

非遗手工艺在基础美术教学中的价值转化与渗透融合——以“商丘鱼灯”为实践案例

孔文

黄冈师范学院, 美术学院, 湖北 黄冈 438000

摘要: 在文化自信理念持续推进的当下, 中华优秀传统文化传承备受关注, 教育在培养学生文化认同方面责任重大。通过将“商丘鱼灯”作为研究对象, 深入剖析其美育内涵、艺术魅力, 探讨其融入基础美术教学体系的价值与实施路径。“商丘鱼灯”工艺复杂, 寓意吉祥, 具有灵动的造型、丰富的图案和斑斓的色彩。将其融入美术教学, 不仅能拓展课程资源、活化课堂, 促进鱼灯传承与学生文化认同, 在“做中学”中培养学生的核心素养。通过明确教学目标、巧设教学情境、引导欣赏制作、多元评价等实施路径, 为地方非遗与基础美术教学的融合提供参考, 助力美育工作开展与学生全面发展。

关键词: 美育浸润; 非遗; 美术教学; 商丘鱼灯

DOI: 10.63887/fss.2025.1.3.30

近年来, 随着文化自信理念的深入推进, 中华优秀传统文化的保护与传承得到了前所未有的重视。教育作为文化传承的重要阵地, 肩负着培养学生文化认同与自信的重任。《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》(以下简称《通知》) 提出“发掘当地文化, 利用公共文化资源提供充足保障, 推动基本公共文化服务项目和各类社会资源为学校美育教学提供支持”^[1]。与此同时, 《义务教育艺术课程标准(2022年版)》进一步提出, 要广泛且有针对性地开发和利用地方和社会文化资源, 如民间美术、文化遗产和各类传统艺术^[2]。这一要求为非物质文化遗产融入基础教育美术课程提供了政策支撑和理论依据。

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分, 蕴含丰富美育价值。地方非遗独特的艺术形式和文化内涵, 能为基础教育美术课程注入鲜活资源, 传播民族文化精神。“商丘鱼灯”作为民间艺术, 工艺精湛、特色鲜明、内涵深厚, 是美术课程的优质素材。将其引入

至美术课程, 可拓宽课程维度, 培养学生艺术核心素养, 促进其全面发展。

1 非遗“商丘鱼灯”及其美育内涵

1.1 商丘鱼灯的起源与制作工艺

商丘鱼灯起源于民国时期, 也有说法称可追溯至北宋, 分布于商丘市虞城县及周边。古人认为鲤鱼是吉祥的动物, 能庇佑人民幸福安康, 人们把鲤鱼灯在春节悬挂在各家各户当中, 祈求来年平安顺遂, 人丁兴旺^[3]。商丘鱼灯制作工艺复杂, 需经造型设计、龙骨扎制、丝绢绷糊等二十多道纯手工工序, 耗时二十多天甚至一个月。鱼灯造型古朴生动, 色彩典雅细腻, 工艺精湛, 寓意吉祥美好, 如“连年有余”“鱼跃龙门”。它是豫东地区元宵节重要的民俗形式, 承载着深厚文化内涵和民俗意义, 深受人们喜爱。

1.2 商丘鱼灯的美育价值体现

近年来, 国家高度重视非物质文化遗产的保护与传承, 制定了一系列政策支持非遗文化的传播与创新。在教育领域, 非遗文化的融入

逐渐成为一项重要内容。例如，在江门市的某些幼儿园，通过环境创设展示新会鱼灯，让孩子们在潜移默化中了解传统文化；而新会区的部分中小学则在手工课堂中开展鱼灯制作课程，鼓励学生结合现代材料进行创新设计^[4]。融入鱼灯艺术于中小学美术课程，可加深美育文化深度，培养学生的创新思维和动手能力。将鱼灯艺术、民俗和历史整合进美育和校园生活，创造全面、多层次的文化育人环境。学生在这样的环境中学习，能深刻体验地方文化魅力，激发文化自信。

2 非遗“商丘鱼灯”融入基础教育美术教学体系的价值

2.1 活化课堂：拓展美术课程资源新维度

传统基础教育美术课程资源形式单一，多局限于书本与常规素材。商丘鱼灯的引入，通过实物展示、工艺体验等多元形式打破资源边界。其独特的艺术形式，如精妙的骨架编织、鲜艳的色彩搭配、灵动的造型设计，为学生带来全新的视觉体验，激发学生对美术学习的兴趣。教师可借助商丘鱼灯开展多样化教学活动，从赏析艺术特色到引导创意联想，使课堂生动活泼，唤起学生的好奇心，从而活化美术课堂。

