

基于图谱分析的 民间美术融入中小学美术课堂研究

□裴莹

摘要:民间美术作为具有研究和开发价值的美术课程资源,因其具备的社会属性,可以在教学中为学生提供真实的社会情境,培养学生的社会责任感、实际解决问题的能力 and 创新能力,同时能够增强学生的文化底蕴,引导学生坚定文化自信。该文对中国知网数据库收录的相关文献开展可视化分析,从关键词的引用看,“民间美术资源的课程开发与应用”选题是当前的研究热点,美术教师 and 研究人员应关注对民间美术和传统工艺非物质文化遗产的传承与保护,并加强构建学校美术教育和民间美术传承与发展的桥梁。

关键词:民间美术 中小学美术课堂 可视化分析

增强文化自信、保护传承中华优秀传统文化是国家发展的重要战略部署,深刻认识传统民间美术对于建设社会主义文化强国的重要支撑作用,明确民间美术融入中小学美术课堂的现状和发展趋势是新时代美术教育工作的重要举措。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》中明确要求学生要学习和体验传统工艺。中小學生正处于思想教育培养的关键时期,优秀传统文化正是隐形“美术课程思政”的关键着眼点,能够让学生从代表本土文化的民间美术中体会中国人的世界观、人生观、价值观,了解中华文明的发展历程,以此培养学生的民族自豪感和文化自信。民间美术融入中小学美术课堂的多样化也能够拓宽传统文化传承与创新的渠道。由此可见,关于民间美术融入中小学美术课堂的必要性和可行性是迫切要明确的方向。为了直观展现此研究领域的研究热点和发展趋势,更有效地梳理民间美术融入中小学美术课堂的研究现状,笔者通过高频关键词分析、高频关键词相似矩阵及分析、高频关键词聚类树状图及分析、关键词多维尺度分析四个维度,研究中国知网数据库中收录的有关文献。

一、研究方法

1. 数据来源

本研究的数据来源为中国知网数据库,笔者在高级检索中设置“民间美术”和“中小学美术”两个并含的主题开展检索,截至2022年11月16日,共检索到165篇文献,剔除与研究主题相关性较弱的16篇文献,剩余有效文献149篇。

2. 研究方法

本研究采用的图谱分析属于定量研究,以BICOMB 2和SPSS 26为研究工具,首先在中国知网数据库中以关键词“民间美术/中小学美术”开展高级检索,将筛选后的有效文献以NoteFirst格式导出;然后用BICOMB 2软件读入文本,形成高频关键词和词篇矩阵;接着使用SPSS数据统计分析软件读入词篇矩阵形成聚类图和相似矩阵;最后利用SPSS读入相似矩阵,生成多维尺度知识图

谱,结合分析结果探讨“民间美术融入中小学美术课堂”的相关问题。

二、数据统计与结果分析

1. 词频统计分析

文献关键词指向教育研究的总方向,此研究利用BICOMB 2软件完成文献关键词整理与统计。149篇有效文献初始关键词为336个,有效总频次为603次。因导出的数据结果存在杂乱性,经关键词规范化后,截取累计频次达到总频次40%左右的关键词为高频关键词,共获得38个高频关键词,总频次为269次,约占总频次的44.6%。其中,前11位高频关键词的频次均大于6次,分别为“民间美术”(45次)、“中小学”(24次)、“美术教育”(22次)、“中小学美术教育”(17次)、“民间美术资源”(14次)、“美术教学”(9次)、“中小学美术”(9次)、“中小学美术教学”(8次)、“传承”(7次)、“课程资源”(6次)、“民族民间美术”(6次),剩余高频关键词的出现频次均大于3次。高频关键词的结果初步表明,民间美术融入中小学美术课堂的研究多围绕民间美术资源、课程教学、文化传承等内容展开,同时传统文化、非物质文化遗产、校本课程也是该研究领域的研究热点。民间美术是中华大地孕育和滋养出的优秀传统文化,有关人员应该探寻其中蕴含的艺术价值和教育价值。民间美术专题的课程开发和设计,如刺绣艺术、面塑艺术、剪纸艺术、扎染艺术等,不仅能够发挥美术课程工具性的功能,为学生展示美术知识技能的学习内容,使学生掌握发现美、认识美和创造美的审美感知能力,而且能够借助民间美术的这一媒介发挥本学科的育人性功能,实现知识传授与价值引领的有机统一,以文化育人的模式完成美术学科立德树人的终极目标。

