

非遗进校园的“降维”与“重构”——初中美术“戏曲杖头人偶”项目化学习的双新实践

○ 上海市开元学校 曹霞

2022 年版《义务教育艺术课程标准》明确提出,要引导学生了解非物质文化遗产,增强文化自信。戏曲与木偶戏作为国家级非物质文化遗产,融合造型、色彩、服饰、唱腔、表演,承载着东方传统美学与匠人精神。

传统杖头木偶制作包含木雕、裱糊、彩绘、机关组装等繁复工序,专业门槛高;初中美术课时有限,难以支撑长周期的工艺学习;单一技能复刻容易流于浅层体验,难以实现文化深度浸润。但杖头人偶兼具“玩具”的趣味性

与戏曲的视觉美感,天然契合初中生的审美兴趣,是打破戏曲“老土”刻板印象的理想媒介。因此,我立足初中美术《戏曲微舞台》单元开展课堂实践,以美术学科视角搭建戏曲展示舞台,借助戏曲人偶创作与综合展演,拉近青少年与传统戏曲之间的距离。新课标颁布后,倡导跨学科主题学习,我又拓展教学思路,尝试融合劳动实践开展跨学科探索,坚守美术学科本体,打通美术、劳动、戏曲文化的边界。《戏曲杖头人偶》通过材料降维、课时重构、学科融合三大策略,构建以美术为主导、有机融合劳动实践的“非遗+美术+劳动”跨学科综合项目,探索适配初中学情、可复制推广的非遗美育课堂范式。

一、材料降维:现代材料适配学情,守住非遗美学内核

传统杖头木偶依靠木料雕刻、手工缝制戏服,工具要求高、工序复杂,初中生动手能力参差不齐,极易产生畏难情绪,同时存在刀具使用安全隐患。项目采取“材料降维”策略,并非简化文化内核,而是立足初中生认知水平进行适配性改造:以蛋形泡沫球替代木雕头部基底,外敷彩泥替代传统面塑塑造头部,珍珠棉替代竹木躯干,

风筝杆、鱼线搭建简易操纵结构,用布料、废旧织物制作戏服。

材料降维不等于“偷工减料”。学生借助彩泥良好的可塑性,在泡沫基底上塑造生、旦、净、丑各行当面部造型,上妆、搭配珠片发饰,完整体验“捏土赋形”的造物过程;服饰制作环节运用简易针法、双面胶拼接面料,搭配水袖、传统纹样布贴,理解戏曲服饰色彩、纹样背后的文化寓意,即人物性格与身份的外化。学生在安全操作前提下,规避雕刻工艺的技术壁垒,把创作重心放在造型审美、色彩搭配、创意表达上,让非遗课堂从高不可攀的工艺作坊,转变为人人可以参与的创意工坊。劳动素养同步落地:学生规范使用剪刀、美工刀、热熔胶枪、缝纫工具,养成规划材料、有序操作、整理工位的劳动习惯,体悟精益求精的工匠精神。

二、课时重构:搭建“四韵”框架,实现分步并联教学

针对课时紧张的现实难题,项目打破线性技能传授模式,提炼戏韵、塑韵、衣韵、偶韵四韵进阶框架,将完整项目规划为单元教学,兼顾文化感知、造型创作、劳动实践与舞台展演,形成完整学习闭环。

第一课“戏韵:审美感知与文化理解”。以世界三大古老戏剧为导入,梳理中国戏曲发展脉络,赏析京剧、越剧、沪剧、黄梅戏经典唱段,辨识戏曲四大行当,解读戏曲服饰“宁穿破不穿错”的衣箱制度,团龙、海水江崖等纹样符号。课堂展示成品杖头人偶,学生尝试操纵木偶模仿戏曲身段,各小组选定剧种、角色、唱段,完成分工。这样做,重在引导学生在审美感知中积累视觉素材,并于文化理解层面初步体会戏曲偶戏的人文内涵,夯实中华优

秀传统文化的认知根基。

第二课“塑韵:头部造型创意实践”。学生利用泡沫球、彩泥完成人偶头部塑造,塑造头型、发型,绘制戏曲彩妆,搭配饰品。本课融合面塑传统美学,引导学生把握戏曲人物五官特征,区分各行当妆容差异,完成人偶核心造型部件。

第三课“衣韵:服饰设计与劳动创造”。学生组装躯干后,运用“缝粘结合”工艺制作戏服:关键部位手缝固定,主体面料及纹样装饰以双面胶快速贴合。组内分工协作,缝纫强手搭建结构,其余学生负责纹样剪贴与审美把控。这一工艺降维,不仅化解了课时压力,而且让学生在劳动实践中实现了美术设计与传统工艺的融合。

