

非遗文化扎染艺术在中小学美术教学中的传承与发展

颜 薇 秦 毅

陕西理工大学艺术学院 陕西汉中 723001

摘 要：扎染艺术是我国非物质文化遗产之一，有着独特的制作过程和令人惊叹的艺术魅力。随着互联网技术的发展，扎染艺术受到了广泛的传播，市场也迅速得到扩大。然而，扎染艺术的传承和学习过于单一化和区域化，也导致了当前扎染技艺传承的固化和局限性。因此本文旨在研究扎染艺术在中小学美术教学中的继承与发展的可行性与必要性。

关键词：扎染艺术；非遗文化；美术教学；传承与发展

引言

中华文化是我们提高国家文化软实力最深厚的源泉，是我们提高国家文化软实力的重要途径。要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来。所以，在中小学美术教学中传承和发展扎染艺术是非常有意义的。为实现这个目标，还需创新教学策略、丰富教学设施、提高教学质量。激发学生对扎染艺术的兴趣，让学生在美术教学中感受传统文化的魅力。

一、扎染艺术概述

扎染古称扎缬、绞缬和染缬，源于我国，距今已有约1500年的历史。织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的染色方法，是中国传统的手工染色技术之一。据记载，扎结防染的绞缬绸起源于东晋，它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行折叠、捆绑、夹压等处理，使染料在织物上形成独特的图案，其工艺特点是用线在被印染的织物打绞成结后，再进行印染，然后把打绞成结的线拆除的一种印染技术。扎染艺术在我国民间广为流传，具有极高的艺术价值和实用价值。大致分为大理扎染、白族扎染、彝族扎染、自贡扎染，其中云南大理的白族扎染技艺、四川的自贡扎染技艺较为出名曾先后被文化部列入国家级非物质文化遗产。段树坤和段银开夫妇作为当前云南大理的白族扎染技艺的代表人物，他们特别注重创新，不仅继承了传统的扎染技艺，还开发出了多种新的扎染花色和产品种类，他们通过复刻《张胜温画卷》的部分作品，展示了大理悠久的历史文化底蕴。

四川的自贡扎染技艺代表人张晓平和刘昌林，张晓

平致力于传统扎染技艺和草木染的开发运用，代表作包括《天音系列壁挂》、《七十八神仙卷图》、《熊猫》、《花香蝴蝶》和《敦煌壁画》。刘昌林的作品色彩斑斓、图案精美，充满了民间艺术的韵味，代表作品《蜀绣印象》是他的得意之作。

二、非遗文化传承的意义

非遗文化即非物质文化遗产，是中华民族五千年文明史的遗存与见证，承载着中华民族的历史记忆、文化传统、民族审美与民族精神对非遗文化的保护、传承和研究有利于我们延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国实现中华民族伟大复兴有着重要推动作用，保护和传承非物质文化遗产对于实现可持续的经济、文化全面协调发展具有重要意义。非物质文化遗产是历史的真实见证，蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和创造力，是人类文明的结晶和宝贵财富。

首先，非遗文化是我国文化多样性的重要体现，在全球化的背景下，文化多样性面临着严重的挑战，传承非遗文化有助于促进文明交流互鉴，维护世界文化多样性，防止文化同质化；非遗文化中蕴含着丰富的民族精神，如勤劳、智慧、勇敢、团结等。其次，传承非遗文化有助于激发民族自豪感，弘扬民族精神；非遗文化是民族情感的纽带，通过传承和保护非遗文化，能够增强民族凝聚力，可以增强各族人民对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中国特色社会主义道路的认同。再次，加强对非遗文化的挖掘与研究，能更加深入了解历史、传承文化，从而增强民族自豪感和文化自信。在社会层面，非遗文化具有独特的审美价值，能够丰富人们的精神生活，提升人们的审美素养；它是历史文化的

载体,可以延续中华民族的历史文脉,保持民族文化的传承,还有助于了解历史文化,增强民族认同感;非遗文化具有广泛的传播性,有助于促进不同文化之间的交流与融合。最后,在经济层面,非遗文化更是具有巨大的经济价值,随着文旅的兴起,非遗文化成了推动地方经济发展的重要资源;并且非遗文化传承与保护过程中,可以创造大量就业机会,促进创业。对于国家,保护和传承非遗文化对于建设社会主义文化强国具有重要意义,能够推动文化产业发展,增强国家的文化软实力。将非遗文化融入中小学美术教学中,不仅可以丰富教学内容,提高学生的学习兴趣,还可以通过学生亲身体验传统艺术的魅力,激发创作灵感,培养学生的文化自信,增强民族自豪感。