2. 高频关键词相似矩阵及分析

笔者使用SPSS 26聚类分析,生成高频关键词Ochiai系数相似矩阵。相似系数的数值接近1,说明高频关键词距离越近,相似度越大,高频关键词间越紧密;相似系数的数值越接近0,说

	民间美术	中小学	美术教育	中小学 美术教育	民间 美术资源	美术教学	中小学 美术	中小学 美术教学	传承
民间美术	1.000	0.213	0.127	0.253	0.040	0.099	0.099	0.053	0.225
中小学	0.213	1.000	0.348	0.000	0.218	0.068	0.000	0.000	0.077
美术教育	0.127	0.348	1.000	0.000	0.285	0.000	0.071	0.000	0.161
中小学美术 教育	0.253	0.000	0.000	1.000	0.130	0.000	0.000	0.000	0.000
民间美术资源	0.040	0.218	0.285	0.130	1.000	0.267	0.000	0.094	0.000
美术教学	0.099	0.068	0.000	0.000	0.267	1.000	0.000	0.000	0.000
中小学美术	0.099	0.000	0.071	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.126
中小学美术 教学	0.053	0.000	0.000	0.000	0.094	0.000	0.000	1.000	0.000
传承	0.225	0.077	0.161	0.000	0.000	0.000	0.126	0.000	1.000

表 1

明高频关键词间距离越远,相似度越小,高频关键词间联系越松散^[1]。从表 1 中可以看出,数字 0 到 1 代表两个高频关键词之间的距离,各个高频关键词与“民间美术”的距离由近及远依次为:“中小学美术教育”(0.253)、“传承”(0.225)、“中小学”(0.213)、“美术教育”(0.127)、“美术教学”(0.099)、“中小学美术”(0.099)、“中小学美术教学”(0.053)、“民间美术资源”(0.040)。在纳入分析的所有高频关键词中,“民间美术”与“中小学美术教育”“传承”的联系最为紧密,这意味着民间美术已经成为中小学美术课堂的重要组成部分,对于传统文化的传承与保护起着重要的现实作用。因此,人们要关注民间美术作为中小学课程资源的再开发与利用。

随着教学改革不断推进,美术作为培养创造力的学科已经在促进学生成长成才中占据非常重要的地位。通过反思和总结过去的美术教育形式、方法,《义务教育艺术课程标准(2022 年版)》依据学生的身心发展规律和学科特点,对于美术教学内容、目标以及要求也有了最新的方向和建议。根据新时代素质教育的发展方向,针对“民间美术”模块的教学方法,应该考虑到学生的学习模式已经有了自主式、探究式、合作式的发展倾向,那么相应地就要求教师转变教学方法和教学模式。过去的“一言堂”式的讲授法已经难以满足当今的教学需求,总体来看,情境式、问题导向式和创新式的教学方法更能够适应对学生核心素养的培养和美术学科的延伸性发展。

探究各学段民间美术主题教学方法的前提是基于对学科课程标准的准确研读、对学生身心发展规律和教学规律的把握,运用正确且合理的教学方法会获得更好的教学效果,并且能够使学生易于接受和掌握民间美术文化中蕴含的知识,以此提升学生对美术学科的兴趣和学习的持久力,从而养成终身学习的品质和素养。

