

皮影戏在中学美术教学中的实践探索

施明慧, 康牧

洛阳师范学院, 河南 洛阳 471000

DOI: 10.61369/SDME.2025030036

摘要 : 本文围绕皮影戏融入中学美术教学展开实践探讨, 旨在挖掘皮影戏这一非遗文化在美术教育中的价值, 探索跨学科融合路径。通过剖析皮影戏的艺术特征与文化内涵, 结合中学美术课程标准及学生身心发展规律, 系统阐述其融入中学美术教学的重要意义, 并从课程教学目标设计、教学方法、教学评价等维度提出具体实践策略, 为中学美术教学创新与非遗文化传承提供参考。

关键词 : 皮影戏; 中学美术教学; 非物质文化遗产; 实践探索

Practical Exploration of Shadow Puppetry in Middle School Art Teaching

Shi Minghui, Kang Mu

Luoyang Normal University, Luoyang, Henan 471000

Abstract : This article conducts practical discussions on integrating shadow puppetry into middle school art teaching, aiming to explore the value of this intangible cultural heritage of shadow puppetry in art education and explore the path of interdisciplinary integration. By analyzing the artistic features and cultural connotations of shadow puppetry, combined with the curriculum standards of middle school art and the laws of students' physical and mental development, this paper systematically expounds the significant meaning of integrating it into middle school art teaching, and proposes specific practical strategies from the dimensions of curriculum teaching objective design, teaching methods, and teaching evaluation, providing references for the innovation of middle school art teaching and the inheritance of intangible cultural heritage.

Keywords : shadow puppetry; art teaching in middle schools; intangible cultural heritage; practical exploration

引言

皮影戏作为中国民间古老的传统艺术, 有着上千年的历史, 是中华优秀传统文化的重要组成部分。然而, 在现代多元文化的冲击下, 皮影戏的传承与发展面临着诸多挑战, 如受众减少、传承人匮乏等问题日益凸显。中学阶段是学生审美观念和文化意识形成的关键时期, 将皮影戏引入中学美术教学, 不仅能够丰富美术教学内容, 为学生带来独特的艺术体验, 还能让学生在了解和学习过程中了解和传承优秀传统文化, 增强文化自信^[1]。因此, 开展皮影戏在中学美术教学中的实践探索具有重要的现实意义。

一、皮影戏的艺术特征与文化内涵

(一) 皮影戏的艺术特征

1. 造型艺术

皮影的造型独特, 人物造型多采用夸张、变形的手法, 通过鲜明的轮廓、简洁的线条和丰富的装饰来展现角色的性格特征。同时, 皮影的服饰和配饰也极具特色, 常常运用各种几何图案、花卉纹样等进行装饰, 色彩鲜艳且对比强烈, 如红与绿、黑与白的搭配, 具有强烈的视觉冲击力^[2]。

2. 雕刻艺术

皮影的制作以雕刻工艺为主, 通常选用牛皮、驴皮等材料, 经过选皮、制皮、画稿、过稿、雕刻、上色、装订等多道工序。

雕刻技法包括阴刻、阳刻、镂空雕等, 刀法细腻流畅, 线条刚劲有力。不同地区的皮影雕刻风格各异, 如陕西皮影雕刻精细, 线条婉转流畅; 河北皮影则造型质朴, 刀法简练^[3]。

3. 表演艺术

皮影戏的表演通过操纵影人在白色幕布上活动来展现故事情节, 艺人需熟练掌握皮影的操纵技巧^[4]。同时, 表演过程中还伴有独特的唱腔和音乐, 不同地区的皮影戏有着不同的唱腔风格, 如陕西华县皮影戏的碗碗腔, 旋律优美、韵味十足; 唐山皮影戏的影调, 唱腔高亢激昂, 具有浓郁的地方特色。

(二) 皮影戏的文化内涵

皮影戏承载着丰富的历史文化信息, 其故事题材多取材于历史传说、神话故事、民间故事等, 反映了不同时期人们的生活风

貌、价值观念和审美情趣。此外，皮影戏作为民间艺术，是地域文化的重要体现，它与当地的民俗活动紧密相连，如在一些地区，皮影戏是庙会、节庆活动中不可或缺的表演形式，体现了当地人民的生活习俗和文化传统。

二、皮影戏融入中学美术教学的意义

（一）提升学生的审美能力

皮影戏独特的造型艺术、色彩搭配和雕刻工艺为学生提供了丰富的审美素材^[6]。学生通过欣赏皮影作品，能够感受其造型的夸张美、线条的韵律美、色彩的对比美和雕刻的精细美，从而提升对艺术形式的感知能力和鉴赏水平。在参与皮影制作和表演的过程中，学生可以将自己的审美理解融入其中，创造出具有个人风格的作品，进一步锻炼审美创造能力^[6]。

