

民间美术与艺术设计教育的有机结合路径探索

崔 跃

(泰国格乐大学, 泰国 曼谷 10220)

摘要: 近年来, 我国对于文化艺术方面给予了越来越多的关注, 社会对于艺术设计类人才的需求也越来越多。基于此, 艺术设计专业逐渐成为高等教育的热门专业, 为新时代艺术设计人才的培养做出了卓越贡献。民间美术作为我国千百年流传下来的传统技艺和文化, 在我国的艺术发展史上有着极为重要的研究和传承价值, 在艺术设计专业教学中融入民间美术, 不仅能够进一步丰富艺术设计教学内容, 有助于构建具有地域特色的艺术教育体系, 而且有利于培养学生的文化自信, 促进学生审美素养的高质量发展。基于此, 本文立足于艺术设计专业教育, 针对民间美术在艺术设计教育中的传承进行分析, 并提出了两者的有机结合路径, 希望能够予以一定参考。

关键词: 民间美术; 艺术设计教育; 有机结合; 路径

一、民间美术在高校艺术设计教育中的传承

随着时代的进步发展, 社会大众认识到了文化传承的重要意义, 并逐渐开始重视民间艺术文化的传承和发展, 探索民间美术和民族艺术元素的团队与个人也越来越多。而艺术设计专业本就带有一定的艺术性, 其教育理念和办学特色与艺术文化的传承发展有着一定的一致性, 学校的艺术设计教学可以说是集中映射地域特色文化和艺术的关键所在。因此, 学校艺术设计专业承担着民间美术传承的时代重任, 是推进地方民间美术发展的重要环节。

在艺术设计教育中融入民间美术, 其一, 要充分挖掘地方的特色民间美术, 基于区域文创产业和民间美术开发的实际情况出发, 进行艺术设计专业课程的科学调整, 为民间美术和艺术设计的深度融合提供基础保障。比如, 可以将区域内的传统民间美术工艺融入到艺术设计专业课程教学中, 让学生从中汲取灵感和资源, 拓展其艺术视野, 提升审美素养。其次, 可以根据民间美术适当增设相关的实践环节, 比如可以联合文创企业或是民间美术开发企业, 共同开展双创项目开发, 为学生提供优质的实践平台, 加深学生对民间美术的认知, 促进其艺术设计实践能力的提升。

把民间美术资源运用到高校艺术设计教育教学中, 不但可以让高校学生从人文主义和艺术主义的角度来重新审视高校艺术设计教育的专业知识, 还可以让他们在文学和艺术的学习熏陶下, 对相关的专业知识有更深入的认识。这样不仅可以帮助学生了解艺美术课程蕴含的文化价值, 还可以帮助学生明确自己的学习方向, 形成符合自身认知的学习意识, 使其更好地了解高校艺术设计教育中所蕴含的民族文化属性。充实高校艺术设计教育的内涵, 既是对中华优秀传统文化的传承和弘扬, 又是对高校艺术设计教育的一种发展。

二、民间美术与艺术设计教育有机结合的必要性

(一) 传承与保护民间美术的需求

民间美术作为一种独特的艺术表达形式, 承载着丰富的文化内涵和历史记忆。然而, 在现代社会的快速发展中, 民间美术逐渐被商业化和大众化的潮流所淹没。因此, 有必要将民间美术与艺术设计教育有机结合起来, 以传承和保护这一宝贵的文化遗产。通过将民间美术融入艺术设计教育中, 我们可以为学生们提供更多样化的艺术创作经验和技巧。传统的手工艺技术、图案设计和色彩运用等, 都是民间美术的重要组成部分, 它们具有独特的审美价值和艺术魅力。通过学习和掌握这些技巧, 学生们可以更好地保护和传承民间美术的精髓, 同时也能够将其融入到现代艺术设计中, 创造出更具创新性和时代感的作品。

(二) 提升艺术设计教育的质量

艺术设计教育作为培养学生创造力和审美能力的重要途径, 需要不断提升其教育质量。而民间美术的融入可以为艺术设计教育注入新的活力和灵感。

首先, 民间美术的教学可以帮助学生们更好地理解和把握艺术创作的本质。民间美术以其独特的文化背景和艺术形式, 展现了人类对于环境、生活和情感的表达。通过学习民间美术, 学生们可以深入了解不同文化背景下的艺术观念和创作方式, 从而更好地培养自己的创造力和艺术表达能力。

