

润智教育

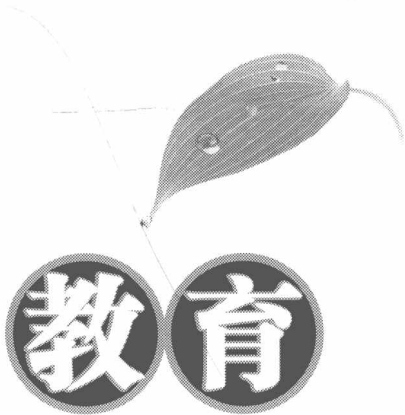
润智艺术推进篇：走进皮影世界

王丰 刘蓉 郭德有 主编 范君 马千里 等编著

RUN ZHI
JIAO YU

甘肃文化出版社

润智教育

润智艺术推进篇：走进皮影世界

王丰 刘蓉 郭德有 主编 范君 马千里 等编著

 甘肃文化出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

润智教育. 润智艺术推进篇: 走进皮影世界 / 王丰, 刘蓉, 郭德有主编. -- 兰州: 甘肃文化出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5490-1423-1

I. ①润… II. ①王… ②刘… ③郭… III. ①小学教育—教育研究—兰州②皮影戏—小学—教材 IV.
①G622.0②G624.701

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第208334号

润智教育

润智艺术推进篇: 走进皮影世界

王丰 刘蓉 郭德有 主编 范君 马千里 等编著

责任编辑 | 鲁小娜

装帧设计 | 苏金虎

出版发行 | 甘肃文化出版社

网 址 | <http://www.gswenhua.cn>

投稿邮箱 | press@gswenhua.cn

地 址 | 兰州市城关区曹家巷1号 | 730030(邮编)

营销中心 | 王 俊 贾 莉

电 话 | 0931-8454870 8430531(传真)

印 刷 | 兰州新华印刷厂

开 本 | 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 | 118千

印 张 | 8

版 次 | 2017年8月第1版

印 次 | 2017年9月第1次

书 号 | ISBN 978-7-5490-1423-1

定 价 | 28.00元

版权所有 违者必究 (举报电话: 0931-8454870)

(图书如出现印装质量问题, 请与我们联系)

参与编写人员

范 君	马千里	王 丰	董万程	魏海燕
李媛媛	邵 珊	孟婷婷	牟先涛	刘 蓉
郭德有	胡云花	王 磊	胡建军	

序

西北师范大学继续教育学院院长 刘旭东

看到摆在我面前凝结着五泉小学老师们心血和智慧的《润智教育系列丛书》，不由产生了许多遐想。

初次和王丰接触，是2006年在兰州市城关区教学名师的评比大会上。在大约10个人的讲课和教育理念的演讲中，他的教学和演讲给我留下了特别深刻的印象。他富有文学色彩和节奏感的教学使我感受到了语文教学的内在生命力。在他深入浅出的引导下，孩子们遨游在语文的时空中，激情四溢、活力无限，不由自主地沉浸在他那娓娓道来、韵味悠长、如诗如画的教学磁场中；不仅如此，他的教学还深深地吸引了在场的评委，大家的情思随着他的教学节奏而脉动。对一位年轻教师来说，对教学的把握如此富有诗意，使大家在他营造的情境中默默地思考着自己对教学的理解和把握，这是一种至高的境界。

要成为一名优秀的小学教师实属不易。对于蒙养阶段的孩子来说，美好的人生刚刚开始，未来对他们如此的无限，这决定着小学教育的价值的无限性。为了珍惜这一阶段，古希腊就提出了“博雅教育”的理想，孔子提出了“文质相问”的思想，期待给孩子们以可以享用终身的教育。然而，在体制化的时代，受制于力量强大的、被海德格尔称为“常人”、列奥·施特劳斯称为“意见”、赵汀阳称为“规范”的外在因素，这种理想每每受挫。这在教育活动中尤为突出，使得教师不得不以应付的姿态面对教学，自身的教育理想和创造性被遏制，教师会经常感到自己在“沉沦”。在这种情形下，能否坚守教育理想、以自身的积极行