2.2 文脉赅续：促进鱼灯传承与学生文化认同

非物质文化遗产是民族文化基因的活态载体，传承需通过教育实现代际衔接。将商丘鱼灯融入基础教育美术教学体系，为非遗保护提供“以教传艺”的创新路径，在文化认知与情感共鸣中构筑学生的文化认同。教学中，学生解析鱼灯“鱼跃龙门”“连年有余”等吉祥符号，溯源其与豫东农耕社会祈福习俗、宗族文化的关联，理解鱼灯的社会功能与精神价值。同时，以项目式学习使学生从“旁观者”变为“参与者”，在亲手扎制鱼灯、演绎民俗故事过程中，形成对地方文化的归属感。通过

“符号解码—情感联结—价值内化”链条，从而建立起通过课堂培养学生文化认同的路径。

2.3 知行合一：在“做中学”培养核心素养

美术教育不仅仅是理论知识的传授，更重要的是培养学生的实践能力与核心素养。“商丘鱼灯”融入教学体系为学生提供“做中学”的契机。制作鱼灯时，学生运用美术知识和技能，动手编织骨架、绘制图案，将创意转化为作品。这一过程锻炼学生动手操作能力，培养空间思维、创新思维与解决实际问题的能力，学生在亲身体验中感受美、创造美，提升审美素养。知行合一的教学方式使学生在掌握美术技能的同时，综合素质全面发展，实现美术教育育人目标。

3 非遗“商丘鱼灯”融入基础教育美术教学体系的实施路径

3.1 锚定教学目标，巧设教学情境

3.1.1 明确教学目标，涵育核心素养

教学目标应围绕学生核心素养的培养展开，涵盖知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等维度。首先，在知识与技能方面，学生需深入了解“商丘鱼灯”的历史渊源、文化内涵及制作工艺，掌握骨架搭建、色彩搭配、图案绘制等基本技能，能够独立完成一件具有艺术价值的鱼灯作品。其次，在过程与方法方面，通过赏析、讨论、实践等多种教学方式，提升学生的观察力、分析能力和审美能力；学生可以通过对比不同鱼灯的造型与色彩，总结其艺术特点，并将其运用于创作。在情感态度与价值观方面，教学目标应着重激发学生对“商丘鱼灯”这一传统文化的热爱，增强其对地方文化的认同感和自豪感，培养其传承与创新非遗文化的使命感。

3.1.2 巧设教学情境，浸润校园艺境

学校的教学计划和教师的教学工作都必须把美育放在重要的地位，为学生积极向上的

审美活动,使整个学校教学气氛和人际关系成为情感化的,能促进审美沟通和创造的心理条件^[5]。为达成美育浸润目标,学校可在教学楼廊道设置主题展墙,动态呈现鱼灯的演变脉络,同时辟出学生作品展区,定期更新创意鱼灯实物。校园新媒体平台发布鱼灯宣传视频,展示传承人制作鱼灯的核心技艺,打造可看、可学、可互动的数字文化空间。学校可鼓励学生组建鱼灯社团,每周固定开展工坊活动。将美术教室改造为开放式创作空间,陈列不同的鱼灯构件供学生观察研究。更可联动本地文化馆策划专题展览,组织学生参与布展解说。这种“视听触”多维融合的美育生态,让鱼灯文化从书本走向生活,在学生心中悄然生根发芽。

3.2 聚焦欣赏视角, 品味鱼灯魅力

3.2.1 观赏佳作: 追溯鱼灯文化脉络

在文化认知阶段,教师通过传授基础知识,逐步建立起对中华优秀传统文化的认知体系^[6]。商丘鱼灯与豫东地区等民俗信仰紧密相关,通过组织学生观赏经典鱼灯作品,如虞城县非遗传承人制作的鲤鱼灯、金鱼灯等,教师引导学生从视觉感知切入,追溯其文化脉络。

商丘鱼灯的艺术精髓体现在造型、图案与色彩的融合。造型上以“灵动”为核心,头部圆润饱满,鱼身线条流畅,鱼尾舒展飘逸,既写实又夸张,展现“鱼跃水中”的生命力。教学中通过对比分析不同鱼灯造型,引导学生总结艺术规律。图案设计融入鱼鳞、水波纹、祥云等传统元素,各元素有其象征意义。此外,通过鱼灯色彩搭配,学生掌握传统配色规律与文化象征意义,深化对非遗艺术特色的认知,培养审美判断与创新思维能力。

3.2.2 深入鉴赏: 感悟鱼灯艺术之美

在完成初步观察后,教师可带领学生开展深度赏析活动。例如,对比商丘鱼灯与徽州鱼灯,前者造型古朴典雅,后者则尽显繁复华丽,这种直观比较能让学生真切体会到:“一方水

土养一方文化”的规律。课堂上可设置“鱼灯鉴赏角”,让学生围坐细观不同的鱼灯实物,用手触摸竹骨的弧度,感受丝绢的纹理,在触摸中发现工艺之美。教师可以开展小组讨论,鼓励学生从造型、色彩、工艺等角度畅所欲言,可引导学生结合生活经验欣赏感受。深度鉴赏活动让学生建立起个人与传统文化的情感联系,实现文化认同的目标。

