

高校学前教育专业《中华才艺-传统手工制作》课程设计与改革

高 杰

武汉东湖学院 湖北 武汉 430000

【摘要】：《中华才艺-传统手工制作》这门课程是面向学前教育专业开设的一门融合与传承中华优秀传统文化，并培养学前教育专业学生将知识转化为应用的特色实践课程。通过系统学习和动手实践中国传统手工艺的核心技艺与美学精髓，使未来幼儿教师能够熟练掌握运用剪纸、折纸、编织、泥塑、布艺、染缬等代表性中华传统手工技艺，制作具有文化内涵的手工作品；还可以提升学生综合艺术素养，使其深刻理解中华传统手工艺背后的文化寓意、历史脉络、民俗生活和审美价值，增强文化认同感与民族自豪感，提升艺术鉴赏能力与人文素养。

该门课程的建设与学习可以使具备三大能力，第一，将所学技艺与文化知识有效转化为适宜幼儿园各年龄段、形式多样的教育活动设计与材料开发能力，将中华优秀传统文化浸润于幼儿一日生活与学习中，即转化应用能力；第二，培养其各项能力，如锤炼观察力、创造力、动手操作能力、专注力、耐心和解决问题能力，为设计和组织高质量的幼儿美育与手工活动奠定坚实基础；第三，传承创新精神，即在尊重传统的基础上，探索将传统元素与现代幼儿教育理念、新材料、新技术相结合，进行符合时代审美的创造性转化。

【关键词】：中华才艺；传统手工；课程价值；知识融合

DOI:10.12417/2705-1358.25.17.019

1 课程目标

(1) 教学目标：了解传统手工的起源及其在中华文化中的地位、传统手工艺的分类与不同类型剪纸的基本技法、超轻黏土的材料特性与工具使用及民间手工艺的发展历史与特点；掌握染纸工艺的制作方法，折纸的基本技法；认识手工活动对幼儿能力的培养，传统手工与幼儿园教育教学的关联。

(2) 能力目标：了解和熟悉传统文化融入到传统手工制作，染纸工艺所需工具材料与制作及设计运用，掌握套色剪纸的基本技法，学会将折纸造型融合绘画形式进行创作、超轻黏土的基本技法及民间手工艺泥塑造型技巧。

(3) 知识目标：掌握手工制作的历史发展与文化溯源及美学认知，传统手工活动对幼儿能力的培养、套色剪纸概述和套色剪纸步骤、染纸概述与染纸工艺的制作方法；掌握折纸基本技法、折纸造型技巧、超轻黏土概述与基本技法、制作步骤；认识民间手工艺泥塑的历史、发展与特点；民间手工艺泥塑的题材内容与分类及地域特色与制作工艺，了解染缬艺术与布艺工艺的制作技巧和运用。

2 教学内容板块设计

2.1 传统手工的常见形式

传统手工追溯地域特色、文化象征意义与基本美学法则如

对称、均衡、寓意、色彩象征等，其核心技艺实践与项目制作的常见形式有剪纸、编织、泥塑、染织、布艺等综合材料制作。第一，剪纸艺术是指对称剪纸、团花、窗花、生肖及故事题材剪纸技法；第二，编织艺术是指中国结基础结法（平结、蛇结、金刚结等）及简单组合应用；第三，泥塑艺术是指彩泥和陶泥基础塑形技法如捏、搓、揉、压、刻等制作动物、人物、器皿及传统吉祥题材；第四，染缬艺术是指体验扎染、蜡染（简易版）基本原理与图案创作；第五，布艺艺术是指香包、布老虎、布贴画等制作技法；第六，综合材料与创新应用旨在探索利用自然材料（如树叶、种子）或结合现代安全材料进行创作。

2.2 课程价值

(1) 幼儿园教育活动转化：

分析不同年龄段幼儿精细动作发展特点，将传统手工元素安全适宜的融入幼儿园主题活动、区域活动或环境创设方案。

(2) 作品赏析与评价：

赏析古今优秀传统手工艺作品及幼儿手工教育优秀案例，学习对幼儿手工创作过程与成果进行多元化、发展性评价。

(3) 手工对学前儿童教育的意义：

手工可以提高幼儿的动手能力和学习兴趣，让幼儿在动手

过程中不断磨练自己的耐心,锻炼其手、眼、脑三者协调能力,开发智力,更科学的激发出幼儿的潜在能力,促进其全方位发展。

2.3 课程重点知识模块与案例设计

(1) 学前教育专业开设这门课程,学生将来面对的是学龄前教育阶段儿童,因此,以纸工为重点研究模块。

课程设计的重点知识模块之所以选择纸工艺制作,是因为相对于布工艺制作与传统染颜工艺制作程序复杂,鲜少实际运用于幼儿美术教学日常设计中,以欣赏传统手工艺品和了解其制作过程为主,旨在增强学前教育专业学生的文化底蕴与精神内涵。

纸工艺制作难易程度更能匹配学龄前儿童不同发育阶段特征,且纸工艺材料安全容易获得,纸张的种类繁多有瓦楞纸、皱纹纸、打印纸、彩色卡纸、宣纸、折纸等诸多不同硬度和属性的纸张,可以灵活设计与运用于学龄前儿童美术活动。

