

“图像转向”视域下民间美术融入高中美术教学与创意实践探索

彭生萍

江苏常州第五中学, 江苏 常州 213000

DOI: 10.61369/RTED.2025190029

摘 要 : 本文围绕“图像转向”视域下民间美术融入高中美术教学进行深入分析, 首先, 阐述“图像转向”视域下民间美术融入高中美术教学中的意义, 其次, 分析当前民间美术融入高中美术教学所面临的问题。最后, 针对这些问题, 提出行之有效的解决方案和策略, 旨在为推动高中美术教学改革、培养学生美术素养和综合能力提供一些有价值的参考和借鉴。

关 键 词 : 图像转向; 民间美术; 高中; 美术教学

Exploration on the Integration of Folk Art into High School Art Teaching and Creative Practice from the Perspective of "Image Turn"

Peng Shengping

Changzhou No. 5 Middle School, Changzhou, Jiangsu 213000

Abstract : This paper conducts an in-depth analysis on the integration of folk art into high school art teaching from the perspective of "Image Turn". Firstly, it expounds the significance of integrating folk art into high school art teaching under the perspective of "Image Turn"; secondly, it analyzes the current problems faced by the integration of folk art into high school art teaching; finally, aiming at these problems, it puts forward effective solutions and strategies. The purpose is to provide valuable references for promoting the reform of high school art teaching and cultivating students' art literacy and comprehensive abilities.

Keywords : Image Turn; folk art; high school; art teaching

引言

20世纪中后期, 美国学者米歇尔提出“图像转向”理论, 该理论认为图像不仅仅是文字的辅助说明, 而是成为独立信息的载体, 对人们的认知习惯、文化生活、审美方式等产生深刻影响^[1]。随着现代科学技术的飞速发展和视觉文化的兴起, “图像转向”已经成为当代社会文化的重要特征。在此背景下, 作为培养学生审美能力和视觉素养的重要载体, 高中美术教学也应与时俱进, 紧跟时代发展趋势, 不断进行改革和优化。民间美术是中华优秀传统文化的重要组成部分, 其中蕴含着丰富的历史元素和文化内涵, 具有极高的艺术价值。将其融入高中美术教学之中, 不仅能够丰富教学内容, 拓展教学形式, 为学生提供多元的艺术视角和创新灵感, 同时还能够促使学生继承和弘扬优秀传统文化, 增强文化自信心和自豪感。然而, 在教学实践中, 在“图像转向”理论导向下, 如何将民间美术融入高中美术教学中, 将其作用充分发挥出来, 已经成为困扰美术教师的教学难题之一。对此, 在新时期, 教师应结合“图像转向”理论, 深入探讨民间美术融入高中美术教学的方式, 并根据教学内容以及学生学情, 设计出具有针对性和创新性的教学方案, 以此更为有效地培养学生美术素养和综合能力, 为其未来实现全面发展奠定基础^[2]。

一、“图像转向”视域下将美术融入高中美术教学的重要意义

(一) 传承优秀文化, 增强学生文化自信心

将民间美术融入高中美术教学之中, 能够使学生了解我国传统文化精髓, 增强其文化自信心^[3]。民族美术中蕴含着丰富的历史元素和文化内涵, 是中华民族的“活化石”, 每一种民间美术

形式的形成和发展都与区域文化、社会背景、民俗习惯等紧密相关。将其融入高中美术教学之中, 通过直观的视觉图像, 学生能够深刻感受到传统文化的魅力, 更加深入地了解区域文化, 进而增强他们的民族文化自信心和文化认同感。同时, 在“图像转向”时代下, 丰富的民间美术图像资源能够将抽象、难懂的传统转化为具体、直观的视觉符号, 有效激发学生对传统文化的兴趣, 促使他们更好地继承和弘扬传统文化。

（二）培养学生视觉素养，适应“图像转向”时代发展需求

“图像转向”时代对个体的视觉能力提出了更高的要求，不仅需要具备图像解读、图像理解等能力，同时还要拥有图像创造、图像表达等能力^[4]。而民间美术经历了长时间的发展，已经形成了完善且独特的图像语言体系，包括图像结构、构图方式、色彩搭配等。通过将民间美术融入高中美术教学之中，能够促使学生了解传统图像语言特点，掌握其规律，有效培养他们对图像的鉴赏能力和分析能力。同时，还能够促使他们将传统文化图像元素与现代美术理念相结合，创造出更具时代特色图像作品，进一步促进其创新思维的发展。