其次, 民间美术的教学还可以促进学生们的审美敏感性和艺术鉴赏能力的培养。民间美术作为一种纯粹的艺术表达形式, 其包含的图案、色彩和构图等元素都具有独特的审美特点。通过学习和欣赏民间美术作品, 学生们可以培养自己的审美眼光和品位, 提高对艺术作品的理解和欣赏能力。

(三) 培养创新能力和文化自信

民间美术与艺术设计教育的有机结合, 不仅可以传承和保护民间美术, 提升教育质量, 还能够培养学生们的创新能力和文化自信。在现代社会中, 创新能力已经成为了一个重要的竞争力。通过学习民间美术, 学生们可以接触到不同于传统的艺术表达方式, 从而激发自己的创造力和想象力。同时, 民间美术的教学也注重培养学生们的观察力、思考力和解决问题的能力, 这些都是创新能力的重要组成部分。此外, 民间美术的教学还能够增强学生们的文化自信。民间美术作为一种独特的文化遗产, 代表着民族的智慧和情感。通过学习和创作民间美术作品, 学生们可以更好地了解 and 认同自己的文化身份, 增强对自己文化传统的自豪感和自信心。

三、现有民间美术与艺术设计教育的问题与挑战

(一) 教学资源的不足

在现有的民间美术与艺术设计教育中, 一个显著的问题是教学资源的不足。由于缺乏足够的经费和支持, 许多民间艺术学校和工作室无法提供良好的教学设施和材料。这导致学生们无法充分发挥自己的创造力和潜能。面对教学资源不足的问题, 我们需要采取一系列的措施来加以解决。首先, 政府应加大对民间美术与艺术设计教育的投入, 提供必要的教学设施和器材。其次, 应该加强对教师的培训和引进, 提高他们的教学水平 and 专业素养。同时, 还需要加强教材编写和研发, 提供更加丰富和系统的教学资源。

(二) 教学模式的单一

在现有的民间美术与艺术设计教育中, 一个主要的问题是教

学模式的单一。许多学校和培训机构采用传统的教学方法,注重技术的传授,而忽视了培养学生的创造力和独立思考能力。这种单一的教学模式限制了学生的发展,并且无法满足现代社会对创新和个性的需求。

传统的教学模式通常是老师在课堂上传授知识,学生被动地接受和模仿。这种模式注重规范和标准化,强调技巧的掌握,但却忽视了学生的个性和创造力。学生往往被要求按照老师的要求和标准完成作品,缺乏自由表达和独立思考的机会。这种教学模式不仅限制了学生的创造力的发展,也限制了他们对艺术的理解和表达的多样性。

(三) 学生创造力的缺乏

另一个问题是学生创造力的缺乏。由于教学模式的单一和过于注重技术的传授,许多学生在艺术创作过程中缺乏独立思考和创造力。他们习惯于按照老师的要求和模板完成作品,缺乏对艺术的个人理解和表达。这种情况不仅限制了学生的创造性思维,也限制了他们在艺术领域的发展潜力。为了解决这个问题,我们需要改变教学模式,鼓励学生自由表达和独立思考。教育机构应该提供更多的创造性的课程和项目,让学生有机会发展自己的艺术风格和个性。同时,老师也应该从传授知识的角色转变为引导者和激励者,鼓励学生发现和发展自己的创造力。

四、民间美术与艺术设计教育的有机结合路径

(一) 完善民间美术与艺术设计教育有机结合的教学目标

教学目标的设定是开展教学的基础,对后续的教学活动开展起到奠基作用。因此,想要实现民间美术在艺术设计专业教学中的有机结合,需要教师立足于民间美术视角,明确艺术设计教学目标,以提升教学的目的性。在进行目标设计时,首先,教师不能仅仅将民间美术和艺术设计人才的培养进行简单地联系,而需要体现出二者的深入融合,确保在专业教学中能够切实落实民间美术的融入,让学生在民间美术的浸润下实现文化素养和艺术设计能力的全面提高。对此,教师应该从地方文化着手,根据艺术设计专业特征,深入挖掘具有地方性特色的民间美术技艺以及美术作品,保障民间美术资源能够与专业教学内容进行有机融合。其次,教师在进行教学目标设定时,需要考虑地方对于艺术设计人才的需求,与地方的文创产业及相关企业通力合作,共同设计专业教学目标,着重艺术设计人才的双创能力、专业知识和理论基础等方面的全面培养,同时注意学生对于区域民间美术文化与技艺的了解与创新应用,培养符合地方经济发展的艺术设计新人才。此外,教师在设定教学目标时,还要对学校自身的办学定位和专业特色进行充分考虑,以此构建特色化教学目标,助力特色专业体系建设。比如,针对于学术定位的学校,在艺术设计教学目标设定时应重点考虑学生的理论基础掌握;而针对于应用型院校,则需要着重学生技能应用和职业素养等方面的能力培育。

