

Exploration of the Teaching Strategy of the Integration of Junior High School Art Shadow Art

Yanhong Zhang

Yong'an School, Handan, Hebei, 056002, China

Abstract

As a distinguished intangible cultural heritage of the Chinese nation, shadow puppetry embodies profound historical roots and cultural significance. In the digital age, with the diversification of cultural dissemination methods, emerging media platforms now reach audiences across all age groups. Yet, young people's understanding of China's traditional culture remains limited, posing unprecedented challenges to its preservation and transmission. Integrating shadow puppetry into junior high school art education not only bridges artistic and cultural education but also enhances students' aesthetic literacy while reinforcing moral education, creating a synergistic effect of cultural dissemination and value cultivation.

Keywords

Shadow puppetry; Junior high school art; Classroom teaching; Cultural inheritance; Aesthetic education

初中美术皮影艺术融合教学策略探究

张艳红

永安学校, 中国·河北 邯郸 056002

摘要

皮影艺术作为中华民族优秀的非物质文化遗产之一, 承载着悠久的历史渊源与深厚的文化内涵。在当今信息时代, 随着文化传播方式的多元发展, 各类新兴媒体平台广泛覆盖不同年龄层次的人群。然而, 青少年群体对于我国优秀传统文化的认知与理解仍较为薄弱, 传统文化的保护与传承工作面临前所未有的挑战。将皮影这一传统美术形式融入初中美术课堂教学, 不仅能够实现美术教育与文化教育的有机结合, 还能在提升学生审美素养的同时强化德育功能, 形成文化传播与价值塑造的双向促进作用。

关键词

皮影艺术; 初中美术; 课堂教学; 文化传承; 审美教育

1 引言

在全球文化交融日益密切的背景下, 中学美术教育如何立足本土文化根基, 实现对传统艺术形式的有效继承与创新, 已成为美术教育工作者亟需深入思考与实践探索的重要课题。近年来, 多所学校的艺术教研团队通过校本课程开发与跨学科研讨, 逐步形成共识: 将皮影艺术引入中学美术教学体系, 能够有效提升学生的艺术感知能力与文化认同感。这种融合不仅促使学生主动参与传统文化传承, 还能培养其形象思维能力与创造性表达能力, 实现艺术素养与人文素养的同步提升。

【基金项目】 市级一般课题《皮影艺术在大单元教学实践活动中的实践研究》阶段性成果。

【作者简介】 张艳红(1975—), 女, 中国河北邯郸人, 本科, 中小学高级教师, 从事初中美术研究。

从文化艺术维度审视, 皮影艺术是造型艺术与表演艺术高度融合的文化产物。其艺术价值既体现在外在的形式美感, 又蕴含丰富的文化内涵, 同时兼具鲜明的民族特色与深厚的历史积淀。在长期发展过程中, 受地域文化影响, 皮影艺术形成了多个具有地方特色的流派体系, 其中潮州皮影便是具有代表性的分支之一。将皮影艺术纳入中学美术课程体系, 既能拓宽学生的艺术视野, 又能为这一珍贵文化遗产的活态传承提供新的路径, 进而推动中华优秀传统文化的可持续发展。

从审美教育层面分析, 自美育被正式纳入国家教育政策体系以来, 美术教育地位得到显著提升。然而在义务教育阶段, 美术教学仍存在诸多与素养教育理念不相适应的问题: 课程结构单一化倾向明显, 过度强调学科专业性, 偏重技能训练而忽视文化浸润, 导致教学内容与学生生活经验脱节, 难以激发学习兴趣。这种状况既不利于学生基础美术素养的形成, 也制约了艺术教育在义务教育阶段应有的人文价值。因此, 应以新一轮课程改革为契机, 推动艺术教育与文

化传承的深度融合，培养兼具民族情怀、创新精神和审美素养的新时代公民。

2 对皮影艺术的系统认识

皮影戏，又称“灯影戏”或“影子戏”，是一种通过兽皮或硬纸板制作人物剪影，借助灯光照射在白色幕布上进行表演的民间戏剧形式，属于中国传统木偶戏的重要分支。演出时，艺人在幕布后操纵影人，配合地方曲调讲述民间故事，并以打击乐器与弦乐器进行伴奏，形成极具地域特色的综合艺术表现形式。在影视技术尚未普及的年代，皮影戏曾是最受大众欢迎的民间娱乐活动之一。其艺术魅力在于通过光影变化与平面造型的巧妙结合，创造出富有想象力的戏剧效果。