(2) 剪纸、折纸结合染纸融入绘画元素进行艺术创作的形式探索与研究

文化内涵融入手工制作进行设计制作,以“传统年画绘制融合手工剪纸技艺进行设计与创作”和“剪纸文化与绘画艺术进行融合设计创作”为例。

3 跨学科知识融合

3.1 融合方向

(1) 美术知识

染纸课程首先涉及到的是美术知识。通过学习染纸的基本技法、色彩搭配、图案设计等内容,学生可以提升美术素养和审美能力。同时,染纸过程中对学生的观察力、想象力和创造力的培养也具有重要作用。

(2) 化学知识

染纸过程中涉及到染料的选择与使用及化学反应。学生了解不同染料的化学性质与染色原理,有助学生更好地掌握染纸技巧并拓展学生的化学认识。

(3) 数学知识

染纸课程中,数学知识主要体现在比例、对称、图形变换等方面。学生设计染纸图案时,需要运用比例知识来确定图案各部分的大小关系;运用对称手法进行设计时,需要掌握对称轴和对称点的概念。“不少几何定理的严格证明,学生相当困难,而通过折纸却一目了然,给学生留下深刻印象”。^[1]

3.2 折纸造型与跨学科知识融合的方法

3.2.1 跨学科教学目标的明确:

通过折纸活动,培养学生的动手能力和创造力。

结合学科知识,如数学、科学、艺术等,提高学生对这些学科知识的理解和应用能力。培养学生的合作与沟通能力,让他们在实践中体验跨学科学习的乐趣。“如赵越(2012)研究了书法、剪纸和竹笛的教学。”^[2]

3.2.2 教学内容的设计:

(1) 折纸技巧是通过学习基本的折纸技巧,如折叠、剪裁和粘贴。将折纸与其它学科知识的融合设计可分为:数学:利用折纸制作几何图形,如正方形、三角形等,引导学生认识各种几何形状的属性。科学:通过折纸制作风车、纸船等,探索科学原理。艺术:通过折纸制作动物、植物等,培养学生的审美能力和创造力。

(2) 超轻粘土作为一种新型环保、无毒、自然风干的手工造型材料,不仅具有极强的可塑性和色彩丰富性,还能够多个学科领域实现融合应用。以下是关于超轻粘土如何实现跨学科融合的一些具体方法:

① 美术与心理学的融合

案例背景:超轻粘土社团的成立,为学生提供了一个融合美术与心理学的平台。

融合方式:通过超轻粘土的捏塑活动,培养学生的观察力、想象力和创造力。

结合心理学原理:通过“揉、搓、捏、压”等手工技法,让学生学会释放压力、体验快乐,促进学生的心理健康。

教育效果:通过美术与心理学的融合,不仅提高学生的艺术技能和创作能力,还促进学生的心理健康发展,培养学生的合作精神和团队意识。

②美术与传统文化的融合

融合方式：在美术课程中引入传统文化的元素，如让学生制作代表传统文化的超轻粘土作品（如青铜器）。

通过让学生观察、研究传统文物的形状、特点和历史背景，培养他们的观察能力和历史文化素养。

教育效果：通过美术与传统文化的融合，学生能够更加深入地了解传统文化的内涵和价值，增强文化自信和民族自豪感。“马生元以中国才艺在国际中文教育中的传播现状为基础，反思中华才艺未能在国际中文教学中得到充分发展的现状原因，深入了学者对中华才艺的认知。”^[3]

③传统艺术形式与现代科技和文化的深度结合

材料科学与技术的融合：现代科技的发展使得材料选择更加丰富，不仅限于传统的泥土，聚合物粘土和新型复合材料的应用，为粘土造型创作提供了更多可能性。这些新材料不仅增强了作品的持久性和韧性，同时也丰富了作品的色彩和质感。技术革新，如3D打印技术和模具制作技术的进步，设计师可以利用这些技术快速生成复杂的形状和纹理，大大提高了生产效率。

4 教学方法与特色

理论实践相融：采用“理论讲授+示范演示+动手实践+作品评析+教育转化研讨”的五位一体教学模式。

参考文献：

- [1] 丁保荣.剪纸、折纸活动与平面几何教学[J].中学数学教学参考,1997,(11):6-7.
- [2] 姚盈.赴泰汉语教师志愿者中华才艺调查与分析[D].西安石油大学,2021.
- [3] 马生元.中华才艺与国际汉语教学研究[D].广西:广西师范大学,2015:7-9

情境化体验：创设文化氛围，结合传统节日、民俗故事进行项目式学习。

任务驱动：通过完成具体的手工制作任务（个人与小组项目）及幼儿园活动设计方案来驱动学习。

文化浸润：将中华优秀传统文化的精神内涵贯穿于技能学习的始终。

创新导向：鼓励在尊重传统的基础上，进行符合幼儿特点和现代审美的创新设计。

评价多元：过程性评价（参与度、实践操作、作品完成度）与结果性评价（作品创意、文化理解、活动设计方案）相结合。

5 适用对象与预期成效

本课程主要面向学前教育专业本科或专科学生，尤其适合对中华传统文化、幼儿艺术教育、手工创作有浓厚兴趣的学生。预期成效，计划在修完本课程，学生将能够熟练操作多种中华传统手工核心技艺，创作体现文化内涵的手工作品。深刻理解传统手工艺的文化价值与美育功能，具备相应的文化素养。独立设计并组织实施融入中华传统手工元素的、高质量的幼儿园教育活动；利用传统手工技能进行幼儿园环境创设与玩教具创新制作；初步具备传承、保护与创新性发展中华优秀传统手工艺的意识 and 能力。