第四课“偶韵:组装调试与微舞台展演”。完成头部、躯干、撑杆、操纵鱼线整体组装,反复调试人偶活动灵活性。小组登台开展戏曲微舞台展演,配合唱段操纵人偶完成唱念做打,设置戏曲知识竞答、小组互评环节。静态人偶作品转化为动态舞台叙事,实现从造物到传韵的跨越。

整个单元架构以“文化感知—造型创作—劳动造物—综合展演”为逻辑主线,实施“设计先行、分步并联”策略。通过工艺拆解与材料降维(彩泥代面塑、双面胶辅缝纫),降低技能门槛,依托小组协作同步推进头、身、服饰制作。这种基于现场分工的课时重构,有效平衡了非遗技艺深度与课堂时效,确保全员完成造物实践。

三、学科融合:锚定综合·探索领域,深化核心素养

本项目定位美术“综合·探索”学习领域,以美术学科为主导,有机融合劳动教育、音乐戏曲、传统文化,推动学生实现审美感知、艺术表现、创意实

践、文化理解四大核心素养协同发展。在文化层面,学生探究不同剧种服饰纹样、脸谱符号背后的文化隐喻,区分苏绣、顾绣传统工艺审美特征,尝试利用废旧布料再造戏服,渗透绿色美育理念;在劳动层面,完整经历设计、选材、加工、组装全流程,建立“先构思、后动手”的造物思维,理解传统匠作流程;在艺术表现层面,学生将唱词意境转化为视觉造型,借助人偶操纵感受戏曲身段韵律,打通视觉艺术与舞台表演的通感。

项目评价采用过程性评价与终结性评价结合,围绕三大维度展开:美术表现(人偶造型、色彩、纹样设计)、劳动素养(工具使用、团队协作、工匠精神)、文化理解(戏曲知识掌握、创意表达)。评价兼顾小组成绩与个人分工贡献,鼓励全员参与,引导学生不只关注作品成品,还要重视创作过程中的思考与协作。

四、实践成效与反思推广

经过多轮课堂实践,“四韵凝偶”项目有效消解了青少年与传统戏曲之间的隔阂。木偶在此不仅是美术造物的成果,而且成为连接学生与戏曲艺术的情感媒介。当亲手制作的戏曲人偶登上微舞台,那些原本停留在课本上的“生旦净丑”瞬间变得可触可感。有学生感慨:“原来木偶戏不是老古董,我们手里的彩泥和简易材料,也能让传统戏曲角色鲜活起来。”“原来戏曲之美,是可以感化人心的。”这种“以偶入戏”的具身实践,让学生从被动的观众转变为主动的创作者,在掌握造型、色彩、缝纫等综合技能的同时,真正建立起对非遗的认同感与亲近感。

实践过程中也暴露出部分问题:人

偶工序较多,少数学生容易产生畏难心理;课堂时间有限,精细戏服制作需要课后社团延伸。解决办法是:持续优化分组机制,实行强弱搭配、分工到人;依托拓展社团提前完成部分预制工序(切割珍珠棉),保障课堂创作效率。

本项目的实践充分证明,非遗进校园不必执着于“原汁原味”的工艺复原。立足“双新”素养导向,通过材料降维降低操作门槛、课时重构适配教学实际、跨学科融合深化文化浸润,能够让传统技艺适配当代初中课堂。这套“便捷化但不失文化内核”的实施模式,不仅化解了初中美术课时紧张、非遗工艺门槛高的痛点,也为中小学戏曲美育与美术课堂的深度融合提供了实证案例。它证明了通过具象化的造物实践(人偶制作),能有效降低传统戏曲的欣赏门槛,为非遗在青少年群体中的活态传承提供了新思路。

掌中戏偶,承载千年东方灵韵;美育薪传,贵在守正创新。作为初中美术教师,主动打破学科壁垒,以非遗项目为载体,融合劳动实践,引导青少年在动手造物中读懂传统文化。当少年之手握住亲手制作的杖头人偶,非遗不再是博物馆里静止的展示,而是流动在掌心、鲜活生长的文脉传承。

