

美术基础教育视域下民间艺术活化传承的困境与突围策略

殷晓克¹, 苏晶^{1,2}

1.渭南师范学院 莫斯科艺术学院, 陕西 渭南 7140991

2.延安大学 鲁迅艺术学院, 陕西 延安 716000

DOI:10.61369/ETI.2025100030

摘要 : 在美术基础教育中, 民间艺术传承面临课程体系缺失、师资素养不足、学生认知匮乏等困境。本文从其内涵与多元价值出发, 分析当前传承难题, 提出构建系统课程体系、加强师资培训、创新教学方法等策略, 旨在通过教育载体实现民间艺术从技艺传承到文化认同的转化, 让传统艺术在现代教育语境中焕发新生, 达成文化保护与美术教育的双向促进。

关键词 : 美术基础教育; 民间艺术; 传承

The Dilemmas and Breakthrough Strategies for the Active Inheritance of Folk Art from the Perspective of Basic Art Education

Yin Xiaoke¹, Su Jing^{1,2}

1. Moscow Academy of Arts, Weinan Normal University, Weinan, Shaanxi 714099

2. Lu Xun Academy of Arts, Yan'an University, Yan'an, Shaanxi 716000

Abstract : In basic art education, the inheritance of folk art is faced with difficulties such as the lack of curriculum system, insufficient literacy of teachers, and scarcity of students' cognition. Starting from its connotation and multiple values, this paper analyzes the current inheritance problems and proposes strategies such as constructing a systematic curriculum system, strengthening teacher training, and innovating teaching methods. It aims to realize the transformation of folk art from skill inheritance to cultural identity through educational carriers, make traditional art radiate new life in the context of modern education, and achieve the two-way promotion of cultural protection and art education.

Keywords : basic art education; folk art; inheritance

民间艺术源于劳动人民的日常生活实践, 既是其思维、情感与审美的生动体现, 也深刻影响着人们的精神文化生活。作为民间艺术的核心组成部分, 民间美术承载着丰富的民俗信息, 具有极高的研究价值。当前, 全社会积极倡导弘扬优秀传统文化, 我国深厚的历史文化与艺术传统因此获得更多关注。推动传统文化进入大中小学教育体系, 并将其融入课堂教学, 正是落实这一目标的重要举措。民间美术是我国优秀传统文化的重要组成部分, 在中小学美术教学中, 要把民俗美术很好地结合起来, 既能更好地调动孩子的学习积极性和兴趣, 又能提高他们的美学素质和艺术思考的能力, 提高艺术教学的质量, 更加有助于实现优秀传统文化的继承与创新^[1]。

一、民间艺术的基本内涵

民间美术是人民群众在漫长的生产和生活过程中所产生的一种艺术, 根植于民间的文化土壤, 通过手工技艺和造型艺术等手段来表现出地域特色和群体美学。它不仅为人们的日常需要而提供了一种信仰、风俗和情感的表现形式, 是民族的文化基因。所以, 从这一角度而言, 民间艺术大多带有浓重的地方文化色彩, 与地方人民的生活习惯、地域文化等密切相关^[2]。以华州皮影为

例, 皮影, 又称灯影, 以在灯光照射下用兽皮刻制的人物隔亮布演戏而得名, 是我国民间广为流传的傀儡戏之一。皮影戏发源于汉, 唐以后流传民间。在中国七大流派影系中, 陕西皮影属秦晋影系。华州皮影是陕西东路皮影的代表, 与陕西乃至全国其他地区各流派皮影相比较, 以其雕刻精美的艺术造型、奇妙精湛的演出技巧、委婉优美的音乐唱腔在众多的皮影流派中一枝独秀^[3], 享有“国宝”“世界电影鼻祖”的美誉, 在国内外颇负盛名, 2006年入选国家首批非物质文化遗产名录。

作者简介:

殷晓克(1980-), 男, 汉族, 陕西周至人, 硕士研究生, 陕西师范大学教育学部教育博士在读, 渭南师范学院莫斯科艺术学院教授, 硕士生导师, 主要从事教育学、高等美术教育研究。