动创造性地开展教学就成为教师是否得以发展的关键。在王丰校长身上,就可以看到现在的小学教师为了实现教育的理想而对体制的超越、对自我的超越,在超越中实践并生成着自身的教育理想,同时也说明教师拥有高远的教育理想是多么的重要。尽管现在对于教师发展的制约因素还很多,但并不是说教师什么也做不了,他仍然能在属于自己的课堂中自由地驰骋,放飞自己的心灵,这正是教育家成长的动力所在,是优秀教师的成长动力所在。

教育家苏霍姆林斯基曾说:“教师在课堂上创造精神的饱和、乐观愉快的语调,在培养牢固持久的学习愿望和取得越来越好的成绩、对兴趣培养都具有极大的意义。”教师的口头语言是照亮学生心灵的五彩阳光,开启儿童智慧的神奇魔盒,更是指点孩子们遨游知识的海洋、搏击人生赛场的风向标和助跑器,良好的口头语言能力是教师全部教学素养的综合反映。但凡要成为优秀教师者,都会在口头语言的运用上苦练内功,以期科学合理地驾驭教学。从《润智教育系列丛书》所展示的鲜活的案例中可以看出,在王丰引领下的五泉小学教师在教育教学中,具备儒雅和卓越的口头语言表达能力。他们能够针对不同学生的不同特点和提出的不同问题,及时调节教学语言的速度、音量、节奏、语气,使教学起承转合、波澜起伏、引人入胜。

卓越的成果是行动研究的结晶。《润智教育系列丛书》是五泉小学教师们行动研究的结晶。行动研究源于对教师职业的发展、课程开发和学校的整体进步努力失败后的总结和自我反思。行动研究在性质、定义和目的上都倾向于变革,希望用研究和工作统一的策略实现进步。因此,它的政治意义很小,但实践价值却很大。面对教师发展存在着的诸多困难和问题,一味地把目光转向外界、转向专家等是不可取的。每个地方、每所学校、每位教师所遇到的问题和困惑都是独一无二的,不能用“普适”的思维和方法来解决。相反,处于这个情境中的教师对所遇到的困难和困惑却有自己的感受与体会,以及解决问题的思路与策略。显然,每个人对教学的理解以及在教学过程中所担负的职责是不尽相同的,它使每个教师在教育教学过程中所遇到的各种情况和问题存在着诸

多差异,因此,不同的教师所面对的教育情景以及需要重点解决的问题也不一样。在这种情形下,会使有些人陷于迷茫之中,充满矛盾的困惑,诸如:“这么多的事,我该干什么?”为此,应以教育研究作为手段来处理它。以往,教师仅仅是别人研究结果的实施者,他本人不被看作是研究者。而且,教师的提高是教师在“接受学习”中进行的,教师学习的主题、参考资料、教学时数等均极为相似,使其不得不疲于应付,成为教育改革的“受害者”。随着时代的发展,人们逐步意识到,教师是教育改革的研究者和实施者,是影响教育改革结果的关键,教育改革应该使教师更具有专业权力、获得专业解放,而不是相反。

近年来,在中小学广泛兴起教师开展教育研究的浪潮,使学校生活发生了很大的变化。当教师以研究者的心态置身于教育情境,以研究者的眼光审视已有的教育理论与现实问题,并以研究者的精神不断发现问题、解决问题时,自身的反思意识和能力、专业意识和能力得以确认和发展。他们在教育研究中不断设计、创造、实施新的实践方案,不断反思、概括自己实践的成败得失,不断改进、优化自己的职业行为,充分体现和发展反思意识和能力进而实现专业自主和自身解放。教师参与教育研究,使其从传统意义上被研究的“他者”的地位中解放出来,由研究的客体或对象转变为研究的主体。这里,教师不再是技术人员,不再是单纯用教育理论工作者构思、设计好的课程达到他们预设目标的知识传授者,不再是手段一目的的中介人,也不再是纯粹依赖习惯、经验进行教育教学活动的实践者。因此,积极开展行动研究对于教师专业发展是一条行之有效、意义重大的策略。