3. 高频关键词聚类树状图及分析

为了更直观地反映民间美术融入中小学美术课堂研究各个

高频关键词之间的关系,笔者生成 38 个高频关键词聚类分析树状图,将分析得出的高频关键词分为 6 大类。一为中小学美术学科核心素养研究,包含“核心素养”“美术学科”“美术教师”“中小学美术”4 个高频关键词;二为民间美术资源的应用研究,包含“民间美术教学”“民间美术作品”“美术教材”“民间美术资源”“运用”“中小学”“美术教育”“应用”8 个高频关键词;三为美术课堂教学现状及对策研究,包含“教育”“木版年画”“课程资源”“课堂教学”“美术教学”“对策”“剪纸艺术”“中小学课堂”“美术课堂”“现状”“民间美术”“传承”“教学”13 个高频关键词;四为民族民间美术资源应用研究,包含“中小学美术教育”“民族民间美术”“美术资源”“中小学美术课堂”4 个高频关键词;五为民间艺术的传承与发展研究,包含“传统文化”“比较研究”“传承与发展”“民间艺术”“中小学美术教学”5 个高频关键词;六为美术学科校本课程的开发研究,包含“美术课程”“义务教育”“非物质文化遗产”“校本课程”4 个高频关键词。

4. 关键词多维尺度分析

为了进一步探寻各关键词之间的关系,笔者利用 SPSS 26 对部分关键词构成的相似矩阵开展了多维尺度分析。多维尺度绘制的战略坐标以向心度和密度为参数绘制成二维坐标^[2],其中坐标上呈现的种类一是关于中小学美术学科核心素养研究,该研究领域的关键词主要分布在第四象限,且关键词距离较远,这说明该领域的研究尚未能引起足够的重视,需要以后进一步加大这几方面的研究力度。种类二是关于民间美术资源的应用研究,该研究领域的关键词主要分布在第一象限,这说明该研究领域的成果较为丰富,也是现阶段此研究领域的热点和重点。种类三是美术课堂教学现状及对策研究,该研究领域的关键词主要分布在三、四象限,第三象限关键词之间的距离较近,这说明该主题研究领域内部连接紧密,主题明确,可以作为该研究领域的新导向,极具研究价值。种类四的民族民间美术资源应用研究和种类五的民间艺术的传承与发展研究,两个研究领域的关

关键词均主要分布在第二、三象限,且关键词间距离较远,这说明其关系比较松散,相关研究不稳定。种类六是美术学科校本课程的开发研究,该研究领域的关键词主要分布在第三象限,且关键词分布较为松散,这说明该领域的研究需要进一步重视并加大整合力度。

三、结论与展望

1. 结论

笔者借助研究工具BICOMB 2和SPSS 26对中国知网数据库中关于民间美术融入中小学美术课堂领域的149篇文献开展数据分析,从关键词检索结果看,该研究的热点主题主要集中在中小学美术学科核心素养研究、民间美术资源的应用研究、美术课堂教学现状及对策研究、民族民间美术资源应用研究、民间艺术的传承与发展研究、美术学科校本课程的开发研究等方面。近年来,我国对于传统工艺非物质文化遗产的保护与传承非常重视,学校美术教育与民间美术的融合、美术课程资源的开发与利用是主要趋势。中小学的美术教学不能局限于简单的技能知识教学层面,要立足于增强文化自信、弘扬中华优秀传统文化,打破学校与社会、学科与学科间的围墙壁垒,以民间美术为突破口,为学生的素质发展创设真实的社会情境,从文化传承与发展的渠道增强学生的社会责任感,培养学生解决问题的能力和创新能力。

文化自信是一个国家、一个民族对自身的理想、信念、学说以及优秀传统文化发自内心的尊敬、信任和珍惜,对当代先进文化充满信赖感的遵奉、坚守和虔诚,对未来文化发展有放眼世界的自信、担当和追求^[3]。聚焦美术学科的四大学习领域,民间美术主题的教学多依赖历史与文化的积淀、教师的言传身教、整个环境的熏陶和情境的感染。所以,教学在“欣赏·评述”领域占比非常大,但教师如果多以“一言堂”的讲法开展教学,不仅不利于培养学生的自主欣赏能力,而且会导致学生产生被动式欣赏的情况,降低学生对于美术学习的兴趣。因此,教师在开展民间美术欣赏课程时应该以讲授法为主,采用多种教学方法相结合的模式,以此形成课程之间的节奏变化,提升学生的课堂参与度和对美术学习的持久力。