苏晶(2000-), 女, 汉族, 山西原平人, 延安大学与渭南师范学院联合培养硕士研究生在读, 主要从事工笔人物画创作与美术教育研究。

二、美术基础教育视域下民间艺术活化传承的内涵与价值

在美术基础教育视域下，民间艺术传承具有重要的理论意义与实践价值。从核心内涵来看，民间艺术是特定地域和民族群体在长期历史发展中形成的独特审美表达形式。它不仅是劳动人民智慧的结晶，也是地方文化、民族精神和社会生活的真实反映。其传承不仅关乎技艺的延续，更涉及文化认同、集体记忆和价值观的传递。

将民间艺术纳入美术基础教育体系，意味着通过系统的教学引导，使学生在掌握基本美术技能的同时，理解并认同本土文化的独特性。这种教育方式强调对传统艺术形式的尊重与继承，也鼓励学生在创作过程中融入现代视角，实现传统与创新的融合。例如，在剪纸、年画、泥塑、刺绣等民间艺术的教学中，教师不仅要传授具体的技法，还要引导学生了解这些艺术背后的文化背景、民俗风情以及所承载的情感价值。通过这样的学习过程，学生既提升了绘画能力，更增强了对中华优秀传统文化的理解与热爱。

在美术基础教育视域下，民间艺术传承展现出多方面的价值。从文化层面而言，它有助于增强学生的民族文化认同感，培养他们的审美素养和创造力。民间艺术往往蕴含着丰富的象征意义和历史信息，如吉祥图案中的寓意、节庆装饰中的信仰表达、传统服饰中的身份象征等。通过学习这些艺术形式，学生能够更加深入地理解本民族的文化根源，并在全球化背景下形成独特的文化自信。尤其是在当前多元文化交融的时代，保持本土文化的主体性显得尤为重要。

同时，这一过程也促进了跨学科整合，例如与历史、地理、民俗等学科相结合，使美术教育更具综合性和现实意义。例如，在学习年画时，可以结合春节习俗讲解年画的历史演变；在研究少数民族服饰时，可以探讨其与地理环境、生活方式之间的关系。这种跨学科的教学设计不仅丰富了美术课程的内容，也有助于学生构建完整的知识体系，提升综合素质。

因此，在美术基础教育中加强民间艺术的传承，不仅是对传统文化的有效保护，也是推动素质教育深化的重要途径。通过民间艺术的教学，学生能够在潜移默化中接受美的熏陶，提升人文素养，增强文化自信，进而成长为具有深厚文化底蕴和创新能力的新时代人才。

民间艺术作为中华文化的重要组成部分，在美术基础教育中发挥着不可替代的作用。它不仅是一种艺术表现形式，更是一种文化载体和教育手段。通过系统地开展民间艺术教学，我们可以在青少年心中播下文化自信的种子。

三、民间艺术活化传承在美术基础教育中的困境

（一）课程体系缺失与教学内容碎片化

在美术基础教育视域下，民间艺术的活化传承面临着课程体系不健全、教学内容碎片化等突出问题。当前中小学美术课程中，虽然部分教材已纳入剪纸、年画、泥塑、刺绣等民间艺术元素，但整体上尚未形成系统、连贯的教学模块和课程体系。民间艺术相关内容往往以点状或附加性的形式出现，缺乏明确的教学目标、系统的知识结构和科学的能力培养路径。

具体而言，许多学校的美术课程设置中，民间艺术内容多为零散的知识点，如某一节课介绍某地皮影戏，另一节课讲述苗族蜡染技艺，却缺少从认知、欣赏到实践、创新的递进式教学安排。这种“拼盘式”的教学内容安排，使学生难以建立对民间艺术的整体理解与深层认同，也削弱了其文化传承与审美教育的功能。

就当前情况来看，部分教师仍在一成不变的沿用以理论讲解为主，以欣赏经典美术作品为辅。这种单一的内书授课模式，不仅难以调动学生的学习积极性，还会在一定程度上影响教学效果^[4]。

此外，由于缺乏统一的课程标准和教学指导，不同地区、学校甚至教师个体之间在民间艺术教学内容的选择和实施方式上存在较大差异，呈现出教学资源分布不均、内容重复或断层等问题。一些地方特色鲜明的民间艺术未能进入课堂，而某些传统技艺则被简化为表面化的手工操作，忽略了其背后深厚的文化内涵与历史价值。

