

非遗美术资源在高校美术教育中的应用

郭子弘

(兰州文理学院美术与设计学院, 甘肃 兰州 730000)

摘要: 非遗文化既是我国艺术的一种体现,也是当代中国人文教育中的珍贵资源。把它运用到高校美术教育的教学和实践中去,既可以让高校生体会到高校美术教育固有的文化韵味,又可以把多个学科的专业知识和非遗文化结合起来,进行创造性运用,从而让学生在艺术欣赏和人文素养上得到持续提升,提高学生对艺术知识的学习和感悟能力,进一步推动高等教育专业和课程的发展,从而让他们产生文化自豪感 and 认同感。因此,本文从非遗美术资源对高校美术教育和教学的重要性出发,剖析高校美术教育和非遗文化相结合,以期拓展非遗文化在高校美术教育专业中的运用,提高高校美术教育的人文教育价值。

关键词: 非遗美术资源; 高校美术教育; 应用对策

高校美术教育的目的,既是要培养学生的语言、文化和艺术的学习兴趣,又要培养学生的人文素养与情感态度、价值观,这是美术教育的重要组成部分。《高等学校公共艺术课程指导纲要》在许多方面和其他艺术课程内容都比较雷同。高校美术教师在讲解时,应该尽可能强调知识的人文与艺术性,使高校学生对此有更深刻的认识,以达到从文学性与艺术性的视角,弥补以往职业教育模式中学习缺失的目的。在高校的美术教育中,把非遗美术资源运用到高校美术教育中,是一种非常好的教学实践方法。在这种教学环境下,高校学生不但可以把更多精神和感情投入到美术学习中,还可以使自己对国家与艺术的认知更加深入,实现从知识到思想的转化。

一、非遗美术资源在高校美术教育中应用的意义

非遗文化美术资源,既是一种反映人类文明和智慧的艺术,又是社会政治经济文化、民俗、宗教、神话等传播的载体。所以,对高校美术教育中的非遗文化进行研究,也就是对中华优秀传统文化的研究。不管时代和社会怎样发展,中国的优秀传统文化永远不会消失,因为它永远有强有力的后盾。在高校美术教育中应用非遗美术资源的意义可以从两方面分析:第一,从宏观方面来说,非遗美术资源是一种文化载体,也是一种传播媒体。它虽非独一,却因其在中华文化系统中所具有的独特性及其对文化脉络的承继功能而具有举足轻重的地位。非遗文化美术资源是中国文明史上永不停歇的历史画卷;第二,从微观角度看,从微观的视角来看,非遗文化美术资源的本身就是文化层面的视觉要素,它在自身的发展过程中呈现出了灵活性、随性和创新性,各种非遗文化美术资源都有着自己独特的结构形态和审美形式,更神奇的是,它们之间虽然存在着一定的联系,但又各具特色。非遗文化和艺术资源,不仅是包含了文化要素,更重要的是还有不少都有深厚的历史渊源,其中蕴涵着中国文明的智慧和深厚的感情。

所以,把非遗文化美术资源运用到高校美术教育教学中,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美术教育的专业知识,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美术教育中所蕴含的民族文化属性。充实高校美术教育的内涵,既是对中华优秀传统文化的传承和弘扬,又是对高校美术教育的一种继承和发展。在我国,非遗文化的传承和发展应以学校为中心,学校教师做好引路人。在高校美术教学中,把非遗文化引入到高校美术教学中,不仅可以增强高校生对非遗文化的基本认知,还可