民间美术在“造型·表现”领域的学习要求强调自由表现、大胆创造,外化情感和认识,教师在教学中需要将复杂的技法拆分成小步骤予以示范与演示,以便引导学生慢慢掌握。同时,在运用此方法开展教学时,教师需要辅以讲述法授课,形象的语言加上直观且有逻辑的示范,能够更好地帮助学生理解和掌握民间美术复杂的技法,如剪纸、面塑、刺绣等。另外,“设计·应用”领域中,民间美术学习任务关于传统工艺的学习占据了一定的比例。加之培养学生的文化自信,传播和继承中华优秀传统文化是当下社会重点关注的问题,邀请民间艺人、美术家进美术课堂可以为学生提供丰富的课程资源,拓宽学生的艺术视野,构建学校教育和社会良好沟通的桥梁,拓展优秀民间艺术文化传承与创新发展的渠道。

从当今社会呈现出的综合型人才需求的增长趋势看,“综合·探索”领域中探究关于民间美术的教学模式和方法顺应了课

程改革的必然趋势,教育历来对人际关系和合作精神的培养非常重视,良好的人际关系对于学生的心理健康成长极有益处。新标准明确强调,要引导学生掌握合作性的学习模式,因此可以考虑在民间美术校园艺术展览等集体活动中带领学生共同绘制长卷作品,或者以小型的任务驱动式引导学生以小组为单位练习和反馈,这样不仅能够提升学生的集体荣誉感,而且对学生社会性能力的培养极有益处。同时也可以开发利用博物馆、美术馆、纪念馆等社会文化资源,将中华民族的人类史、文化史、文明史贯穿美术教育全过程,引导学生真听真看真感受,使学生身临其境地感受中华民族的文化底蕴与魅力。

2. 展望

在如今信息化、智能化的时代,海量信息的无序性、娱乐信息的刺激性以及对记忆和决策外包的依赖性,有时会影响学生的社交能力、决策能力、动手能力和创新能力的发展。探究民间美术融入中小学美术课堂的有效途径,引导学生以合作探究式的方式学习民间美术专题,让学生通过绘画体会并讲述中国民间故事,感受泱泱大国的宏伟气势和博大胸怀,能够促进学生的健康成长。

因此,研究民间美术融入中小学美术课堂、传承和保护传统工艺非物质文化遗产、开发美术课程资源是未来美术学科的发展趋势,学校与社会、学科与学科间的壁垒逐渐被打破,民间传统工艺美术开始走进课堂,除了为学生提供丰富的课程资源,以校本课程开发的模式还可以帮助学校形成“一校一品”的教学特色,以此加强校园文化建设。此外,回顾和提炼民间美术的过程也是一种美术与政治、美术与历史、美术与地理等多学科融合的过程。以民间美术为主题开展跨学科学习,不仅能够提升学生的综合学习能力,而且为美术课程思政的探索与落实奠定了坚实的文化基础。通过研究热点可知,在新时代素质教育要求的大背景之下,我国美术教育的形式与内容会由原来的“重教材”向“重实践”的方向发展。同时,随着教育的不断推进,民间美术会以真实的社会问题情境模式走进课堂,并且该领域的教育研究会逐渐深入与统整。如何完成细致的民间美术单元化主题课程开发,明确该课程类型的教学策略,更有效地将民间美术以传统文化滋养育人的模式传授给学生,以此促进学生的全面发展,将会是未来美术学科发展的重点和趋势。

参考文献:

- [1]王佳悦,蔡迎旗.近年来我国学前教育政策法规研究热点透视与展望[J].教育导刊(下半月),2018(1):9-13.
- [2]郑智勇,王书林.新课改以来我国语文素养研究热点的可视化分析[J].广东技术师范学院学报,2018,39(5):106-112.
- [3]刘林涛.文化自信的概念、本质特征及其当代价值[J].思想教育研究,2016(4):21-24.

(作者单位:伊犁师范大学)

编辑 李思琪