教学内容的碎片化不仅影响了学生对民间艺术系统性和完整性认知的形成，也在一定程度上削弱了他们对本土文化的兴趣与情感联结。长此以往，容易导致民间艺术在青少年群体中的认知断层，制约其在新时代背景下的活化与传承。

因此，在美术基础教育中推进民间艺术的活化传承，需构建科学合理的课程体系，将民间艺术纳入美术课程的核心模块之中，明确各学段的教学重点与能力要求，推动教学内容由“碎片化”向“结构化”转变，实现知识传授、技能训练与文化理解的有机统一，从而为民间艺术的可持续传承奠定坚实基础。

（二）师资队伍民间艺术素养不足

很多教师自身在民间艺术素养方面存在欠缺，导致在教学过程中出现“边教边学”的情况。这种情况会使得教学的专业性和权威性受到影响，导致学生接受到的知识内容不顾准确和深入，难以真正领略民间艺术的魅力和精髓，不利于民间艺术在校园的有效传承和发扬。比如，剪纸艺术作为民间美术的重要表现形式，主要依靠民间艺人的努力得以传承和发展。古代的剪纸艺人社会地位不高，文化水平普遍较低，人们通常通过观察和模仿图样来学习剪纸技艺，从而使这一传统艺术代代流传。如今，部分剪纸艺术依然依赖师徒或家族式的传承方式。然而，随着时代的变迁和科技的发展，人们对剪纸艺术的认知逐渐减少，同时，部分中小学没有设置民间美术课程，专门培养民间美术教师这一方向的专业相对较少，也没有形成专门的教育方法^[5]。

（三）学生对民间艺术认知与兴趣匮乏

在当下的美术基础教育中，学生对民间艺术的认知往往停留在“听说过但不了解”的层面。像剪纸、皮影、年画这些传统民间艺术形式，很多学生仅能说出名称，却讲不清它们的历史渊源、工艺特点，更不明白这些艺术背后蕴含的民俗文化和生活智慧。比如提到陕西皮影，学生可能知道是用皮革制作的玩偶，但不清楚其雕刻时“推皮走刀”的技法，也不知道不同角色造型（如忠臣红脸、奸臣白脸）所代表的象征意义。

这种认知匮乏直接导致兴趣缺失。一方面，民间艺术的传承载体多为口传心授或传统作坊式教学，与学生熟悉的现代教育模式脱节。当课本中出现民间艺术内容时，若教师只是简单展示图片、讲解概念，学生很难产生代入感。此外，学生接触民间艺术的渠道非常有限。除了美术课本上的少量图文，很少有机会亲身参与民间艺术的制作过程。即便学校组织非遗体验活动，也多限

于走马观花的参观，难以让学生深入感受民间艺术的魅力。这种“认知浅—兴趣低—接触少”的恶性循环，使得民间艺术在年轻一代中逐渐失去传承的土壤。

四、美术基础教育推动民间艺术活化传承的突围策略

（一）创新教学方法，激发学生传承兴趣

民间美术反映了古代劳动人民的生活情境及状况，表达了劳动人民的情感需求和审美需求。很多现代画家的创作灵感都是来自于民间美术，这也在一定程度上体现了民间美术给现代美术创作带来的启示性^[6]。

为引导学生理解民间美术的价值并激发创作活力，教师可从以下层面展开教学，首先，以案例为切入点，将名家从民间美术中汲取灵感的经历融入课堂。通过一些实例让学生直观感受民间美术的创作意义。同时，鼓励学生在课余时间去搜集类似画家事例，让他们深刻感受到对民间美术价值的认知。

除此之外，还可定期组织围绕关于民间美术与一些艺术作品的鉴赏活动。还可结合地方传说讲解艺术背后的文化故事，开展“家庭非遗记忆”征集活动，使学生从“认知”升华为“认同”主动成为传承者。最后，教师引导学生自由地开展一系列创作活动，从不同层面将自己作品的新意展示出来^[7]。

（二）构建民间艺术课程的系统体系

课程体系是民间艺术传承的“骨架”，它将散落的口传心授系统化，让技艺、文化与历史形成可传播的知识链条，解决传承碎片化的问题，是文化转化的桥梁。为此，需要重新构建以传承文化、培养创造力为核心的课程架构。首先，课程应围绕学生的艺术发展阶段，划分为基础认知、技法学习、创意实践和文化理解四个模块^[8]。

