

Research on the Introduction of Shadow Puppetry into Primary School Art Classrooms under the Background of New Wisdom Aesthetic Education

Shiqin Fu

Chongqing Science City Kangju Xicheng Primary School, Chongqing, 401331, China

Abstract

The rise of new wisdom aesthetic education has injected new vitality and opportunities into art education at the primary school stage. This paper focuses on the research project undertaken by the aesthetic education research group of Chongqing Science City Kangju Xicheng Primary School—"Research on the Teaching Strategies of Shadow Puppetry Entering Primary School Art Classrooms under the Background of New Wisdom Aesthetic Education", and deeply explores how this traditional art form of shadow puppetry can be integrated into primary school art classrooms to enrich teaching content and enhance students' artistic literacy.

Keywords

new wisdom aesthetic education; shadow puppetry; primary school; art classroom; comprehensive quality

新智慧美育背景下皮影戏进小学艺术课堂初探

付仕芹

重庆科学城康居西城小学校, 中国·重庆 401331

摘要

新智慧美育的兴起为小学阶段的艺术教育注入了新的活力与机遇。论文以重庆科学城康居西城小学校美育课题组所承担的课题——“新智慧美育背景下皮影戏走进小学艺术课堂教学策略研究”为核心, 深入探讨了皮影戏这一传统艺术形式如何融入小学艺术课堂, 从而丰富教学内容并提升学生的艺术素养。

关键词

新智慧美育; 皮影戏; 小学; 艺术课堂; 综合素质

1 课题研究意义价值

落实国家美育政策。“弘扬中华美育精神, 建立文化自信”是新时代美育目标。习近平总书记强调传统文化重要性。挖掘美育资源、整合力量, 以美育人、以文化人是新时代美育工作方向。本课题以“新智慧美育背景下皮影戏进小学艺术课堂策略研究”为杠杆, 推动美育理论与实践融合, 更新教育方法和理念, 注入传统文化, 提升学生文化自信, 传承发扬传统文化。

2 核心概念界定

新智慧美育: 是人的智慧化、技术的智能化、生态的协同化高度统一。在本课题中是指在音乐、美术课堂中, 教师运用教育智慧, 赋能自身和他人智慧生长, 提升审美境界, 进行美的创造, 融合现代信息技术, 通过电脑设计、激光打

印、AI 识别技术等先进信息技术, 赋能教与学的变革, 从而提高课堂教学效率, 构建美育新生态。

皮影戏: 又称“影子戏”或“灯影戏”, 是中国民间传统艺术。本课题简化制作工艺, 用牛皮纸代替兽皮制作皮影, 运用 AI 优化表演, 结合电脑音乐表演美德和语文经典故事, 在多学科融合中传承皮影戏艺术。

小学艺术课堂: 本课题涵盖音乐和美术。研究音乐课堂皮影戏欣赏教学, 美术课堂皮影制作与创新方法, 探索音乐与美术融合表演策略, 提升教学效率。

3 国内外研究现状述评

3.1 皮影戏现状分析

皮影戏是一种独具特色的传统民间艺术, 作为中国优秀的传统非物质文化遗产, 在国内外都有不少的文献报道, 有对皮影戏美术、音乐课堂的研究、有对皮影戏制作的研究及专业技法的研究。传统皮影戏往往应用于美术学科中或者应用于其他学科作为导入性素材, 未能有效融合与宣传, 在技术与传承发扬方面遭遇瓶颈。

【作者简介】付仕芹(1981-), 女, 中国重庆人, 本科, 从事小学美术研究。

3.2 皮影戏走进艺术课堂的教学策略研究现状

皮影艺术通常融入学校美术和音乐课程中，从欣赏的角度，对皮影人物的色彩、造型、工艺进行赏析，让学生参与课堂，增加学生对皮影的认知和有效提升学生的动手能力。在课堂中表现出的教学策略有以下几种：

①利用多媒体技术教学，激发学生的学习兴趣。②任务驱动制作皮影，培养学生的实践能力。③开展皮影戏比赛，调动学生学习积极性。④开展校本课程，贯穿德育理念，培养学生的爱国情感。

3.3 皮影戏走进艺术课堂的数字化教学策略研究现状

①多媒体技术开展课堂教学：利用多媒体技术进行教学，通过图片、动画和文字相结合的方式记录形式展现皮影戏的相关知识，从而激发学生学皮影戏的兴趣，增进他们对中华传统文化的了解。②皮影戏呈现方式进行数字化融合：开展了校本皮影戏课程，利用公众号宣传皮影戏，结合数学课堂和编程技术对皮影戏进行数字化融合创新。

3.4 文献综述小结及述评

如上所述，中国当前研究还存在以下不足。

3.4.1 皮影戏制作与保存工序繁琐

目前，皮影的制作繁琐，需要经过十余道难易不等的工序。同时，皮影需要长期恒温、避光的空间来保存，温度和湿度变化也有高要求。其保存条件的苛刻导致皮影很容易被损坏，无法永久保存。