皮影的制作过程凝聚着民间艺人的智慧与技艺。影人及场景道具多采用雕刻、彩绘等工艺在皮革材料上制作完成，因此得名“皮影”。据史料记载，皮影艺术起源于西汉时期的陕西地区，至清代已在河北等地形成成熟的发展形态。作为融合美术造型与戏曲表演的综合性艺术，皮影在两千年来的发展过程中不断吸收各种文化元素，形成秦晋、冀东、潮州等各具特色的地域流派。值得一提的是，皮影艺术的传承方式主要依靠口传心授的师徒制度或家族传承，在保持传统精髓的同时持续进行当代创新。

在美术造型方面，皮影艺术汲取了中国传统剪纸艺术的精华，采用平面化、装饰化的表现手法，通过线条与色彩的巧妙组合展现人物性格特征与服饰细节。这种造型方式融合了戏曲角色的程式化表现与民间艺术的夸张手法，形成独特的视觉语言体系。色彩运用上，皮影艺术遵循中国传统色彩美学，主要采用红、黑、黄、绿等饱和度较高的色彩，通过对比与调和营造出既鲜明又协调的视觉效果。在皮影戏的艺术创作中，白色等色彩的运用，不仅是视觉造型的基础手段，更是实现角色形象个性化塑造的重要艺术途径。通过精心调配各类色彩，艺术家能够有效营造视觉上的和谐美感，强化角色的性格特征与情感表达，进而提升整体演出的艺术表现力与感染力。在表演形式上，皮影戏主要依靠光影的投射与变化来完成叙事，通过灵活调整皮影道具与舞台幕布之间的距离，配合灯光角度的细微改变，能够在有限的空间中呈现出富有层次感与动态效果的生动影像。这种对空间与光影关系的精妙把控，不仅增强了视觉的艺术张力，也使得皮影人物更具生命力和戏剧效果。

3 皮影艺术进入初中美术课堂的可行性分析

3.1 国家新课程标准背景下皮影艺术在美术课堂的可行性

根据国家新课程标准的指导理念，当前美术教育在学科建设与课程实施中，强调对人文精神与文化资源的深入挖掘与整合。我国作为一个幅员辽阔、历史悠久的多民族国家，不仅地理形态丰富、自然资源多样，更积淀了深厚而多元的

社会文化资源。各地因地域、气候、民族构成等因素的差异，孕育出独具特色的民间文艺形态与传统工艺，皮影艺术正是其中的杰出代表。其作为民间美术的重要门类，资源分布广泛、表现形式多样、文化意蕴深厚，只要教师能够依据教学实际进行有针对性的筛选与合理的教学设计，便能够开发出富有特色且效果显著的美术课程。

首先，在持续推进的教育改革背景下，新《课程标准》的实施为美术教学提供了明确的导向，鼓励引导学生广泛接触与理解包括皮影在内的多种传统文化形态。借助这一政策支持，学生能够更系统地认识皮影艺术所承载的多元文化内涵，提升综合审美素养与文化理解能力，逐步树立对优秀传统文化的认同与尊重，并进一步形成文化遗产的使命感与责任感。新课标同时对中学美术课程资源的开发与创新提出了更高要求，教师应立足区域文化特色，深入挖掘可利用的传统艺术资源，持续拓展教学内容的广度与深度。目前，在初中美术教材中，民间美术相关内容已逐步增加并呈现多样态发展趋势，例如《民间美术的颜色配比》这一主题，便为引入皮影艺术中的色彩体系与搭配逻辑提供了良好的切入点与拓展空间。

其次，皮影戏作为我国非物质文化遗产的重要组成部分，具备显著的历史文化价值与活态传承特征。在当代文化产业日益受到重视的背景下，对其进行系统保护与教育传承显得尤为迫切。国家已将皮影艺术正式列入非物质文化遗产名录，这为将其纳入学校教育体系提供了坚实的政策支持与文化依据。应当认识到，皮影艺术的当代存续不仅需要政府层面的制度保障与社会大众的广泛认同，更离不开教育单位尤其是中小学教师的积极参与。在众多保护与传承手段中，教育是一种具象且高效的途径，通过课程化、常态化的教学安排，能够最大程度地推动皮影文化的普及与艺术技法的延续，进而实现对非遗资源的合理利用与文化传播效应的最大化。