三、扎染艺术融入教学策略

在当今快速发展的社会背景下,非物质文化遗产的传承与发展取得了显著的进步,这些进步都离不开国家对非物质文化遗产的重视。具体来说,国家不仅在政策上给予了非物质文化遗产充分的重视,还通过一系列切实有效的措施,推动了非遗的保存、传播与发展。首先,国家立法层面明确了非物质文化遗产的法律地位,为非遗保护提供了坚实的法律基础。其次,国家设立了专门的非遗保护机构,负责对非遗资源进行系统性的调查、整理和记录,确保非遗得到有效保存。此外,国家还积极倡导和推动非遗项目的申报,使得越来越多的非遗项目得到国际社会的认可。

将扎染艺术引入课堂并不是像传统美术课堂那样只教学生绘画,重视学生的绘画结果,而是注重培养学生的实践能力、审美能力、创新能力与文化理解能力,体现了素质教育的总要求。扎染作为中华优秀传统文化不只是对造型和颜色的把握,从选材、制作到染色,整个过程都充满着对古老文化的认同与尊重,感叹古人的智慧与对美的追求。通过将扎染艺术引入到中小学美术课堂,不仅可以让学生继承发展这一传统文化遗产,还可以提高和拓宽学生的艺术素养及艺术想象力。

设置课程上将扎染艺术纳入中小学美术教学课程体系,使其成为一个独立的课程单元,这意味着,学生将有机会系统地学习扎染的历史、技艺和审美特点;创新教学方法上采用项目式、合作式、体验式等多种教学方法,让学生在动手实践中学习扎染技艺,感受扎染艺术独特的风格和韵味,同时深入理解其背后的文化内涵。如扎染传统手工艺制作、有关扎染的民俗活动等。通过这样的教学实践,学生不仅能够掌握扎染的基本技巧,

更能在创作过程中激发自己的创新思维,提升审美鉴赏能力。与此同时,他们还能在合作中学会沟通与协作,培养团队精神;并结合地方特色,根据不同地区的历史文化背景,融入当地扎染艺术特色,形成富有地域特色的课程。如云南大理的白族扎染技艺、四川的自贡扎染技艺等,使得学生在学习过程中能够深刻感受到中国传统文化的多样性和丰富性;不断拓宽教育渠道,开展多种形式的扎染艺术课外活动,组织学生参观学习非遗文化村,亲身体验传统扎染艺术的魅力。以及观赏和解读各类非遗作品,让学生在直观感受中增长知识。此外,鼓励学生与民间艺人进行面对面的学习和交流,通过这种互动,学生们不仅可以学到技艺,还能深入理解扎染艺术的深层文化内涵;师资力量上加强教师培训,根据课程设置规划中长期培训计划和专项培训,采用“送出去”和“请进来”的双向培训方式。一方面,选派教师外出参加高水平的学术交流和技艺培训,以拓宽视野和提升实践能力;另一方面,邀请经验丰富的民间艺人和专家学者来校授课,让教师们在校内就能接触到最前沿的教学理念和技艺动态。通过这些措施,不断提高教师的专业素养和技能。

四、教学成果应用与评估

对文化内涵的理解是对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟、领会、阐释能力,包括感悟艺术活动、艺术作品所反映的文化内涵,领会艺术对文化发展的贡献和价值,阐释艺术与文化之间的关系。对文化理解的培育,有助于学生在艺术活动中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观,尊重文化多样性,增强文化自信。在中小学美术教学中传承与发展扎染艺术,可以引导学生通过对扎染艺术的赏析和学习,领会扎染艺术的趣味性、创造性、可操作性及独特文化魅力,提升自己的人文内涵。作为一种传统技艺,扎染在历史的长河中不断发展,逐渐形成了独特的风格和技艺。这种自信来源于对自身文化的认同和自豪,是对民族精神的传承和发扬。在全球化的今天,扎染艺术以其独特的魅力,吸引了世界的目光它不仅是我国文化的瑰宝,更是世界文化瑰宝。这种文化自信,让我们在文化交流中更加自信,更加自豪,扎染艺术还能激发增强学生的爱国主义情感和文化认同。在扎染教学中,学生们的作品丰富多彩,展现了较高的创造力和审美水平。这些作品在形式、色彩、图案等方面都独具匠心,既有传统的韵味,又融入了现代元素和艺术想象力。这样不仅提高了学生的自信心,也推动了扎染技艺的传承与发展。除此以外,学校