（二）培养学生的文化传承意识

将皮影戏引入中学美术教学，能够让学生深入了解这一非物质文化遗产的历史渊源、艺术特色和文化价值，增强学生对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。通过亲身体验皮影的制作和表演，学生能够成为非遗文化的传播者和传承者，激发他们主动保护和传承传统文化的意识，使皮影戏这一古老艺术在新时代得以延续和发展。

（三）激发学生的创新思维

在中学美术教学中开展皮影戏实践活动，学生需要综合运用绘画、手工制作、表演等多种技能，突破传统美术学习的局限^[7]。例如，在皮影造型设计环节，学生可以根据现代审美和个人创意对传统皮影形象进行改造和创新；在表演环节，学生可以自编自演皮影故事，将现代生活元素融入其中。这种跨领域的学习和创作能够激发学生的创新思维，培养他们的创造力和想象力^[8]。

三、皮影戏在中学美术教学中的实践策略

（一）课程教学目标设计

课程教学目标设计依据《义务教育艺术课程标准》（2022年版）第五部分“课程内容”的要求，分别从“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”，这四个学习领域来进行教学目标设计，教学对象为初中生^[9]。教师可以将人美版教材中关于基本美术技能和理论的章节作为基础，融入皮影戏的制作和表演元素，使学生能够通过具体的艺术创作实践深入理解和欣赏这种传统艺术形式^[10]。

根据中学美术课程标准和学生的实际情况，将皮影戏相关课程目标设定为：

知识与技能	使学生了解皮影戏的历史、文化和艺术特点，掌握皮影制作的基本方法和表演技巧
过程与方法	通过欣赏、制作、表演等活动，培养学生的观察能力、动手能力和创新能力
情感态度与价值观	增强学生对传统文化的热爱和传承意识，提高学生的文化素养和审美情趣。

（二）教学方法

1. 情境浸润与文化解码结合的多维教学法

在“欣赏·评述”领域，采用情境浸润与文化解码相结合的教学方法。通过邀请非遗老艺人走进课堂讲述皮影戏历史，播放陕西华县皮影、唐山皮影等地域流派的经典剧目视频，搭建沉浸式文化体验场景。教师展示不同流派的皮影实物或高清图片，引导学生通过小组讨论对比陕西皮影粗犷浓烈与江南皮影细腻婉约的造型、色彩差异，并借助思维导图梳理皮影艺术在音乐唱腔、表演形式中的审美特征^[11]。同时，引入虚拟现实（VR）技术，让学生“置身”皮影戏班后台，观察道具制作与表演准备过程，强化对皮影文化的理解深度。此外，设置“文化解码擂台赛”，以抢答形式巩固皮影知识，激发学生主动探索传统文化的兴趣，实现审美感知与文化理解素养的同步提升。

2. 项目驱动与跨学科融合的实践教学法

在“造型·表现”与“设计·应用”领域，运用项目驱动与跨学科融合的实践模式。在“皮影角色DIY工坊”中，以“设计原创皮影角色并展示”为核心项目，教师先示范传统皮影侧脸造型、镂空技法等工艺要点，提供经典角色临摹素材作为创作基础。鼓励学生突破传统，融入现代元素设计“未来机甲战士”“校园生活场景”等角色，利用半透明卡纸、刻刀等工具实践制作，并引入LED灯箱展示光影效果，增强视觉呈现力^[12]。而在“皮影戏舞台工程”环节，围绕“制作迷你皮影剧场并演绎课本剧”项目，将物理学科中杠杆原理、光的直线传播知识融入教学。学生通过实验探究操纵杆的力学作用，测量幕布与光源不同距离下的投影变化，结合《孔乙己》课本剧改编需求，分工完成剧本创作、角色配音、舞台搭建与表演操控。各小组通过展演互评、教师点评，优化作品设计，实现艺术表现与创意实践能力的双重锻炼。

3. 任务导向与社会参与的创新教学法

针对“综合·探索”领域，实施任务导向与社会参与并重的创新教学策略。以“非遗文化推广行动——皮影复兴计划”为总任务，先开展校园皮影文化周活动，学生分组策划体验摊位、设计二维码数字皮影展，利用数字化手段展示皮影历史与现代创新成果，吸引师生参与互动^[13]。在“皮影+”跨界设计任务中，引导学生突破传统边界，尝试将皮影与动画MV结合，利用视频剪辑软件制作动态皮影故事；或运用3D建模与打印技术，制作具有可动关节的现代皮影人偶，并开发书签、手机壳等皮影元素文创产品。教学评价环节要求学生提交完整的推广策划书，并将策划方案落地实施。过程中鼓励学生组建“非遗推广小组”，运用社交媒体、短视频平台宣传活动，培养学生的社会责任感与文化传播能力，实现审美感知、艺术表现、创意实践与文化理解等核心素养的全面发展。