(二) 优化民间美术与艺术设计教育有机结合的课程模块建设

在艺术设计专业教学体系中融入地方特色美术文化,进一步构建特色化课程模块,是民间美术顺利融入艺术设计教学的保障。对此,学校和教学应该针对艺术设计专业,进一步构建具有民间美术特色的教学体系和课程模块,以保证民间美术在专业教学中的有效融合。首先,应该从民间美术的人文和历史视角出发,将课程教学人与地方特色的民间美术资源进行有机结合,进一步强调艺术设计专业课程的实践性与互动性,丰富专业知识建构。在具体的实施中,一方面,要保障专业课程教学目标和民间美术传

承目标的一致性,依托专业课程内容和地方民间美术深挖教学资源;另一方面,学校应积极针对艺术设计相关的民间美术资源和专业教学资源构建专门的信息化档案库,为学生学习活动的有效展开提供具有共享性的优质平台和资源。其次,在进行应用课程模块构建时,教师应该基于民间美术资源的支持下,结合艺术设计专业的人才培养需求进行独立的理论课程和实践课程设计,进一步构建专业技能学习和传统技艺传承相结合的全新教学体系。在这一过程中,学校和教师需要对当地的民间美术和民俗文化进行深刻的认识,并邀请民间美术传承人参与到课程模块设计和教学体系设计工作中来,保证民间美术在艺术设计教学中的科学融入。同时,学校还可以开展现代学徒制模式,邀请民间美术传承人进校园,以师徒传承的形式展开民间美术的技艺传授,确保学生可以学到最为原生态的民间美术技艺。此外,学校和教师还可以积极组织学生参与民间美术文创产品的项目开发中,进一步推进民间美术技艺的传承和发展。

(三) 构筑民间美术与艺术设计教育有机结合的教学基地

学校可以针对当地的民间美术文化展开相应的民间美术传承基地建设,在基地的支持下开展民间美术资源的全面整合和利用,为艺术设计专业教学提供更加丰富的教育资源。在实际的基地建设过程中,首先,学校可以根据艺术设计专业的教育特色,在民间美术传承基地中开设专门的创意工坊,学生可以通过工坊进行艺术设计实践,将基地中的民间美术素材有效融入到艺术设计作品中去,进行创意作业的设计,以提升学生的艺术素养和专业实践技能。其次,学校可以邀请民间美术传承人坐镇基地,将学校的教育资源以及民间美术传承人所带来的技艺资源进行充分结合,并将其作用充分发挥出来。一方面,由民间美术传承人为学生的民间美术技艺学习提供实践指导;另一方面,学校可以为民间美术传承人提供产学研资源,进一步推进其技艺的创新和产品设计项目的开发。此外,学校还可以依托产教融合优势,与当地文创产业以及民间美术开发企业等构建紧密的合作关系,充分发挥校企协同育人的优势,进一步推进传承基地建设以及艺术设计专业的实训教学发展,通过引导学生深入企业实践,参与企业文创产品的项目开发,不仅可以实现学生实践能力发展的,还有助于打造出更符合时代发展的民间美术文创产品,进而推动当地文创产业与旅游产业的进一步发展。

五、结语

综上所述,民间美术与艺术设计教育之间有着非常密接的联系,在二者有机结合的背景下,艺术设计教育内容和教育资源得到了进一步丰富,学生的审美视野和艺术视野得到了有效拓展,有助于增强学生的文化自信,为人才培养提供精神支撑,并进一步推进地方文化传承和文创事业发展。基于此,学校和艺术设计专业教师应该采取多元化的措施和手段,通过完善艺术设计教学目标、优化课程模块建设、构筑教学基地等路径,进一步推进民间美术在艺术设计专业中的有机结合,实现新时代艺术设计人才的高质培养。

参考文献:

- [1] 唐家路. 民间艺术教育融入高等艺术设计教育的价值与意义[J]. 山东工艺美术学院学报, 2020(02): 75-79.
- [2] 李锦林, 狄红霞, 董瑞云. 民间美术与艺术设计学科融合的机理研究[J]. 美术教育研究, 2023(05): 81-83.