（三）培养学生创新思维，促进创意实践能力发展

民间美术由于受地域文化、社会背景、民俗习惯等多种因素影响，往往是在不断地传承和发展中形成的^[5]。因此，它具有开放的创作理念和多元化的表现手法，将其融入美术教学之中，能够有效培养学生创新思维，促进其创意实践能力的发展。例如，在教学实践中，教师可以将年画引入教学之中，引导学生借鉴年画的色彩和题材，开展艺术创作。通过这样的方式，不仅能够有效激发学生创作兴趣，同时还能促进其创新意识和实践能力的发展。

二、民间美术融入高中美术教学过程中面临的困难

将民间美术融入高中美术教学过程中面临重重阻碍^[6]。对此，本文就以下几个方面进行简要阐述：

（一）教学内容碎片化

当前，部分教师在美术教学中融入民间美术内容过程中，只是将民间美术作为一个独立的知识点进行讲解，并未对其时代背景、艺术特色、历史发展等方面进行详细介绍，导致学生对民间美术知识缺乏深入地了解和掌握^[7]。例如，在讲解剪纸艺术这部分内容时，部分教师只是向学生们演示剪纸的基本技法，并未向他们介绍剪纸的艺术起源、不同地区剪纸艺术的特色以及剪纸的作用等内容。这种碎片化的教学内容，导致学生难以形成完善的知识体系，无法深入理解民间美术的艺术内涵和价值，同时也会对其创新意识和实践能力的发展造成一定阻碍。

（二）教学方法单一化

受到传统观念的影响，部分高中美术教师依旧采用单一的教学模式，以“理论讲解+技法示范”为主，学生常处于被动接受状态，他们的积极性和主动性难以被充分调动，从而影响课程教学效果的提升^[8]。同时，在教学实践中，教师也很少运用现代化教学手段，如多媒体技术、虚拟现实技术等，这导致民间美术的独特魅力难以被充分展现。这不仅难以激发学生的学习兴趣，同时也使他们难以深刻感受民间美术与现代生活的紧密联系，从而进一步影响课程教学效果的提升。

（三）实践环节薄弱

在“图像转向”时代下，高中美术教学强调学生创新意识以及实践能力的培养，要求学生能够熟练运用图像语言进行个性化表达^[9]。然而，在将民间美术融入高中美术教学过程中，实践教学环节薄弱，严重影响学生实践能力、创新能力的提升。一方面，

实践活动形式以临摹民间美术作品为主，形式较为单一，缺乏对民间美术元素的创新运用。另一方面，实践活动与“图像转向”时代发展需求脱节，学生创作的作品往往局限于传统的艺术形式，并未与现代艺术理念和多元文化相融合，导致民间美术在当代社会中的应用价值难以充分体现。除此之外，部分学校在教学方面缺乏关注和重视，实践资源配置不足，缺乏专业的创作工具和展示平台，这也在一定程度上限制了学生实践能力以及创新能力的提升。

三、“图像转向”视域下民间美术融入高中美术教学的策略

（一）构建系统化的教学内容体系

在“图像转向”视域下，为了更好地将民间美术融入高中美术教学，学校应构建系统化的教学内容体系^[10]。一方面，应对民间美术的知识内容，如艺术特色、起源与发展、图像语言等进行全面整合，并将其纳入高中美术教学内容，构建完整的知识框架，以此为学生完善知识体系，更加深入的了解和认识民间美术奠定基础。另一方面，还应结合“图像转向”时代发展需求，将民间美术与现代视觉文化、现代艺术理念等相结合，引入现代设计、数字媒体等领域的知识，以此激发学生创新意识，培养其实践能力，使他们认识到民间美术在现代社会中的应用价值。例如，在讲解民间年画时，教师可以引入一些年画的创新应用案例，引导学生们对其进行讨论和分析，使他们认识到民间美术与现代社会之间的紧密联系。之后，鼓励学生充分发挥自身的想象力和创造力，将现代元素与传统年画相结合，开展创新设计，要求作品不仅蕴含传统文化韵味又符合现代审美需求。通过这样的方式，不仅能够有效激发学生学习兴趣，深化认知，同时还能够培养其实践能力和创新能力。