（三）教学评价

在“欣赏·评述”环节，通过课堂讨论、文化分析报告评价学生对皮影历史、流派及艺术特征的理解程度，观察其能否准确阐述不同地域皮影的风格差异，是否具备从造型、色彩等角度赏析艺术作品的的能力，以此评估审美感知与文化理解素养。在“造

型·表现”板块,依据学生临摹作品的技法掌握程度、原创皮影角色的创意性、作品展览会中的表达清晰度,评判其艺术表现与创意实践能力,同时参考是否尝试运用LED灯箱等创新展示方式。

“设计·应用”部分,以小组合作的微型皮影剧场成果为评价重点,考察学生对舞台机械原理的应用能力、跨学科知识融合水平,观察其在剧本改编、角色分工协作中的表现,评估艺术表现与创意实践素养的发展。在“综合·探索”阶段,通过推广策划书的完整性、创新性,以及实践行动的执行效果,如校园文化周的参与度、社区演出的反馈等,判断学生审美感知、艺术表现、创意实践与文化理解的综合能力,尤其关注“皮影+”跨界方案的可行性和3D打印技术的应用成效^[14]。

此外,评价过程注重学生自评、互评与教师评价相结合,鼓励学生反思学习过程中的收获与不足;通过建立学习档案袋,收

集学生各阶段作品、活动记录等,动态跟踪学习成长轨迹,确保评价全面覆盖“传统技艺学习→创意转化→社会应用”的学习闭环,实现非遗美育与核心素养培育的双重目标^[15]。

四、结束语

将皮影戏引入中学美术教学是传承中华优秀传统文化、创新美术教学模式的有益尝试。通过对皮影戏艺术特征和文化内涵的挖掘,以及在课程设计、教学方法、教学评价等方面的实践探索,能够有效提升学生的审美能力、文化传承意识和创新思维,促进学生的全面发展。未来,应继续深化对皮影戏在中学美术教学中的研究与实践,不断完善教学体系,探索更多创新的教学方式,让皮影戏这一古老的艺术在中学美术教育中焕发出新的活力,为培养具有文化底蕴和创新精神的新时代人才贡献力量。

参考文献

- [1] 祝佳.皮影戏与绘本故事在美术课堂中的结合与演绎[J].中国中小学美术,2020.
- [2] 刘钰. 罗山皮影戏在中小学美术课中的传承与应用[J]. 美术教育研究, 2023(23):58-60.
- [3] 陈小娟. 传统文化与美术教学的融合探微[J]. 成才之路, 2021(17):2.
- [4] 付梦洁. 皮影艺术融入美术教学例谈[J]. 湖北教育, 2023(23):68-68.
- [5] 曹琪. 大单元教学视角下皮影课程的构建与实施[J]. 湖北教育, 2023(17):18-19.
- [6] 周楠. 民间美术作品在初中美术教学中的应用分析[J]. 教学管理与教育研究, 2022(6).
- [7] 丁媛. 初探皮影艺术进入初中美术课堂的可行性[J]. 中国民族博览, 2023(12):217-219.
- [8] 王叶会. 传统文化在美术学科中的传承与创新[J]. 中国科技期刊数据库·科研, 2022(9):4.
- [9] 曾思豪. 在义务教育美术课堂中开展项目式学习的策略[J]. 课程教学研究, 2023(6).
- [10] 田晨. 小学美术教育中融入皮影戏的教学设计与实践[J]. 魅力湖南, 2024(5):0074-0076.
- [11] 袁媛,王辉. 浅谈中国传统元素在美术教学中的凸现[J]. 大众文摘, 2022(17):0043-0045.
- [12] 李紫薇,雷保杰. 长垣五彩皮影在初中美术校本中的开发与运用[J]. 三角洲, 2024(20).
- [13] 彭丽. 关于皮影戏在中小学音乐教育中的传承与创新研究[C]//2020年教育教学与研究论坛论文集. 2020.
- [14] 赵梦瑶. 信阳罗山皮影在中学美术社团活动中的应用与实践研究[D]. 信阳师范学院, 2023.
- [15] 李浩然. 本土文化认同视角下的初中美术教育价值研究[D]. 海南师范大学, 2024.