

非遗皮影与刘三姐艺术融合在高中美术教学中的创新应用

杨梅

广西壮族自治区桂林市临桂区两江中学

DOI:10.32629/jief.v7i9.18264

[摘要] 非遗文化是中国传统民族文化的重要组成部分,这几年国家注重保护非遗文化,将民族文化和非遗保护纳入国家文化战略,加强非遗文化传承和创新刻不容缓。本文结合当前非遗文化传承现状与新课标下高中美术课堂经验,结合AI技术赋能,跨学科融合,传承方式的创新,探索以高中美术教学为依托的传承新路径,将非遗皮影与刘三姐艺术相融合运用到教学,实现高中非遗文化传承与美术教学质量的提升,促进非遗文化的传承和发展。笔者的家乡是皮影之乡,笔者有义务和责任在美术教学中为非遗皮影传承和发展贡献一份微薄的力量。

[关键词] 非遗皮影; 刘三姐艺术; 高中美术教学; 融合

中图分类号: G613.6 **文献标识码:** A

Innovative Application of the Integration of Intangible Cultural Heritage Shadow Puppetry and Liu Sanjie Art in High School Art Teaching

Mei Yang

Liangjiang Middle School, Lingui District, Guilin City, Guangxi Zhuang Autonomous Region

[Abstract] Intangible cultural heritage is a vital component of China's traditional ethnic culture. In recent years, the state has placed emphasis on safeguarding intangible cultural heritage, integrating ethnic culture and heritage preservation into the national cultural strategy. It is imperative to strengthen the inheritance and innovation of intangible cultural heritage. This paper, based on the current state of intangible cultural heritage transmission and experiences in high school art classrooms under the new curriculum standards, explores innovative approaches to inheritance through the empowerment of AI technology, interdisciplinary integration, and novel methods of transmission. By combining shadow puppetry, an intangible cultural heritage, with the art of Liu Sanjie in teaching, it aims to establish new pathways for heritage transmission within high school art education. This integration seeks to enhance both the inheritance of intangible cultural heritage and the quality of art teaching in high schools, thereby promoting the preservation and development of intangible cultural heritage. As the author's hometown is the heartland of shadow puppetry, the author feels a sense of duty and responsibility to contribute to the inheritance and development of this intangible cultural heritage through art education.

[Key words] Intangible cultural heritage shadow puppetry; Liu Sanjie art; high school art teaching; integration

引言

“只有民族的,才是世界的”,当前我国重视自身民族文化的挖掘、保护及发展,随着全球化和现代化进程的加速,非物质文化遗产的保护与传承面临严峻挑战,非遗文化的传承与保护势在必行。非遗皮影和刘三姐艺术作为我国珍贵的文化瑰宝,蕴含着丰富的历史、文化和艺术价值,非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体,皮影戏作为中国民间传统戏剧的瑰宝,以其独特的造型艺术、表演形式承载着丰富的文化内涵,刘三姐艺术则以山歌为核心,融合了壮族地区的语言、民俗、审美,是地域文化与民族精神的集中体现。在高中美术教学中,随着高中

美术新课标提出“以文化人、以美育人”的核心理念,要求美术教学“注重文化传承和创新”,“加强跨学科联系”,将非遗皮影与刘三姐艺术融入到高中美术教学中,成为落实核心素养培养过程的关键路径,将二者融合创新不仅丰富了高中美术教学内容,提升了学生的艺术素养,还能为非遗文化的传承注入新的活力。

1 非遗文化现状和新课标美术课堂

1.1 非遗文化传承困境

我国非遗文化资源丰富,但现代化进程中面临着严峻的传承危机,许多非遗项目面临传承人老龄化和后继无人的问题,对

现代娱乐方式的冲击使得年轻人对非遗文化的兴趣淡薄, 非遗文化与现代生活逐渐脱离, 缺少与青少年认知方面的创新表达, 很难和年轻一代的孩子们产生共鸣。以皮影为例, 随着社会发展, 它逐渐消失在人们视野, 皮影制作工艺与传承逐渐式微, 皮影产量减少, 复杂的工艺和表演技巧很难在短时间内掌握, 愿意学习的年轻人也寥寥无几。刘三姐艺术传承也受限于地域文化, 缺乏对其艺术内涵和表现形式的深入挖掘并应用于教育教学中, 刘三姐艺术的传播范围也比较有限。

1.2 新课标美术课堂要求

高中美术课程侧重“美术核心素养”, “**传承与理解**”作为美术核心素养之一, 要求美术教学要“引导学生了解中华优秀传统文化的精神内涵和文化价值, 增强文化自信”, 注重文化素养和创新能力的培养。但非遗教学更多停留在文化知识输出和技法模仿上, 缺乏对非遗皮影的探究创新。新课程标准强调美术学科要打破学科壁垒, 加强与音乐、语文、历史等科目的融合, 实现跨学科教学融合, 基于此, 将非遗皮影与刘三姐艺术融合应用于高中美术教学中, 可以激发学生的兴趣。刘三姐艺术是本土文化, 学生从小耳熟能详, 以皮影形式呈现可以增强学生的民族文化认同感。本文聚焦非遗皮影与刘三姐艺术的融合, 借助AI工具丰富教学形式, 提升教学效果, 探索非遗皮影在高中美术教学中的创新应用。