（二）创新教学方法

针对教学方法单一化问题，教师应紧跟“图像转向”时代发展趋势，结合教学内容以及学生需求，创新教学方法。

1. 运用情境教学法

当前，为了丰富学生学习体验，激发学习兴趣，教师可以将情境教学法运用在美术教学之中，通过多媒体手段，创设与民间美术相关的情境，使学生获得身临其境般的体验，更加深刻地感受到民间美术的强大魅力。例如，在讲述皮影戏这部分内容时，教师可以利用多媒体手段，以图片、视频以及动画等形式，将皮影戏呈现给学生们，使他们直观、深入地了解皮影戏的艺术特色、表现形式、发展历程等内容，从而提升课程教学效果。

2. 运用项目式教学

教师还可以将项目式教学运用在高中美术教学中，围绕特定的民间美术项目开展教学活动，要求学生以小组为单位，完成项目任务。通过这样的方式，培养学生民间美术知识和技能。例如，教师可以设置“民间美术元素现代设计”项目，要求学生以小组为单位，收集本省的民间美术元素，并结合现代设计理念开展艺术创作，作品可以为创意海报、插画、文创作品等。当学生

完成艺术创作后，教师可以邀请学生参与点评活动。通过这样的方式，不仅能够有效培养学生创新能力和实践能力，同时还能够强化其团队协作能力以及沟通交流能力，可谓一举多得。

（三）强化实践环节

在“图像转向”视域下，为了将民间美术充分融入高中美术教学，将其作用充分发挥出来，必须要强化实践环节，培养学生民间美术元素创新应用能力。首先，应丰富实践活动形式。教师应组织和开展多种类型的实践活动，以此突破传统实践活动限制。例如，在剪纸教学中，除让学生模仿传统剪纸作品开展创作外，还可以引导他们将剪纸元素与插画、动漫、壁纸等相结合，创作出更具现代特色的艺术作品。其次，要强调民间美术与现代科学技术的融合。在当前时代背景下，现代科学技术飞速发展和广泛运用，给人们的生活、生产方式带来了巨大的改变。在此背景下，应积极推动民间美术与现代科学技术相结合，开展数字民间美术实践活动，以此培养学生创意实践能力。例如，可以利用

3D 建模软件、动画制作软件等，开展创新设计。这样做，不仅能够拓展民间美术的表现形式，使其更具时代吸引力，同时还能够激发学生对民间美术的兴趣，促进其创意实践能力的提升。除此之外，学校还可以与文化机构、非遗传承人等开展合作，邀请专业人员走进课堂，向学生们传授民间美术知识和技能，这样做不仅能够弥补教学资源的不足，还能让学生在真实的文化语境中感受民间美术的魅力。

四、结束语

总之，在“图像转向”时代下，将民间美术融入高中美术教学中具有重要的现实意义。对此，高中美术教师以及学校应充分认识到民间美术的价值，以“图像转向”为导向，通过多种方式和手段，推动高中美术教学改革，更为有效地培养学生视觉素养和创意实践能力，为其未来实现全面发展奠定基础。

参考文献

[1] 康宁. 基于“图像转向”理念的高中美术图像色彩教学研究 [J]. 画廊, 2024, (11): 38-40.
[2] 施小洪. 浅谈美育视野下现代信息技术与中学美术教学融合的实践 [J]. 试题与研究, 2024, (16): 34-36.
[3] 陈叙. 贵州苗族蜡染融入高中美术课程的教学实践探索 [D]. 广西师范大学, 2024.
[4] 庞江华. 东昌府区木版年画在初中美术课堂中的应用研究 [D]. 东华理工大学, 2024.DOI: 10.27145/d.cnki.ghddc.2024.000745.
[5] 陈净梅. 赣南客家剪纸在高中美术课程的开发与应用 [D]. 集美大学, 2024.
[6] 康馨洁. 永春纸织画在初中美术校本课程中的应用 [D]. 集美大学, 2024.DOI: 10.27720/d.cnki.gjmdx.2024.000039.
[7] 冯子容. 永安花灯在高中美术课程中的应用研究 [D]. 集美大学, 2024.
[8] 郭佩怡. 广州灰塑在初中美术课程中的开发与应用 [D]. 南宁师范大学, 2024.
[9] 伏兆燕. 核心素养视域下初中美术蓝印花布课程实践研究 [D]. 山东理工大学, 2024.
[10] 张萌. 广灵剪纸艺术引入高中美术教学策略研究 [D]. 山西师范大学, 2024.