以增强实践技能,从而使高校美术教学得以改革和创新。

二、对策

(一) 设定美术课程, 拓宽学习渠道

在传统的美术教育中,运用非遗美术资源进行美术教育是一件非常困难的事情。所以,高校可以开设一门以非遗美术资源为专题的艺术选修课,使学生既能对非遗美术资源的内容有较为全面的认识,又能为他们提供非遗相关理论知识的学习途径。在进行日常美术课程教学的时候,教师也可以引入适当的非遗美术资源,让非遗美术资源以教学素材或拓展作业的形式出现在课程教学中。例如,教师可以将剪纸与美术中的空间构图相结合,在课堂上引进剪纸艺术作品,为学生提供一个了解此类非遗美术资源的机会。学校在设置针对性较强的美术课程之后,还需配备相应的教师,确保非遗美术资源应用于美术课程教学时不会停留在表面,以免流于形式化。高校培养出一批专门的美术教学团队,可以为把非遗美术资源和普通艺术课程有机地结合起来创造良好的条件。这里我们仍然拿剪纸艺术为例,因为剪纸具有很强的实践性和艺术性,所以高校可以将剪纸艺术与学生的兴趣爱好相结合,将其作为一门美术选修课,以剪纸的特定类别为基础,对其教学体系、教学流程和教学计划进行设计。具体地说,剪纸艺术包括了平面剪纸、立体剪纸等多种形式,高校在开设剪纸艺术课程的时候,可以将其与整个学期的安排相结合,按照剪纸艺术中的难度以及学生喜欢的剪纸种类设计相应的课程内容,扩大高校生对艺术的认识范围。高校美术教师要进行美术教育观念的创新和改革,对美术教育的内容和方法进行调整,加大对美术教育中的非遗美术资源开发的力度,构建更加符合学生的艺术教育体系。此外,美术教师还可以与当地的专业非遗文化专家一起,在对传承非遗过程中所面临的问题进行探讨的基础上,制定出切实可行的美术教学计划,最大程度的将非遗美术资源的原生性、艺术性保留,实现对民间工艺的优化和改进,以此确保非遗美术资源在高校美术教学中的有效导入。近年来,部分地方高等院校开设的非遗竹编、非遗剪纸和非遗泥塑等课程,都获得了很好的效果。尚未增设相关课程的高等院校管理者可以参考他们的成功经验,建立具有自身特点的非遗美术资源教学系统,持续加强非遗美术资源和当代艺术课程的结合,开设专业的艺术教育课程,定期邀请校外的有关专家到学校进行指导,加强学生对非遗美术资源的了解,不断提升学生对非遗文化的认同感。

(二) 开展实践活动, 鉴赏美术作品

进行美术教育,并不只是要求教师对学生进行相关的理论知识的传授,还需要教师对美术实践教学环节予以重视。非遗美术

资源的地域特色很强,在运用这些资源进行教学的过程中,要注重对其进行实践性教育。在教学中,教师可结合非遗美术资源,开展相关活动,使学生在欣赏和参与这些活动的过程中,不断提高自身的美学素养。教师要从自己的专业视角,根据学生要学习的学科类别,选择适合自己的非遗美术素材展示。另外,教师还要注意非遗美术资源所具有的地域性特点,注重对学校所处区域的非遗文化进行发掘,将其作为单独的艺术教学课题,鼓励学生在理解非遗美术资源创作思想和方法的基础上进行学习,可结合自身对相关文化的理解投身于实践。在组织学生参加实践活动、欣赏非遗美术资源的时候,教师要注意非遗美术资源所表现出来的丰富形式,积极鼓励学生在欣赏完非遗作品之后,根据自己对非遗作品的理解,展开艺术创作。例如,老师带领学生欣赏完年画艺术之后,除了让学生使用常规的美术手法进行年画创作之外,还可以将年画艺术与动漫创作、舞美设计、刺绣工艺等融合,在不同的应用形式中,让年画艺术展现出不同的价值。对此,笔者认为可以在此基础上进行创新,将木版年画元素引入到服装设计中,实现创造性实践。同时,教师还应为学生提供足够的创作素材,确保实习过程的顺利,从而推动非遗美术资源在高校美术教学中的应用。

(三) 挑选代表作品,进行美术教育

非遗文化中的纹样主要是由传统的民间艺术符号构成的,随着时间的推移,这些纹样也会随着时间的推移而演变成各种各样的图案,成为高校美术教学中宝贵的非遗美术资源。非遗文化纹样是我国广大人民群众的智慧结晶,能够反映出社会生活方方面面的内容。我国民间戏曲脸谱有着色彩鲜明的特点,生旦净末丑因为代表的人物性格、立场不同,所以脸谱的颜色与图案均有不同。比如:白色脸谱反映了剧中角色多疑的性格特征,紫色脸谱经常用来描绘正义的人物,黑色脸谱突出了人物严肃的性格特征,红色脸谱则表现了人物的忠诚和正直。金色脸谱经常用于描绘庄严的仙人,最后的蓝色脸谱,往往是代表桀骜不驯的人。所以,在利用非遗美术资源进行高校美术教学的时候,教师可以选择一些有独特特点的文化图案,让学生了解传统美术中的色彩搭配知识以及其中的内涵。

