

艺术设计教学中传统工艺美术资源的开发及利用探讨

◆付清泉

(黑龙江省中小企业发展服务中心)

摘要: 由于社会的不断发展,使得传统工艺美术资源得到越来越多人的重视,关于传统工艺美术资源的开发和利用也提上了日程。大家都知道,中国有着五千年的文化历史积淀,所以在传统工艺方面,我国也有非常丰富的美术资源。艺术来源于生活又高于生活,很多高大上的艺术作品都是取材于实际生活之中,所以在艺术设计教学当中,教师可以将传统工艺美术和实际生活联系起来,通过生动的课堂教学来让学生们感受到传统艺术的韵味和独特的美,传统美术教学能够使得学生们了解的遥远的中国历史文化,提升学生们的艺术鉴赏能力,增加学生们的艺术气息。
关键词: 艺术设计; 传统工艺; 美术资源; 研究

引言: 传统工艺美术资源对于艺术设计又极大的影响,很多的艺术设计灵感都是从传统工艺中得到的,所以在艺术设计的实际教学当中,老师需要向学生们强调传统工艺的重要性,在实践设计过程当中需要将传统元素融入到自己的作品当中,只有了解传统美术才能够进行艺术创新。现代作品需要既体现传统文化的精神特点也需要将现代流行元素结合,做到传统文化的传承,重视我国几千年下来积淀的瑰宝^[1]。

1. 传统工艺美术资源的发展现状

由于信息化的高速发展,使得我国政治环境,经济状态和文化影响力都发生了极大的转变。人们的生活环境和思想也收到这些大环境的转变而转变,再加之全球化的影响使得西方的文化和民族观大量的涌入深深的影响我国年轻人的生活习惯和思维方式,并且引导着人们的审美意识,大量的新兴潮流占领着中国的艺术市场使得传统工艺的竞争力越来越弱,对于现代人的审美的影响力也越来越弱。举个例子,皮影戏当年在全球化经济还没有如此大的影响力的时候深受老一辈人的喜爱,深深的存在于他们的童年记忆中,也在无形当中影响了他们的审美意识,但是在不久之后电视逐渐发展起来,皮影戏由于制作繁琐表演形式单一也逐渐的被挤出文化市场,如今紧紧存在于人们的记忆当中^[2]。所以中国传统的艺术在不断地收到现代科技和外来文化的双重挑战。所以如何保护我国的传统艺术工艺不被淹没在科技的海洋里是许多人关注的现代问题之一。上到政府部门下到普通百姓都需要做出实际行动来维护我们的传统工艺,但是现如今上级在管理方面却频频出现失误,管理人员对于保护传统工艺不够重视,也更加减弱了传统美术的影响力和市场竞争力,并且现在很多年轻人都追求时髦‘和潮流很少有愿意关心传统美术的人,这些承载着祖国的未来的年轻人的思想现状也令人堪忧。我们需要解决这些问题帮助传统美术恢复它的生命力^[3]。

2. 传统工艺美术资源融入到艺术设计教学中的意义

2.1 有利于传统文化的继承与发扬由于功能时代的席卷而来,虽然传统的工艺美术资源没能符合当今社会的发展需求,但是却可以让艺术合剂和传统工艺相结合产生新的艺术形式,既能够完整良好的保证传统艺术传承下去,又能够使得当今现代艺术得到创新。在系统的艺术设计的教学当中,需要将传统工艺美术的资源与艺术设计相结合,从而感受到传统工艺的美^[4]。

2.2 有利于现代艺术与传统工艺美术资源的融合在艺术设计教学中,教师们需要正确的指引学生们将艺术设计和传统的工艺美术资源相结合,并且激励学生们走出课堂独自去探寻传统工艺的神奇之处并将它们与艺术设计完美融合。这样不仅能够提高学生们的什么情趣和艺术修养同时还能够向世人展现出独有的中国特色^[5]。

2.3 帮助培养学生对学习抽象设计的兴趣在进行艺术设计教学的过程当中,教师们通过展现出相对比较完整的平面构成作品

来让学生们感受到平面元素的美,从而迸发出对于平面设计的向往和激情,在完整的系统的艺术设计的学习过程当中学生们通过教师对于点线面之间关联的详细讲解加之自己独特的审美和创新意识能够在自己的作品中融入进自己的想法和观念使得作品充满了个人主义的气息。举个例子,教师在对平面构成的点、线、面基本原理进行教学的相关指导时,对于广告设计方向的专业的同学来说可以从标志作品和书籍装帧等角度依次分析点、线、面之间的关联,从而在学生的内心深处将平面构成和自身的专业主动地联系起来,在各个创作的场合中能够自如的运用点线面的组合排列,使得艺术作品充满了立体感和层次感。

3. 传统工艺美术资源与艺术设计教学相融合的方式

3.1 注重艺术设计教学课程设置在高职院校的艺术设计课程讲解的过程当中要注重在课堂当中融入进一些新鲜生动地课程知识,要充分发挥传统工艺美术资源的优势并且使学生们能够理解传统工艺美术的内涵和艺术价值,充分挖掘传统工艺美术资源在当今社会艺术当中的重要作用,并且及时调整课程安排,将不合理和过时的课程资源及时摒弃掉,增加一些创新性,实用性强的课程安排,培养学生们的创造性思维和发散性思维,提升学生们的艺术创作能力,将传统艺术继承和弘扬。

3.2 教学方式多样化在枯燥的理论知识讲解中融入进一些实践操作,并且定期安排一些名师授课,通过深入的指导使学生们能够更加的了解传统工艺美术资源的相关知识,加深学生们的印象,提高学生们的创作意识和审美意识。

4. 传统工艺美术资源在艺术设计中的运用策略

4.1 关注身边的美术资源教师在授课时,需要利用起身边就有的美术工艺品,让学生能够自行理解并在课堂上展示出来从而更好的掌握设计与传统工艺美术的知识。

4.2 关注本土传统工艺美术资源学校可以依据自身的实际情况,制定出合理有序的安排。针对目标选题开始研讨,并认真记录传统工艺美术的研究,同时给予学生一些合理的权利,带领学生探索传统工艺之美不断创新,从而能够更好的发展传统工艺美术。

结语: 综上所述,传统工艺美术资源与艺术设计的结合,不仅使传统工艺美术得到了更好的继承与发展,而且使课堂教学的形式更加丰富多彩。弘扬中国优秀传统文化;使传统美术资源在口传身授中得到传承与发展,从而进一步开发与利用。

参考文献:

- [1] 鲁薇. 艺术设计教学中传统工艺美术资源的开发及利用研究[J]. 华夏教师, 2018(06): 75-76.
- [2] 夏金凤. 艺术设计教学中传统工艺美术资源的开发及利用研究[J/OL]. 中国培训: 1-2[2019-08-19]. <https://doi.org/10.14149/j.cnki.ct.20170622.181>.
- [3] 潘春利. 内蒙古民族工艺美术课程资源在艺术设计教学中的开发与利用[J]. 大舞台, 2017(08): 170-171.
- [4] 冯帆. 浅析传统工艺美术资源在高校艺术设计教学中的可利用价值[J]. 科教导刊(中旬刊), 2016(05): 135-167.
- [5] 李雅日. 高校艺术设计教学中传统工艺美术资源的开发与利用[D]. 广西师范大学, 2018.

作者简介:

付清泉(1973.05.21-),女,籍贯:山东蓬莱,学历:本科,单位:黑龙江省中小企业发展服务中心,职称:高级工艺美术师,职务:干部,研究方向:工艺美术。