优秀教师的成长不仅仅是个人奋斗的结果,它更是教师集体相互砥砺的结果。曾几何时,教师被看作是“孤独者”的职业:自己带班、自己上课、自己批改作业、自己备课。经过课程改革以来的理论洗礼和创造性实践,人们清晰地认识到,社会是基于意义分享组成的。在王丰校长的带领下,五泉小学特别尊重教师的个人知识和经验,把差异当作资源,重视平等对话,通过创建合作的教师文化,形成能够达成共识的教育知识。同时,他们制订切实可行的各项计

划,组织教研活动,营造浓厚的教研氛围,为教学沙龙活动开展创设支持性环境,教师自愿结合,组成教研小组,确定教研任务,合理分工,共同研究,整理成果并积极撰写教学反思札记,总结教学经验,归纳教学方法。这样的结果使五泉小学学习蔚然成风,教育教学研讨成为教师日常的生活方式。在这种方式的引领和推进过程中,我们欣喜地看到了涵盖润智精神、润智环境、润智课堂、润智教研、润智活动等丰富内涵的润智教育特色文化,这是五泉小学师生孜孜以求的目标,也是他们追求幸福完整的教育生活的一种方式。

愿五泉小学在润智教育的特色文化价值引领下探索创新,继续找寻幸福完整的教育生活。

前 言

兰州市城关区五泉小学创建于 1951 年,其前身是甘肃省干部子女保育学校。1960 年正式更名为五泉小学。学校占地 3782 平方米,现有 20 个教学班,学生近 1000 名,教职工 53 人,其中特级教师 2 人,高级教师 3 人,一级教师 35 人,大专以上学历 53 人,省、市、区级骨干教师、教学新秀 22 人。

作为一所有着六十余年历史的学校,在历届领导和老师们的共同努力下,我们曾经取得过辉煌。如何传承与发扬这种优势,那就必须创新管理思想,实行智慧与文化管理,促进学校发展。而泉水精神引领下的润智教育,正是解开学校文化发展的有效密码。

泉水精神引领下的润智教育是我们近年来致力研究的课题。起初,我们将泉水精神定格在促进学生学习发展的精神引领层面,挖掘出了“智慧、爱、执着”的精神内涵,用泉水精神的崭新理念,为学校文化建设安装了强大的引擎,让师生有水一般清澈的心,有水一般绵延的爱,有水一般无私的奉献,有水一般广博的胸怀,倡导师生和谐成长。后来,我们深入挖掘泉水精神的内涵,拓宽了研究视野,确定了“润泽生命、启迪智慧,过一种幸福完整的教育生活”的价值追求,提出了润智教育,将适合学生发展的教育内容、学习方式与教育手段都收入润智教育范畴,着力打造润智教育统领下的学校精神文化名片、环境文化名片、课堂文化名片、教研文化名片、活动文化名片,使学校发展彰显出独特的魅力。

在五大名片的打造过程中我们先撰写出版了《润智教育：学校发展的文化名片》一书。为了将润智教育的研究、探索做细、做实，在提高教育教学质量的基础上，在提高教师综合素质、提高学生综合素质的基础上，我们不断思考、实践、提炼、总结，围绕以下 12 方面的内容撰写出版了 12 部著作：即围绕“润智引领”，撰写了《思考因实践而留痕》；围绕“润智语文”，撰写了《话题体验作文训练教程》；围绕“润智数学”，撰写了《数学思维训练世界》；围绕“润智德育”，撰写了《完美教室成长蓝皮书》；围绕“润智英语”，撰写了《走进魅力英语世界》；围绕“润智体育”，撰写了《篮球校本课程训练教程》；围绕“润智艺术”，撰写了《艺术教育天地》；围绕“润智科学”，撰写了《探索科学世界》；围绕“润智讲坛”，撰写了《润智讲坛实录》；围绕“润智项目”，撰写了《信息技术环境支持下的读写项目实验》；围绕“润智个案”，撰写了《聆听花开的声音》；围绕“润智团队成长”，撰写了《做足最好，找寻幸福的教育生活》。这 12 部书稿丰盈了润智教育内涵，夯实了润智教育底蕴，彰显了润智教育品牌。