美育的核心在于以美育人、以文化人。在本项目中,杖头人偶只是载体,真正的目的是借“偶”之美,润“心”之田。当学生亲手塑造偶头、缝制戏服、操纵人偶登场时,非遗技艺不再是疏离于学生生活的文化符号,而是转化为可感知、可创造、可体验的审美对象。这种“指尖上的美育”,让传统艺术的生命力流动于学生掌心,使他们在造物与展演中不仅习得了美术技能,而且在潜移默化中完成了对中华优秀传统文化的审美积淀与情感认同。

基层文化

弹弓少年

○ 孙文胜

声,威武极了。

虎爷家有棵杏树,枝丫横过墙头,探到路上来。每年夏忙前,出墙的红杏惹得娃娃们流口水。三小子馋虎爷家的杏,不是一日两日了。五月里,青杏才有拇指大,但向阳的那面却泛红了,远看像是挂了满树的胭脂扣。三小子想吃杏了就用弹弓打。他打杏,瞄准的是杏蒂与树干连接处那截嫩枝。三两颗杏落下来,有枝叶衬托着,落得也慢,个个都是完好的。三小子蹿过去捡起来,在衣襟上蹭蹭咬一口,酸得眯起眼睛,嘴角能咧到耳根。

秋收后有一天,三小子突然说要打麻雀。我心里想,麻雀那么机灵,还没等瞄准就飞走了,怎么可能打得到?那天傍晚,他拉着我蹲在谷场的草垛边。只见他往地上撒了几粒谷子,自己躲在暗处不动。不一会儿,真有麻雀飞下来啄食。三小子慢慢举起弹弓,“嗖”的一声,一只麻雀扑腾几下就不动了。就在他捡起麻雀炫耀时,被路过的李木匠看见了,一个耳刮子打过去,三小子转了半个圈。

三小子的弹弓技艺,是跟村东头的李木匠学的。李木匠年轻时走南闯北,后来瘸了条腿,回村做了木匠。他教三小子做弹弓时,头一句话便是:“弹弓是玩意儿,不是凶器。可以打树叶、打瓶

盖,但不能杀生,更不能伤人。”三小子挨打是因为他犯了戒。

三小子起初不懂,问:“那要是麻雀偷吃粮食呢?”

李木匠敲了下他的脑门:“吓唬走就是了,何必害命?”

后来,三小子真就改过了。麦收时节,麻雀成群结队地往晒场上扑,别的孩子拿弹弓打,他专挑麻雀脚边的空地打。“啪”,土弹子擦着地皮蹿,麻雀惊得扑棱棱飞。更奇怪的是,我还撞见他偷偷往院角撒秕谷喂鸟雀。

我问他:“你不是要赶麻雀吗?怎么还喂它们?”他挠挠头,笑道:“它们饿了才来偷吃,喂一点,就不糟蹋粮食了。”“吱吱吱”,我听见头顶有幼雀叫,仰起头,就看见他家房檐的椽缝里,又多了一处麻雀窝。

三小子高中毕业后当了兵,听说在部队里技能比赛还获得过表彰。去年秋天,我见过他一回。他四处奔跑着做电商,今天给乡哥们帮忙销白菜萝卜,明天又卖辣椒葱,精气神不输年轻小伙子。他的直播点就设在田间地头,现挖现卖,物美价廉,粉丝噌噌往上涨。看来弹弓给予他的专注和执着成全了他。

夕阳徐徐落在树杈上,他的影子被拉得老长,远看就像一把拉满了的弹弓。

幽居骊山

○ 焦肖江

给雨水施加咒语的人
听风行禅，
用碎叶堆城
灵识播撒到虚空的疆域里
轻点一个意念，
飘来一片云朵
远古收藏的桃花，
三生为念
我用雨水浇灌十里桃林
做引
不是为了不去忘记，
是为了
偶尔还能想起，
太昊在骊山之阳
有一道沟，
盘踞着人祖的图腾
七月已过，
八月安生
远处的钟声摇来了秋天的
早朝
我记起我曾是巫的前世
在巨大的阵眼里，

法相暗香弥漫
山花为床，
龙泉太液
我母宗祭炼的彩石挂在
天上
那是补天的铃兰哄睡了
星河
密语在摇晃颠倒中，
浪涛复归平湖
我唱起《诗经》和《楚辞》
的大歌
山风吹摇一阵，
就能香透长安街巷
我的诗是偏安一隅的小咒
备上点滴雨水自酿的素酒
在骊山顶，
我要用诗给自己封王
收拢无数撒豆成兵的意象
骑着象群过渭河，
朝着贺兰和昆仑
消失在巨大的香阵里
风来传笑语，时雨报春生。