3.4.2 皮影戏数字化呈现方式单一，传播方式受限

当前都是在艺术课堂中通常应用多媒体技术，通过音乐和图片呈现进行教学，方式简单且单一。主要通过德育课堂、传统节日和非物质文化实地表演等方式宣传皮影戏，不能深入人心。

3.4.3 皮影戏与新智慧美育融合欠缺

在对“新智慧美育”这一新概念的研究上还存在一定的欠缺，尤其是对于皮影戏与新智慧美育的课程实践研究几乎是空白。

4 研究理论基础

人本主义教育理论：基于人本主义心理学，融合人文、存在主义哲学，强调人的价值、尊严、潜能和整体性。主张培养整体、自我实现、创造性的人，倡导人本化课程和人际关系教学。本研究以学生自我感知为基础，发挥潜能，培养创造力。教学中突出学生主体，激发兴趣，建立平等关系，实现自我评价，现代技术为人本主义教学思想创造条件。

人的全面发展理论：马克思主义理论是小学校综合素质评价的依据。学生需全面发展体力和智力，以及道德、品德、意志等。本课题在美育课堂中，通过审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解等活动，采用多种教学策略，培养学生综合能力，实现全面发展。

多元智能理论：关注学生潜能，促进全面发展。教师采用多元策略教学，改进教学形式与环节，培养多种智能。

重视小组合作与讨论，培养人际智能；重视反思环节，培养内省智能；课堂互动多样，学生主体明显。

创新教育理论：旨在培养创新精神和能力。教育者以先进思想、科学文化及创新方式，树立学生创新志向，培育精神，训练思维，传授技法，开展活动，提高能力，造就人才。研究中，学生在美育活动中，老师采用启发式、联想式教学，提供问题支架，引导学生思考，多途径培养创新能力。

5 研究目标

探究“新智慧美育”背景下，皮影戏数字化的教学实践策略。开发校园皮影戏，构建皮影戏走进小学艺术课程体系。通过鉴赏皮影戏、制作皮影（电脑设计、激光打印、AI识别等高新数字技术融合课堂教学）、表演皮影戏，提高学生对民间传统艺术的兴趣，拓宽学生的审美视域，提升学生的审美感知力，培养学生的艺术创造力，激发学生传承和弘扬中国皮影戏艺术的热情。

6 研究内容

6.1 皮影戏发展现状的调查研究

通过多渠道了解学生对皮影戏的认知，根据储备基础和传统文化理解，形成调查报告。

6.2 制定教学计划，开发教学资源

开发皮影戏进课堂的教学资源，利用三大课堂融合现代信息科技，技术创新皮影制作形式，形成数字化学习与创新能力，让抽象的文字变成可视可听具象化的皮影戏。

6.3 融合数字技术，创编校园皮影戏

利用高新数字技术快速制作皮影。师生合作原创剧本、皮影、音乐，利用现代技术将学校的文化与重庆本土结合，创编符合学校文化的校园皮影戏。

6.4 探究“新智慧美育”皮影戏课程实施策略

利用新智慧美育开发新的皮影戏课程，形成具有学校文化的校本课程的校园皮影戏，在全校范围推广实施教学，推陈出新，进一步提升皮影戏的校园影响力。

7 研究思路

①搜集资料。通过查阅文献，全面了解中国皮影戏与小学艺术课程融合的研究成果，收集与整理与本课题相关的学习资料。②调查学情。运用访谈、问卷等调查方法，切实掌握小学生对中国皮影戏的认识与了解，为本研究活动实践化提供保证。③开展实践。通过音乐欣赏、绘画欣赏、制作皮影等形式在实践中研究新智慧美育背景下皮影戏与小学艺术课程融合的方法，并使之形成认知体系和研究体系。④总结反思。对整个研究过程进行总结，反思得失，为以后的研究提供经验，将研究过程中的实践物化为论文，构建新智慧美育背景下皮影戏走进小学艺术课堂教学策略研究的课程。

8 研究方法

本课题研究以行动研究法为主，文献研究法、调查研

究法为辅助,以提高研究的真实性与实效性,并使之对后续的皮影戏进课堂的教学具有指导性。

8.1 调查研究法

通过问卷、访谈等多渠道调查,研究学生对皮影戏的了解程度,分析所得数据,形成调查报告,得出学生对皮影戏知识的认识、储备基础,从而更好开展教学研究。

8.2 文献研究法

中华传统文化皮影戏与小学艺术融合是美育研究重点,前人成果丰硕。确立皮影戏进课堂目标后,搜集资料、阅读文献并分类整理,紧跟研究进展,提出论点,为研究实施奠定基础。

8.3 行动研究法

本课题涉及皮影制作与表演。学生负责画图与技术制作,不断创新,寻求最佳方法。皮影表演通过课堂教学实践。研究方法为边研究、实践、总结、反思,旨在提升学生艺术素养。

9 实施步骤

本课题研究拟定为两年,分为三个阶段:

第一阶段:准备和开题阶段(2023年3月)召开课题研究会议,确定研究人员,明确研究任务,制定研究方案,进行研究分工,确定课题研究对象、研究方式,完成课题申报、立项以及研究课程实践方案的设计工作。

第二阶段:研究实验阶段(2023年4月—2025年1月)进行课题研究,做好三个课时的课堂设计,设计教学评三位一体的教学体系,利用高新技术制作好皮影,并录制视频进行展示。组织课题成果展示交流,以微视频,论文,教学设计等方式进行课题的成果展示和交流。

第三阶段:成果汇报和结题阶段(2025年2月—4月)组织汇编研究成果,在高新区课题领导小组的指导下做好结题验收工作,整理研究材料形成最终成果,在实践的基础上进行总结提升,最终完成课题。

10 课题的研究成果

10.1 对学生进行皮影戏现状的调查研究

通过问卷调查和访谈,了解学生对皮影戏的认知、兴趣、获取渠道、观看经历和学习意愿。调查结果摘要如下:

①认知程度:约60%学生了解皮影戏,但深入了解者少(约20%)。30%学生未听说过,普及度待提高。②兴趣点:集中在独特艺术形式和传统文化内涵。现代题材与传统故事结合的作品更受欢迎,尤其是融入流行文化元素的作品。③获取渠道:网络平台是主要途径(70%),学校教育、家庭传承、文化活动作用较弱。④观看经历:约55%学生有观看经历,多为线上或片段欣赏,完整观看者少。⑤学习意愿:超80%学生愿学习皮影戏相关知识或技能,认为有助于了解传统文化、提升审美和动手能力。

10.2 制定教学计划,开发教学资源

开发皮影戏教学资源,通过“欣赏皮影戏”“制作皮影”“创意表演实践”三大课堂,让学生了解皮影戏历史文

化、表演形式及音乐要素,培养初步审美感知。创新皮影制作形式,利用电脑设计、激光打印等技术,实现数字化制作,让学生掌握皮影动起来的原理,激发创新实践能力。这种创新教学方式促进皮影艺术传承和弘扬,培养新一代对传统文化的热爱和传承。

10.3 融合数字技术,创编校园皮影戏

经过三大课堂的学习,学生们对传统皮影戏的制作与表演艺术有了深刻的领悟。为了传承与发扬这一古老的艺术形式,我们借助电脑设计、激光打印、AI识别等现代数字技术,更高效地制作出精美的皮影。

10.4 探究“新智慧美育”皮影戏课程的实施策略

①课程设计融合传统与现代。皮影戏为传统艺术,其表演与故事具有教育价值。老师们结合现代教育理念,将皮影戏与多媒体技术结合,利用动画、视频等,使学生在欣赏中理解其文化和历史背景。②课程实施重学生参与互动。教师组织学生制作皮影道具,实践了解皮影戏制作与艺术特点。通过角色扮演、剧本创作等方式,让学生在参与中体验皮影戏魅力,激发学习兴趣与创造力。③课程评价机制多元化。传统考试无法全面反映学生表现。研究教师采用多种评价方式,如自评、同伴评价、教师评价等,综合考查学生知识掌握、技能运用和情感态度。这样既能全面评价学习效果,又能激发学习积极性。④课程资源的开发和利用也至关重要。学校和教师积极开发和整合各种课程资源,如邀请皮影戏艺术家进校举办讲座和表演,组织学生参观皮影戏博物馆等。通过丰富的课程资源,学生可以更直观地了解皮影戏的艺术魅力,从而增强他们的学习体验。

10.5 师生成长

皮影戏进小学艺术课堂的研究不仅丰富了师生的文化生活,还促进了他们的成长和发展。通过这一研究项目,学生们在兴趣、实践能力、团队合作意识、艺术素养等方面得到了全面提升,教师们也在教学和学术研究方面取得了显著进步。本课题的研究教师付仕芹、陈琦老师指导的艺术工作坊“皮影工作坊”在重庆高新区第二届“新智慧美育”中小学生艺术节活动中荣获一等奖。

参考文献

- [1] 刘均逸.“生态式艺术教育”的创新实践[J].现代基础教育研究,2014,15(3):64-68.
- [2] 马利广.从环境艺术设计教育角度探究艺术设计教育的创新与实践教学[C]//北京中外软信息技术研究院,第二届世纪之星创新教育论坛论文集,新疆艺术学院,2015.
- [3] 汪凯.转型中国:媒体,民意与公共政策[M].上海:复旦大学出版社,2005.
- [4] 赵文凤.中华优秀传统文化在高校育人模式的探索——以皮影戏为例[J].北京教育(高教),2023(1):94-96.
- [5] “陕西非物质文化遗产”暑期调研小组,杨润苗.在文化传承与保护中增强文化自信——对陕西皮影戏及秦腔的传承情况与保护方案的调研报告[J].马克思主义学刊,2016,4(4):159-172.