3.3 激发创意灵感, 实践鱼灯制作

3.3.1 探析构成: 解密鱼灯精妙构成

传统鱼灯以竹篾扎骨,外敷丝绢或宣纸,再绘上吉祥纹饰,整个制作流程可拆解为扎骨架、塑造型、做外饰三个步骤。教学时,教师可展示匠人制作的鱼灯实物,或带来可拆卸的立体教具,让学生亲手触摸竹骨的弧度,观察丝绢的绷糊手法。教师讲解骨架搭建的技法,课堂上鼓励学生自己观察并测量鱼灯,分组拆解不同的鱼灯,测量竹条的粗细配比,记录竹节的间距规律。通过对比不同尺寸的鱼灯,学生会发现大件鱼灯更注重力学平衡,小件则追求工艺精密度。

3.3.2 搭建骨架: 着手鱼灯基础架构

骨架搭建是鱼灯制作的关键步骤,也是锻炼学生动手能力和空间想象的重要环节。教学时遵循循序渐进原则,先让学生用竹篾弯折简单几何形状,再逐步过渡到鱼类造型。以鲤鱼灯为例,先弯出椭圆形鱼头框架,再用两根竹条十字交叉固定鱼身主骨,最后用细竹丝编成扇形鱼尾。操作时特别强调刚柔并济,连接处用棉线绑紧或胶水粘牢,确保灯架坚固结实。鼓励学生在掌握传统技法后尝试创新。这一阶段通过“试错—修正—完善”的模式,培养学生的耐心与问题解决能力,充分体现了“做中学”的教育理念。

3.3.3 绘制华裳: 赋予鱼灯绚丽外观

骨架完成后,外饰绘制成为展现鱼灯艺术魅力的点睛之笔。传统商丘鱼灯以丝绢或宣纸为面,采用工笔重彩技法描绘鱼鳞、水纹、祥

云等图案，色彩明艳且寓意深远。教学中，教师需引导学生从“临摹传统”走向“创意表达”。通过赏析经典纹样，学生可深入理解传统纹样的象征意义与构图规律。在此基础上，鼓励学生融入现代审美理念，例如将鱼鳞简化为蒙德里安式的几何色块，或利用丙烯颜料渐变晕染营造“鱼游星河”的梦幻效果；在材料创新上，可尝试半透明欧根纱增强光影层次，或结合烫金贴纸、立体浮雕胶丰富质感。通过“临摹—制作—创新”的路径，既传承了非遗技艺的精髓，又激发学生在传统与现代的交融中创新设计的思维。

3.4 成果展示与评价反馈

商丘鱼灯课程的成果展示与评价体系需立足多维视角，构建“展示—对话—反思”的立体框架，全面考查学生“发现美、感受美、表现美、鉴赏美、创造美”的能力。评价反馈需构建“学生自评—同伴互评—教师导评—专家述评”的多主体参与机制。首先，学生通过填写“创作自评表”，从创意构思、工艺难点、文化理解等维度进行自评，培养自我反思能力；其次，开展小组互评活动，围绕造型创新、

工艺完成度、文化表达等指标进行点评，促进同伴间的交流对话。教师评价则侧重过程性观察，结合“成长记录”的方法，记录学生的技能和审美提升变化。

结语

在文化自信与美育推进的时代进程中，将地方非遗融入基础教育美术教学意义深远。此次以“商丘鱼灯”为案例的研究，剖析了其美育内涵与艺术魅力，明确了融入教学体系的价值与实施路径。但不可忽视的是，研究仍存在局限性，视角创新和内容挖掘有待提升。展望未来，美术教育与非遗融合充满机遇。教育工作者需进一步挖掘地方非遗资源，拓宽研究视野，对比不同地区非遗融入教学的差异，积累经验。同时，借助现代教育技术创新教学方法，如利用虚拟现实让学生沉浸式体验鱼灯制作流程，增强教学效果。此外，期待社会各界形成合力，文化机构提供资源支持，家长积极参与，共同构建良好教育生态。如此，地方非遗才能在基础教育美术教学中持续绽放光彩，美育浸润也将更好地助力学生全面成长，推动中华优秀传统文化的传承与创新。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.
- [2] 王勇. 非遗新会鱼灯在初中美术校本课程中的开发与应用[D]. 广东技术师范大学, 2019.
- [3] 麦晓君. 地方性非遗手工艺的传播新路[J]. 文化产业, 2024, (24): 130-132.
- [4] 杜卫编. 美育学概论[M]. 北京: 高等教育出版社. 2023.
- [5] 许丽, 隋杰礼. 基于课程思政的非遗文化融入环境设计专业的教学研究[J]. 美术教育研究, 2024, (24): 42-44.