在课程资源配置方面，学校可纳入民间艺人的工具、传统纹样手稿等实物资源，也收录传承人技艺演示视频、民俗田野调查纪录片等数字资源，更联动非遗工坊、社区艺人等人力资源，形成“实物+数字+人力”的立体资源池。优化评价体系作为课程体系建设的关键环节，对于确保教学质量和效果至关重要。

传统评价模式大多以成品优劣为唯一标准，忽视技艺练习中的试错探索、对民俗文化的理解深度，且评价主体仅为教师，易陷入片面，这不利于民间艺术课程的达成。建议纳入学生工具使

用记录、与艺人交流笔记等过程资料，引入民间艺人评技艺规范性、同学互评文化表达力，兼顾传统传承度与创新尝试，让评价更立体。全面反映学生的学习进展和成长轨迹^[9]。

（三）强化民间艺术师资培育与建设

教师是民间艺术传承的核心载体，专业积淀、控场智慧与共情力，直接左右学生参与度，决定知识传递质量与教学效果优劣。因此，提升教师的专业素养是保障课程顺利实施的关键。

为此，建立系统化的教师培训机制至关重要。它能整合优质资源，制定科学培养路径——既强化技艺实操，又深化文化认知，更提升教学能力，让师资培育从零散化走向规范化、专业化。唯有如此，才能锻造出一支留得住、传得好的师资队伍，为民间艺术的活态传承注入持久动力。

除了课堂授课，老师也可以利用社会上的资源，让同学和当地的民间艺术家和手工艺人进行交流，这样的方式，可以让同学们更好地感受到艺术家的高超技巧，也可以和艺术家进行直接的交流，让他们对民间艺术中所包含的文化含义有更多的了解和认可。通过结合社区资源，拓展民间艺术体验，不仅能够丰富学生的课外生活，还能够增强他们对传统文化的认同感和，从而促进学生综合素养的全面发展^[4]。

五、结语

21世纪，中国民间美术的继承和发扬，肩负着新一代民族民间美术发展的重要任务。要使民间美术的继承与发展能够切实地纳入到美术教学的基本制度中去，使在这片土地上成长起来的年轻人能够深入了解、熟悉并珍视本民族的传统民间艺术，从而增强他们对祖国的热爱之情。拓展学生的思维和视野，自觉肩负起传承传统文化的使命和责任^[9]。同时，应积极开展对民间艺术的挖掘、整理、保护和学习工作，在去粗取精的基础上，为广大学生所接受，并具有吸引力的民间美术教材。另外，也需要摸索和归纳一种有效的民间美术教育方式和方式，提升教学的系统性和可操作性。在教育理念上，也应转变“重洋轻土”的倾向，改革相关艺术教育制度，并加强民间艺术师资队伍的培养，为推动民族民间艺术的传承与发展提供坚实的人才保障。这一切还需政府的积极支持、社会各方人士的共同参与和教育工作者的长期努力^[10]。

参考文献

- [1]孙国华.将民间美术融入中小学美术教育中[J].艺术评鉴,2021,(15):108-110.
- [2]方一旭.民间艺术融入初中美术课堂的策略探究[J].试题与研究,2024,(23):4-6.
- [3]雷桐.精雕细琢,巧夺天工——华县皮影管窥[J].当代艺术,2008,(01):100-101.
- [4]钱蓓蓓.民间艺术在小学美术教学中的融入[J].参花,2025,(09):147-149.
- [5]倪思语.民间美术资源在中学美术课堂中的转化——以剪纸艺术为例[J].美术教育研究,2024,(01):181-183.
- [6]罗恩思.民间美术在高校美术教育中的价值和作用[J].教育观察,2018,7(01):68-69.DOI:10.16070/j.cnki.cn45-1388/g4s.2018.01.027.
- [7]罗黔军.民间美术在高校美术基础教育中的价值分析[J].美术文献,2019,(07):65-66.DOI:10.16585/j.cnki.mswx.2019.07.032.
- [8]郝泽鹏.民间艺术融入初中美术教学的探索[J].当代家庭教育,2024,(19):89-91.
- [9]蒲浩森.民间美术在大学美术基础教育中发挥的价值[J].艺术大观,2022,(35):121-123.
- [10]杨亚男.论当代美术基础教育与民间艺术文化的传承[J].艺术百家,2011,27(S1):395-396+413.