可以与企业、社区等合作，将学生在扎染教学课程上的成果转化为实际产品，推向市场。这种转化路径，既为学生提供了实践机会，也为扎染技艺的传承与发展注入了新的活力。

图1 扎染作品展示

图2 扎染作品展示

通过扎染理论知识的学习和课堂实践，学生可以获得以下的知识和能力：

1. 提高了审美能力。学生们在创作过程中，学会了如何搭配颜色、设计图案，而且通过反复实践，他们的审美观念逐渐成熟，对美的感知和鉴赏能力得到了提升，从而更加懂得如何发现生活中的美。

2. 培养了创新意识。学生们在创作扎染作品时，充分发挥个人创意，将独特的设计理念融入作品中，展现了他们的创新精神，创作出了独具特色的扎染作品，展示了他们的创新精神。

3. 增强了动手能力。通过实际操作，学生们逐步掌握了扎染的基本技巧和工艺流程，这不仅提高了他们的动手实践能力，也让他们在操作过程中积累了宝贵的经验，为今后的创作打下了坚实基础。

4. 激发了对非遗文化的兴趣。学生们在了解和体验

扎染的过程中，深入了解了中国传统文化的魅力，对非遗文化产生了浓厚的兴趣。这种兴趣不仅有助于他们更好地理解 and 传承我国优秀的非遗文化，也为我国优秀传统文化的发扬光大注入了新的活力。

结语

随着非遗文化的复兴和人们对美好生活的追求，扎染的应用将越来越广泛。未来，扎染技艺有望在更多领域发挥其独特魅力，为我们的生活增添更多色彩。总之，将扎染艺术融入中小学教育，对于传承和发展非遗文化具有重要意义。我们应当充分挖掘扎染艺术的教育价值，为培养具有民族自豪感和创新精神的下一代贡献力量。将扎染艺术引入到中小学美术课堂，通过整合课程内容、注重实践操作、强化师资培训等教学策略，并融合中小学核心素养，从小培养学生对继承与发展传统文化的意识。不仅创新了扎染艺术的传承形式，还可以潜移默化地提高学生的审美能力和创造力，增强民族传统文化的认同感，提升学生的文化自信和民族自信，激发学生的爱国主义精神。让我们共同努力，让这一古老艺术在新的时代背景下焕发出新的生机。

参考文献

- [1] 张金芳, 罗帆. 数字化时代下扎染技艺的保护与传承研究[J]. 河南理工大学学报(社会科学版), 2024, 25(06): 95-100. DOI: 10.16698/j.hpu(social.sciences).1673-9779.2024.06.013.
- [2] 孟祥缘. 艺术新课标背景下中小学音乐学科文化理解素养的培育[J]. 艺术教育, 2024, (10): 110-113.
- [3] 姚咏, 李文师. 中国式现代化视域下中华优秀传统文化的传播原则研究[J]. 北京文化创意, 2023, (S2): 13-19.
- [4] 田川流. 义务教育艺术课程核心素养的基本内涵[J]. 新课程教学(电子版), 2023, (20): 30-32.
- [5] 王艳红. “圆美”“和合”文化视域下的音乐审美教学[J]. 天津教育, 2023, (19): 30-31.
- [6] 林秋伶. 小学中国画教学中人文精神的培养研究[J]. 中国中小学美术, 2023, (05): 18-23.
- [7] 刘春燕. 扎染艺术在小学美术教学中的实施策略探究[J]. 安徽教育科研, 2023, (10): 62-64.
- [8] Eunice. 古朴时尚的扎染你了解吗[J]. 时尚北京, 2018, (07): 198-199.