均通过学校公众号第一时间发表信息, 强化“学校—学生—教师—家长—社会”五位一体的整体荣誉感。学生团队在教师的指导下, 获得中国书画比赛一等奖, 市中小学音体美课例、案例二等奖, 第三届小小书画家比赛优秀奖等多项成果, 学生作品多次在市图书馆、博物馆、文化中心展览, 取得良好的社会反响。凭借在民间美术教育方面的突出成果, 吸引周边学校前来交流学习, 校际合作不断加强, 进一步提升了学校的社会影响力与文化辐射力。

四. 梓山湖北大邦实验学校运用咸宁民间美术教学存在的问题

4.1 课程体系不完善

小学与初中民间美术课程衔接存在明显不足。小学阶段侧重于基础技法的初步学习, 课程内容相对简单、单一; 而初中阶段则直接进入较为复杂的创作与文化探究, 缺乏过渡性课程。这导致小学毕业学生掌握的基本技巧在初中课程中难以有效衔接运用, 学生在学习过程中出现断层感, 影响学习效果。

4.2 师资力量不足

校内美术教师虽具备一定专业素养, 但接受过系统民间美术培训的比例较低, 且培训时长有限。在实际教学中, 教师专业知识的欠缺导致教学质量受到影响。如在“崇阳石雕”课程中, 部分教师由于自身对石雕工具使用方法、雕刻技巧等掌握不够精准, 无法给予学生准确、有效的指导, 致使许多学生未能正确掌握相关技能。

4.3 教学资源匮乏

学校现有的民间美术教材多为通用性教材, 缺乏针对咸宁本土民间美术特色的专业教材。在通山木雕教学中, 使用的教材内容与本地木雕风格、工艺特点等存在较大差异, 无法满足学生对本土民间美术深入学习的需求, 导致学生在学习过程中产生诸多困惑。同时, 学校教学资源库建设滞后, 数字化资源占比较少, 且更新不及时。在信息时代, 丰富、及时的数字化教学资源对于学生学习至关重要, 而学校目前的资源状况难以满足教学需求, 限制了教学效果的提升。

4.4 评价体系不健全

学校民间美术教学评价标准不够明确、细致, 在作品评价中, 对于“创新性”“文化内涵体现”等关键指标, 不同教师理解存在偏差, 导致评价结果缺乏客观性与公正性。此外, 评价结果未与学生综合素质评价有效结合, 未能对学生形成足够的激励作用, 影响学生学习积极性与主动性。

五. 优化咸宁民间美术在中小学课堂运用的策略

5.1 构建完善的课程体系

制定科学合理、螺旋上升的课程目标。小学阶段从培养学生对民间美术的感知与兴趣入手, 逐步引导

学生掌握基础技法；初中阶段则在巩固技法的基础上，注重学生对文化内涵的深入理解与创意表达。设计专门的衔接课程，如在小学高年级开设“民间美术元素融合”课程，将剪纸、木雕、竹雕等不同民间美术形式的元素进行整合，让学生在实践中探索不同艺术形式的关联与融合，为初中阶段的深入学习做好铺垫。建立动态、多元的课程评价机制，全面跟踪学生学习过程，及时反馈学生学习情况，促进学生不断进步。

5.2 加强师资队伍建设

实施“双师培养计划”，每年选派一定数量的教师到民间美术工坊进行实践学习，深入了解民间美术工艺制作流程、技艺精髓，提升教师实践能力。同时，邀请民间艺人到学校开展教学方法培训，帮助教师掌握更适合学生的教学方法。建立校际教师协作共同体，加强与高校、其他学校的交流合作，共同探讨教学问题，分享教学经验。

5.3 丰富教学资源

联合民间艺人、高校专家以及一线教师，编写具有咸宁本土特色的校本教材。教材内容涵盖咸宁民间美术的历史渊源、工艺技法、文化内涵等方面，并结合教学实际，设置丰富的案例与实践项目。与当地博物馆、文化馆等文化机构合作，建立“数字文物库”，将馆藏民间美术珍品进行数字化处理，通过3D建模等技术，让学生能够更直观、全面地了解民间美术作品，拓宽学生视野。

5.4 完善评价体系

制定详细、量化的评价指标，明确各评价指标的权重与评价标准。如在剪纸作品评价中，创新性、技法熟练度、文化内涵体现等指标分别设定相应分值，确保评价结果客观、公正。将评价结果纳入学生综合素质评价体系，设立“民间文化小传人”等荣誉称号，对在民间美术学习中表现优秀的学生给予表彰，并与升学、评优等挂钩，充分发挥评价的激励作用。

六. 结论

梓山湖北大邦实验学校在咸宁民间美术教学实践中已取得一定成果，在课程设置、教学方法等方面进行了积极探索，激发了学生对民间美术的兴趣，提升了学生艺术素养与文化传承意识，在区域内产生了一定示范效应。然而，在课程体系、师资队伍、教学资源与评价体系等方面仍存在不足，制约了民间美术教学的进一步发展。通过实施构建完善课程体系、加强师资队伍建设、丰富教学资源、完善评价体系等优化策略，有望解决现存问题，构建科学、系统、高效的民间美术教育体系。

未来，建议学校进一步加强与周边地区学校的交流合作，共同推动民间美术教育发展；积极探索民间美术教育与乡村振兴、文旅产业发展的结合点，实现民间美术在教育与社会经济发展中的多重价值。期待通过各方努力，让咸宁民间美术在中小学课堂中焕发出更加绚丽的光彩，为培养具有深厚文化底蕴与创新精神的新时代人才贡献力量，推动传统文化在新时代实现可持续发展。

参考文献

- [1] 齐铁军. 通山木雕技艺传承与创新研究[J]. 文化月刊, 2024, (02): 38-40.

- [2] 朱庆刚. 以新质生产力赋能湖北竹产业高质量发展[J]. 党政干部论坛, 2024, (07):36-38.
- [3] 吕翠翠, 段婷婷. 崇阳提琴戏的文化遗产与当代表演艺术的融合研究[J]. 戏剧之家, 2025, (01):19-21.
- [4] 贾佳, 王佳妮. 荆楚文化遗产视域下鄂东南雕花剪纸艺术的传承与研究[J]. 黑龙江画报, 2024, (20):32-34.
- [5] 刘立云, 贺云翱. 传统技艺类非遗传承发展的三重价值[J]. 人民论坛, 2022, (24):123-125.
- [6] 明成满, 赵辉. 中小学中华优秀传统文化教育目标一体化研究[J]. 基础教育, 2021, 18(04):52-61.

Research on the Aesthetic Education Strategies of Folk Art in the Basic Education Stage: A Case Study of Bei Dabang Experimental School in Zi Shan Lake

Zhu Mengxi¹, Zhang Peng²

¹ Zishan Hubei Dabang Experimental School, Xianning, China

² School of Art and Design, Hubei University of Science and Technology, Xianning, Hubei, China

Abstract: This article focuses on Hubei Dabang Experimental School in Zishan and delves deeply into the practice of integrating folk art into primary and secondary school classrooms in Xianning. Through on-site research, case analysis and other methods, a detailed analysis of the current situation of the school in terms of curriculum setting, teaching methods, etc. is conducted to reveal the achievements and existing problems, and targeted optimization strategies are proposed. The aim is to provide theoretical and practical references for the effective implementation of folk art in primary and secondary school education, and to assist in the inheritance and innovation of traditional culture.

Key words: Folk art; Basic education; Cultural inheritance; Bei Dabang Experimental School in Zi Shan Lake