在润智教育的延续推进过程中，我们进一步注重社团特色活动的深入实践与研究。艺术学科在剪纸项目推进的基础上，借助甘肃通渭皮影传人范君的指导，着力进行着皮影画的制作与皮影剧的表演。在皮影社团活动过程中，艺术学科的教师完成了《走进皮影世界》这部书稿，为学校社团活动教材的编写提供了宝贵的经验。

目 录

第一章 皮影的起源与传承	1
第一节 皮影的起源与传说	1
第二节 皮影的传播与价值	4
第三节 皮影的主要流派	10
第四节 五泉小学皮影社团发展史	17
第二章 皮影的造型	23
第一节 皮影造型概述	23
第二节 皮影衬景造型	24
第三节 皮影道具造型	26
第四节 皮影动物造型	27
第五节 皮影头茬造型	30
第六节 皮影身段造型	37
第三章 皮影的制作	39
第一节 皮影制作概述	39
第二节 皮影雕刻的工具	40

第三节	皮影材质的加工	40
第四节	皮影的落样、刻制	41
第五节	皮影的着色、压制、装订	42
第四章	皮影的表演	44
第一节	皮影剧本的编写	44
第二节	皮影人物、道具的制作与准备	52
第三节	皮影戏的排练	56
第四节	皮影戏的展演	59
第五章	原创皮影画作品赏析	64
第一节	范君原创皮影画赏析	64
第二节	马千里原创皮影画赏析	69
第三节	董万程原创皮影画赏析	70
第四节	学生原创皮影画赏析	71
第六章	原创皮影剧本赏析	77
第一节	五泉的传说	77
第二节	寻找校园最美泉娃	83
第三节	小蝌蚪找妈妈	89
第四节	将相和	93
第五节	三打白骨精	101
第六节	争当文明交通娃	108
后记		117

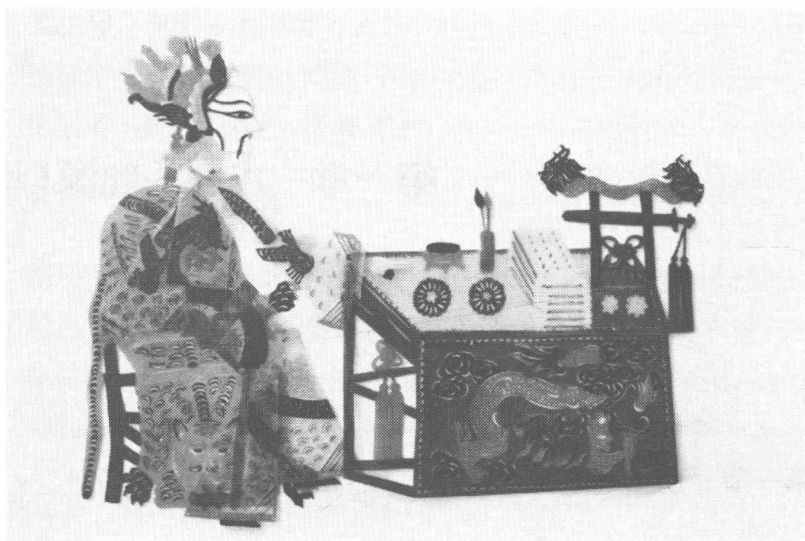
第一章 皮影的起源与传承

第一节 皮影的起源与传说

皮影俗称“灯影”，它以兽皮雕刻人物和其他图形并借助灯光在屏幕上得影，是我国民间流传较广的傀儡戏之一。皮影艺术是将戏曲艺术之美和工艺制作之巧妙相结合的艺术种类，是中国民间文化奇葩的一朵，也是第一批国家级非物质文化遗产名录项目，在我国遍布各省市。它是华夏民族纯朴的人生价值观和审美观的意识结合体，更是中国传统文化中别具一格的艺术门类和文化载体。