2 非遗皮影的传承与创新

2.1 跨学科融合的深入研究

突破高中美术教学单一的教学模式, 将传统的非遗和地方特色民族文化与美术教育相结合, 打破学科壁垒, 实现多维度的文化融合。非遗皮影通过将刘三姐音乐对山歌、编剧、演绎等形式, 以及将刘三姐历史地域文化、语文学鉴赏融入美术课堂, 丰富皮影学习和制作的知识。与信息技术和AI融合, 运用数字工具进行皮影设计和虚拟表演, 通过AI创设情境增强内容的趣味性。跨学科融合丰富了高中民间美术非遗皮影创作、演绎等方面的知识, 增强了跨学科的实践体验, 激发了学生对传统非遗皮影的兴趣, 提高了他们的学习探究能力, 提升了学生的综合素质。

2.2 传承方式的转变

从传统的师徒传承、家族传承向学校教育传承转变, 皮影和刘三姐艺术都是具有地方特色的非物质文化遗产, 将其融入教学能让非遗文化焕发出新的活力。学生制作并展示一系列刘三姐皮影作品, 可以增强学生的创造力和文化认同感。AI技术的发展为非遗皮影的传承提供了强大动力, 其在图片生成、静态皮影转动态皮影、VR虚拟皮影博物馆等方面的应用实现了数字化传承。通过AI技术呈现学生编剧、演绎的作品, 为非遗文化的创新传承注入新活力, 让更多人了解皮影, 加入非遗文化的传承和学习中来。

3 非遗皮影与刘三姐艺术融合的美术教学实践

3.1 教学内容设计

通过实地采访皮影匠人, 观摩学习匠人的皮影雕刻、上色和

表演技艺, 并将其整理运用到课堂教学中。通过观看刘三姐电影使学生了解更多内容情节, 让学生把这些故事情节改编成剧本。将参观刘三姐故居的学习过程拍成视频, 让学生从中寻找融合元素, 可将刘三姐服装、头饰、房屋等方面的相关元素融入刘三姐皮影人物的制作环节。还可以通过刘三姐皮影人物图案绘制、雕刻、上色、组装等环节, 培养学生的动手能力和创新能力。结合信息技术融合, 开展AI辅助下的数字化教学, 利用AI图像生成工具, 根据刘三姐传说中和影视剧中的壮族人物形象和地理元素, 生成刘三姐系列皮影漫画人物草图、纹样图案, 根据生成的图片进行再创作, 激发学生的创作灵感, 还可以利用AI绘画工具进一步进行皮影纹样的精心化设计和色彩搭配, 提高皮影漫画制作的效率, 通过AI皮影虚拟表演平台, 实现皮影戏的数字化表演, 利用VR工具构建虚拟皮影博物馆, 让学生沉浸式感受皮影艺术的魅力。

3.2 教学方法创新

用AI生成皮影宝贝创设情境贯穿教学任务中, 把整个教学设计成刘三姐主题皮影创作与展示的项目, 分成四个任务来完成, 每个任务有明确的目标, 思路清晰层层递进, 通过VR技术构建虚拟皮影表演场景, 让学生积极主动的参与到学习中, 让学生沉浸到学习环节的各个情境; 将学生分成小组, 以完成一个皮影和刘三姐融合的皮影戏为目标, 用皮影把刘三姐的故事演绎出来, 在实施过程中, 学生可以分工合作, 进行皮影制作、色彩调配、角色设计、剧本创作、音乐动画制作等, 激发学生对传统非遗皮影的兴趣, 增强他们的学习探究能力和跨学科实践能力; AI工具在教学中具体运用, 利用AI即梦、AI神采工具进行图片生成刘三姐皮影漫画人物和刘三姐皮影动画制作, 提高皮影人物制作的效率, 利用VR虚拟720云和网演ART实现皮影博物馆云导览, 利用剪映工具制作刘三姐系列动画短片, 将学生的作品通过虚拟博物馆和数字短片进行线上展览, 扩大作品的传播范围。

3.3 教学评价体系

建立多元化的教学评价体系, 不仅关注学生的作品成果, 还注重学生在制作刘三姐皮影过程中的表现和学生的参与度、团队协作能力、创新意识。评价方式采用教师评价、学生自评互评、非遗传承人点评相结合, 全面评估教学效果。在评价内容上, 既关注皮影制作的技术水平又关注学生对刘三姐文化理解、创新表现和在皮影制作过程中的参与情况, 终结性的评价以学生完成的皮影作品、数字短片、表演展示为依据进行综合评价, 确保评价结果的客观性和全面性, 促进学生的改进和提高, 增强学生参与学习的积极性。