(四) 挖掘色彩元素,开展美术教育

在中国大量的非遗美术资源中,许多艺术作品所采用的颜色既有明显的区域文化特征,又带有一定的时代特征,如四川绵竹年画等。四川绵竹的“木版”,也叫“绵竹”,是一种以木版为主的传统工艺,其在制作中采用的是纯手工的昂视。在色彩运用上,制作者往往会按照“一黑二白三金黄”的原则调色。“一黑”是采用黑色线板,“二白”是指角色的双手、面部和鞋面都是白的,“三金黄”是说角色的服装、服装、手里拿着的东西都是用黄色。除此之外,还有许多色彩,如黄丹、桃红等。通过这种明快的颜色组合,绵竹年画显得栩栩如生,充满了情趣,当节日来临时,给人营造出了温馨喜庆的氛围,也反映了绵竹人民对美好生活的憧憬。所以,在高校美术教育中,教师可以把绵竹年画作为非遗性艺术资源,让同学们学习绵竹年画的颜色,把它融入到日常生活中去。在进行有关绘画创作的教学时,老师可以向同学们呈现绵竹年画鲜明色彩特征的绘画作品,并让同学们根据自己的具体情况,选用合适的图形来搭配颜色,从而达到对当代和传统两种风格的一种均衡。通过模拟和创造,使学生逐步发展出自己独特的艺术创造方式。

(五) 学习传统技艺,增强个人技能

我国的非遗画资源中,一些非遗作品对制作者的技艺要求很高,其制作方法也是五花八门。例如:在漆制品上色时,要一层一层地涂漆;木版年画则需要多次刻版,还要多层印刷,方可保持年画颜色的层次感。除此之外,剪纸、皮影等艺术中采用的刻绘工艺,刺绣艺术中采用的套针技术,都是我国传统文化中所特有的工艺技术。所以,高校美术老师在运用非遗美术资源进行教学时,应指导学生对其创作过程进行剖析,可以尝试学习非遗美术作品的制作工艺,在模仿和借鉴中进行创作。在教学中,教师可指导学生把现代科技和传统工艺有机结合,例如,让学生运用漆器的着色技巧,完成厨具和珠宝首饰盒的制作。老师也可以对非遗美术资源中的色彩搭配方案进行分析,让学生了解不同的色彩搭配方式所体现出来的不同艺术特点。

(六) 进行产品融合,发挥产品魅力

非遗文化的继承和艺术产品的设计开发是紧密联系在一起的。在高校美术教育中,可以通过对非遗美术资源的挖掘,并与相关的艺术产品进行设计,培养学生对传统文化的继承与创新意识。在新的时期,为了凸显艺术教学的个性,教师必须把非遗美术资源和艺术产品的设计相结合,引导学生把非遗元素融入到生活中的艺术产品中,进行创造性的设计。例如,需要学生运用蓝色印花布面的扎染技术进行艺术作品的设计。在学生完成设计之后,教师可以把他们的优秀作品拿出来展出,并且和当地的非遗艺术馆和美术产品生产企业进行沟通,让他们的美术产品设计走进公众的视线。透过非遗艺术产品的设计,使学生对非遗美术资源的特点及价值有了更深刻的认识,进而对非遗文化进行更好的继承和发扬。

三、结束语

高校美术是培养我国美术人才的前沿阵地,把非遗美术资源和高校美术教学结合起来,是希望通过该渠道,扩大高校人文教育价值,充分发挥美术教育的优势,进而引起学生对民间艺术和我国传统文化的共鸣,将自己视为中华文化的传承者。本文分析了目前高校美术教育中应用非遗文化资源的意义,随后提出了设定美术课程,拓宽学习渠道;开展实践活动,鉴赏美术作品;挑选代表作品,进行美术教育;挖掘色彩元素,开展美术教育;学习传统技艺,增强个人技能;进行产品融合,发挥产品魅力的建议,以此承担起美术教育的重任。

参考文献:

- [1] 吕天春. 高校旅游英语课程实施“课程思政”的实践与思考——以“Chinese Paper Cutting(剪纸—区域特色产品推介)”为例[J]. 海外英语, 2022(10): 132-134.
- [2] 付玉霞, 赵君玉, 石蕴伟. 高校院校培育“工匠精神”模式探析——以王丽云剪纸技能大师工作室为例[J]. 文化产业, 2020(36): 102-103.
- [3] 杨金. 在剪纸教学中培养学生创造力的策略——以高校院校学前教育专业美术课程为例[J]. 美术文献, 2022(11): 87-89.
- [4] 何婷. 高校美术课程应用本土民间美术资源的混合式教学设计研究[J]. 大众文艺, 2022(18): 126-128.
- [5] 郭运星. 民间剪纸艺术在高校院校美术教学中的应用[J]. 中国民族博览, 2022(8): 88-90.