华夏民族诞生以来，先民们一代一代在这片广袤辽阔的土地上生活着、耕织着，创造了各种辉煌灿烂的文化艺术，他们将口耳相传的诗歌、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技、说唱等文化艺术进行整合、升华，创造了综合性的艺术——戏曲，从此，痴迷的戏曲爱好者、欣赏者通过戏曲表现了许许多多美丽动人的故事。但人们并不满足于这一种单调艺术的表现形式，艺术家们开创了许多新的门类，如木偶、皮影等。仿照戏曲舞台，伴随乐器，自演自说，刘、李、王、赵逐一登台展示，男声、女声、马蹄声，声声入耳，演绎得生动逼真。皮影是特殊的艺术门类，既是戏曲又是美术，它的存在使得老百姓的生活更加丰富多彩。

皮影戏最早诞生在两千年前的西汉，又称羊皮戏，俗称人头戏、影戏，发祥

渭源范家皮影——皇帝坐宫

于中国陕西,成熟于唐宋时代的秦晋豫,极盛于清代的河北。顾名思义,皮影是采用皮革为材料制成的,出于坚固性和透明性的考虑,又以牛皮和驴皮为佳。上色时主要使用红、黄、青、绿、黑五种纯色的透明颜料。这些特殊的材质,使得皮影人物及道具在后背光照耀下投影到布幕上的影子显得瑰丽而晶莹剔透,具有独特的美感。

皮影戏及皮影文化的形成是一个漫长的过程,它们的产生非一日之功。从中华民族的文化形成与传播的历史特点不难看出,皮影文化从萌生到成熟必然有一个长期演变和流传的发展过程,以致达到现在这种风格凸显的艺术形态。

皮影戏的形成和其他民间艺术一样,它的起源和发展关系到民间一些祭祀、巫术、宗教、民俗等活动。巫术可追溯到李少翁为汉武帝召李夫人亡魂,让武帝夜坐他帐,于灯下隔帷观之的事。班固《汉书·外戚传》记述,武帝宠爱的李夫人亡故,帝甚念,方士齐少翁设帐弄影,映出夫人形。武帝看后感慨:“是耶?非耶?久久而立望,偏何姗姗其来迟?”这一传说对于人们推想皮影戏的起源问

题起到了一定作用,它的存在是远古人们祭奠与招慰魂灵的重要凭借。其术是张皇鬼神,则刻物致幻弄影是完全可能的。

中国皮影的发祥地在中国陕西。纵观历史的发展和演变,秦、汉两朝都建都于长安,而皮影起源于汉代,所以按李少翁为汉武帝李夫人招魂之说,其当然始于陕西。

陕西礼泉县著名皮影演唱家王天德生前说,他家世代演唱皮影戏,皮影戏最早源于“孔子隔帘讲学”。说孔子周游列国宣扬儒学,因其貌不扬,所以在讲学时,挂一布幔隔帘说讲。由于孔子博学多才,满腹经纶的说讲使听讲者越来越多,于是孔子之道大行于天下。

陕西皮影艺人至今仍把皮影称作“隔帘说书”,由此可以说明这是有一定历史渊源的。

此后有人结合“隔帘说书”的说唱形式,以纸剪影人图解助演。再后来随着文化的发展及人们对艺术审美的提高,艺人们改用羊皮、牛皮雕刻,影人表演,所以人们逐渐称之为“皮影戏”。

著名史学家顾颉刚在《中国影戏略史及其观状》中指出:“中国影戏之发源地为陕西,自秦汉至隋唐,当皆以其为盛。”