3.4 学生作业设计

学生通过实践去采访自己的长辈, 记录刘三姐的民间故事、唱山歌的内容等, 可以通过皮影漫画的形式展示给大家。课后布置任务让学生去调研本地地方是否有皮影戏, 自己小时候或者父母、奶奶一辈有没有看过皮影戏, 对皮影戏的了解程度, 把调研的结果做成调研表分享给大家。学生通过现代AI技术去提问了解自己想知道的皮影和刘三姐艺术方面融合的知识, 把自己找

的相关视频或者用AI制作的简短视频分享探讨,培养学生的主动学习能力和创新思维,同时要求学生运用AI工具完成刘三姐皮影漫画人物创作,有能力的学生可以进行数字短片制作,鼓励学生将作业进行线上分享,通过社交媒体和校园平台等渠道传播非遗文化。

4 非遗皮影与刘三姐艺术融合教学意义

4.1 贴近本土民族生活,增强学生的学习兴趣

广西的学生对刘三姐文化比较熟悉,非遗皮影与刘三姐艺术的融合能够使他们更快更好的融入到学习中,通过刘三姐系列皮影的制作,学生们既可以学习皮影制作的工序,又可以对本土刘三姐文化亲身感受,增强学生们创新能力和对本土文化的认同感,有助于珍贵的文化遗产代代相传,刘三姐皮影戏的表演和剧本编写又可以提升学生的艺术表现能力和实践能力。AI赋能非遗皮影传承,通过AI技术设计刘三姐皮影人物造型、制作刘三姐系列皮影动画,通过VR虚拟皮影博物馆展示等形式让非遗皮影的传承更具时代性,激发学生的学习兴趣,让学生更积极投入到非遗文化的学习创作中。

4.2 非遗与美术融合创新,促进非遗传承和发展

推动非遗皮影和刘三姐艺术在学生中的传播和传承,学生是非物质文化遗产的传承与保护的主要实施者,非遗文化与美术教育结合,可以使美术教学内容更加丰富和创新,促进民间美术课的深度挖掘,学生皮影制作、表演、皮影作品展出增强学生的自信,增强以学生为中心的教学模式,学生在学习创作的过程中了解皮影戏的魅力,深入了解本民族文化的传承,可以树立文化自信和文化认同感,促进文化的传承和延续。融合教学突破了传统美术教学以绘画、讲授为主的局限,增强跨学科艺术的实践体验,丰富了教学体系。数字化AI工具、虚拟表演平台等丰富了高中美术教学资源库,为美术教学的创新发展提供新思路。

4.3 促进文化的交流和传播

皮影艺术是中华优秀传统文化的结晶,是地区民俗文化的重要组成部分,积极开展皮影艺术的教学实践创新活动可以让更多人了解皮影制作、皮影演绎等内容,使广大群众喜欢皮影艺术。高中美术课堂是非遗传承的重要阵地,通过非遗皮影和刘三姐的融合使学生们接触皮影元素,感受皮影的魅力,体验非遗文化的艺术价值和文化内涵,学生在创作过程中结合现代审美,对刘

三姐皮影人物造型,主题元素的表达赋予非遗文化新时代的的内涵,推动非遗文化的创新和发展,通过社交媒体和校园平台等渠道还可以让更多的人了解本民族的传统文化,促进不同文化的交流与对话,让更多的人加入学习了解非遗文化中来。

5 结论

美术教学既注重非遗文化的传承和保护又要有所创新,通过皮影教学实践可以让学生了解更多皮影知识和皮影元素,让非遗文化进校园,让传统文化在心里生根发芽,让学生自觉的加入到传承与保护皮影戏的队伍中来。将本土特色刘三姐文化元素融入到皮影制作中,包括刘三姐的电影、头饰、服装、歌谣等让皮影人物制作出来别出心裁,突破传统皮影的特点,运用数字化技术把学生编剧和演绎的刘三姐皮影制作短视频。借助AI工具革新了教学方式,不仅让学生感受到非遗文化的魅力,还能培养学生的审美和创造能力,增强学生的成就感。通过刘三姐皮影成果展示,让更多人了解地方特色民族文化,增强文化自信,将引起学校、家庭、社会的关注,一同参与到非遗文化的学习和保护中,推动非遗文化的全面传播。

同时,这种非遗文化与地方特色融合教学模式对于非遗文化的传承和发展具有重要意义,为培养文化自信和创新精神的新时代人奠定了基础。在未来的教学中,应进一步探索和完善这种融合教学模式,使其在高中美术教学中发挥更大作用,为中华民族优秀文化的传承和发展注入新活力。

[参考文献]

- [1]宋伟,姜昆,张一帆.皮影艺术民俗文化特征及传承发展研究[M].北京:中国原子能出版社,2021.11.
- [2]张向东.皮影中国[M].合肥:安徽少年儿童出版社,2019.10.
- [3]廖明君.刘三姐我们的广西[M].南宁:广西教育出版社,2018.10.
- [4]刘玉莲.唐山皮影的传承与发展研究[D].武汉:华中师范大学,2014.

作者简介:

杨梅(1988—),女,汉族,河北唐山人,硕士研究生,广西壮族自治区桂林市临桂区两江中学,主要研究方向:美术学,高中美术教育。