3.2 中学美术学科教学改革与延伸

依据国家新课程标准的总体要求，美术课程需不断推进资源的开拓与教学形态的创新，这一过程不仅体现为对原有课程内容的更新与转型，也包括对如皮影艺术这类传统资源的再阐释与再利用。通过在美术教学中融入皮影的造型语言、戏剧题材、色彩配置原则以及角色塑造方法，能够不断丰富课程的表现形式与教学手段，构建出生动、开放而灵活的美术课堂。这种多元融合的教学策略有助于更好地满足当代学生的学习需求与审美期待，使传统艺术以更直观、更具互动性的方式进入学生的认知世界。将皮影纳入课程体系，不仅有助于传统造型技艺与美学观念的传递，更能够在情感与价值观层面实现深层次的文化教育功能。

3.3 中学美术课中皮影戏的具体运用

在实施层面，首先应重视课程的整体教学设计。教师可以依托皮影艺术显著的地域特征——例如潮州皮影、泰山

皮影、沔阳皮影等不同流派——因地制宜地选择适合教学实践的素材，拉近学生与传统文化的心理距离。同时，教师需重点解读皮影在美术造型、色彩象征、角色设定及表演形式等方面的文化内涵，并将其有机融入现有美术课程框架之中，注重理论讲授与动手实践相结合。例如通过安排皮影制作、角色绘画、小型排演等任务，引导学生从多角度体验与理解皮影艺术，增强学习的体验性与探究性。

其次，在课堂教学方法上应体现多样性与针对性。皮影艺术形式丰富、表现手法灵活，为教师采用多元化教学模式——如项目式学习、协作探究、情境再现等——提供了广阔空间。教师可结合学情灵活选用适宜的教学策略，借助多媒体工具、实物展示、专家进课堂等形式，进一步提升教学实效与学生参与度。在具体的教学实施过程中，教师可以根据实际需要灵活选择教学方式。例如，在课堂上，教师既可以选择以系统理论讲授为主的教学模式，也可以组织学生开展自主学习与探究活动，或者充分利用多媒体教学设备辅助知识呈现。此外，教师还可以通过现场操作示范，将抽象内容形象直观地展示给学生。无论采用何种教学手段，教师都应当高度关注实际的教育成效，确保教学活动能够真正促进学生的发展。在课堂组织上，必须确立学生的主体地位，同时发挥教师应有的引导与辅助作用。以学生为中心的教学理念，可通过合作讨论、任务驱动、项目学习等多种方式落实。教师需适时提供理论指导和直观演示，以增强学生的理解与操作能力。

在开展第二课堂等拓展性教学活动中，可以带领学生走出教室，深入社会文化现场。例如，组织学生近距离接触皮影艺术，通过实地观察、体验甚至参与表演，使其与这一传统艺术形式建立更为紧密的联系。这种教学方式不仅能够有效利用社会文化资源，还能充分发挥非物质文化遗产的教育价值，使文化遗产在当代教育中焕发新的生命力。

在艺术教学评价体系中，教学评价占据关键位置。科学高效的评价机制能够全面反映教师的教学效果和学生的学习成果，帮助教师更准确地把握教学目标的达成度和教学进度的合理性。同时，评价结果也为教师调整教学策略、优化课程设计提供重要依据，从而推动美术课堂教学质量与教学效率的持续提升。将皮影艺术引入美术课堂，不仅有助于锻炼学生的动手能力和艺术表现力，还能显著提高其艺术文化素养与审美水平。在这一过程中，学生的文化价值观得以不断塑造和升华，进而实现对皮影艺术的传承与创新发展。

4 结语

在中学美术教育中，皮影艺术具有显著的应用价值和实践意义。当前，国家政策对非物质文化遗产传承与保护的支持，以及新课程改革对美术学科核心素养的强调，均为皮影艺术融入课堂教学提供了坚实的政策与理论依据。通过将皮影艺术系统纳入美术课程，不仅能够丰富教学内容和资源形式，还能够有效实现其教育功能，推动传统文化在校园中的广泛传播和深入发展，进而促进皮影艺术在现代教育体系中的创造性转化与创新性发展。

参考文献

- [1] 边新峰. 核心素养下对初中美术课堂教学的探究[J]. 山海经: 教育前沿, 2019(8).
- [2] 徐孙燕. 关于剪纸艺术进入美术课堂的教学实践探究[J]. 新课程, 2019(4).
- [3] 张晓娅. 初中美术课堂中渗透核心素养的研究[J]. 女报: 家庭素养教育, 2020(1).
- [4] 胡雪微. 皮影艺术进入初中美术课堂教学的可行性研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2013.
- [5] 马琳琳. 基于皮影艺术教育的创新实践研究[J]. 科幻画报, 2019(7).