江玉祥教授在《中国影戏》一书中说:“学者们的推测不无道理,陕西(尤其是关中地区)很可能就是中国影戏最初的发源地。”“陕西为中国影戏的发源地,至今尚甚流行。其影偶制作之精美,表演技术之巧妙,影调之复杂,剧本之高雅,外省罕有其匹。”

不管是民间传说还是有据可证的史料记载,都说明了皮影这一民间文化艺术载体从产生一直发展到近代的发展历史,都汇集了皮影艺术家们对生活的积极态度和对皮影艺术的热爱。

历史上皮影艺术在民间的活动是从来没有间断过的,也没有人能详实地记录,所以我们只能在仅有的只字片语中,透过宫廷市井的活动记录和口口相传的民间故事,寻觅劳动者创造的影戏艺术在历史长河中的影子。

第二节 皮影的传播与价值

皮影戏出现后,随着文化的传播和交流,慢慢地渗透到甘肃各地。甘肃的陇西为秦朝建制最早的郡县,安定东南至天水皆为秦地,所以皮影戏最早流布于陇东及天水地区。

南宋时期,皮影戏传入了东南亚诸国,这种传播与当时丝绸之路文化和海上国际贸易有关,是和平时期友好往来的文化交流。

皮影还有另一种传播方式:在战争时期,胜利者将演播皮影戏的艺人虏为奴隶供自己享用,并随军带往各地,虽不人道,但这对皮影戏的发扬和传播起到了极大的推动作用,使皮影戏艺术在新的土壤上移植和发展起来。

元代皮影流传甚广,因为蒙古人的文化形式匮乏,所以皮影戏成了他们军营内部的娱乐活动。1953年山西孝义张庄发掘一座元代墓葬,发现墓室壁上绘有8幅纸窗影人,并有“元大德三年五月”“乐影传家共守其职”之字样,与今日所见孝义藏明代纸窗影人极其相似。蒙古军南征和西征,随军带有皮影戏,也使皮影艺术向南方、西域广为传播。

明代陈继儒《太平清话》载有皮影戏祝寿的情节:“钱塘为宋行都,男女尚妩媚,号笼袖骄民。当时思陵上太皇号,孝宗奉太皇寿,一时御前应制多女流……影戏为王润卿,皆宫中一时慧黠之选。”

到清代,陕西、河北、甘肃、河南、四川、江浙、福建都有皮影戏,各地对皮影戏的称呼也不一样,陕西称“影戏”“影子戏”,甘肃称“灯影子”“影娃娃”“牛皮娃娃”,河北称“滦州影”,河南称“驴皮影”,四川称“灯影戏”,江浙一带称“史国团”,福建称“抽皮猴”。

如今,皮影戏在陕西、甘肃、河南、河北、山西、四川等地仍比较盛行。在农村,皮影戏主要为群众的婚丧嫁娶、祈福求雨、祭祀等活动演出。地方举行庙会、道教诵经超度等活动也演出皮影戏以烘托气氛。

2014年10月,甘肃省陇中皮影艺术团走进五泉小学

皮影戏作为中国民间戏曲艺术形式之一,有它独特的地方性,全套的行头戏具,假定的环境设置和高超的身段演绎技巧,使之成为中华民族艺术殿堂里不可或缺的一颗璀璨明珠。

这几年,国家大力扶持和保护传统文化,皮影日益受到社会各界的重视。组织皮影剧团演出的商业活动也逐渐增多,一些单位或个人邀请健在的皮影老艺人重新组织戏班,到公司、学校、旅游场所等地进行现场表演,或请做皮影的老艺人及传承者亲自教授皮影的制作与操作,培养皮影戏人才,进一步推动皮影戏的演出活动。

皮影艺术的创作具有非常复杂的程序,它是人们日常生活的精神财富和劳动生产观念的相互结合。它体现在两个方面:一是人们对社会生活的体验、观察的总结和审美;二是运用物质材料和技艺手段将这种文化形式和内涵用特殊的审美方式表现出来,使其物质化、可观化,文化内涵更加凸显化,加上在演绎时的虚实、真假的各种表演手法,彰显皮影艺术的真实价值。