

高校艺术教学引入地域美术资源的实践研究

孙一墨

(吉林动画学院, 吉林 长春 130032)

摘要: 各地域的美术资源十分丰富, 自然风光与民族文化极具魅力, 为高校艺术教学提供了宝贵资源, 也为学生开拓艺术视野提供了学习机会。本文旨在分析地域美术资源的利用现状, 阐释高校艺术教学引入地域美术资源的必要意义与价值, 并基于此探究高校艺术教学中引入地域美术资源的具体应用策略。

关键词: 高校艺术教学; 地域美术资源; 传承与应用

随着时代的发展, 人们不只在追求温饱, 精神层面的艺术追求愈发普遍, 因而艺术教育也越发被关注, 艺术教学在高校教学中的地位也越来越重要, 在培养学生人文素养与审美鉴赏能力方面发挥着重要作用。但基于现实条件的制约, 高校艺术教学引入地域美术资源的现实实践仍存在一定困境, 相关的课程设计也存在一定问题, 实施过程也并非一帆风顺。一些优质的地域美术资源有待开发, 通过高校艺术教学, 传承传统的美术文化不失为为一条优质的实践路径, 只有统筹和开发好这些有利的资源, 当代高校艺术课堂的教学形式才能得以有效开拓。

一、高校艺术教学引入地域美术资源的现状分析与引用意义

(一) 校艺术教学引入地域美术资源的现状分析

随着文化的多元发展与课程改革的推进, 高校艺术课程与需要随之调整与优化。长期以来, 部分地域的美术资源并未得到关注和有效利用, 没有发展成为教育资源的重要组成部分。对于我们当代美术教师来说, 不仅需要掌握绘画能力, 具备审美鉴赏能力, 同时也要具有传播优质地域美术资源的意识, 并通过高校美术教育课堂的传授、艺术创作的实践将其发扬光大。而如何让开发地域美术资源并将其与美术教学课堂有机融合, 使其既能丰富课堂内容、拓展课堂形式又能使多元化的文化得以传承与发展, 是目前仍需要深入探究的现实问题。

基于当下高校艺术教育中受教育群体艺术基础相对薄弱与高校艺术教育内容不对称的矛盾, 调整与创新高校艺术教育课程的教育工作任务急需落实。因此, 开发与整合地域美术资源不仅能使其大放光彩得到广泛关注, 还能使其转为优质的教育资源, 进一步丰富高校艺术教育的教学内容, 同时这也是高校服务于地方文化的传承与保护、发展地方文化的艺术途径。

(二) 高校艺术教学引入地域美术资源的引用意义

课程资源的开发是高校课程改革的重要环节, 而开发出优质的课程资源就格外重要。随着时代的进步、经济的稳步发展, 多所高校扩招, 传统的课程设置与学生就业间的矛盾逐渐显现。高校要贯彻落实新课改的要求方针, 把专业、地域优势与学校有机融合, 突出自身的学科发展特色, 构建独特的学科发展路径, 契合市场要求, 带动艺术教学的课堂优化和突破性发展。其次基于多所高校的新课程改革来看, 借鉴国外优秀成功案例的比较多, 但部分高校在将国外案例本土化的过程中比较牵强, 甚至脱离了院校的实际情况。因此, 基于本土情况创设一些适合本土发展并具有地域特色的课程设计就显得尤为重要。只有开创出适应本土发展的课程, 才能使高校的教育教学质量有效提高。而地域文化课程的最大任务就是弘扬与创新地域文化, 高校的艺术课堂不仅是需要开发课程资源, 还要决定开发什么样的课程资源。挖掘本

地域的优质美术资源将其融入课程是高校艺术教育的发展路径之一。总之, 在多元化发展的今天, 高校艺术教育应重视地域文化的弘扬与传承继续使优质的文化基因发挥作用, 同时高校艺术课程的改革需要从地域文化中汲取养分, 以此为支撑拓展教育空间, 完善课程资源建设, 更新课程体系, 构建符合新时代要求的教学体系, 为学生未来的发展铺就道路。

二、高校艺术教学引入地域美术资源的价值

将地域美术资源与艺术课程有机融合, 充分发挥地域性优势, 体现高校艺术教学的文化特色。只有扎根当地的课程资源建设才能促进艺术专业的发展, 将地域美术资源融入课程建设, 彰显当地的文化魅力, 保障高校长远发展。

(一) 加强艺术教学的落实性与文化创新性

以地域文化统整课堂资源, 补给与提升艺术专业的文化内涵。传统模式下的课程建设, 偏重于艺术专业技能的提升, 忽略文化内涵的培养。而艺术专业想要获得长远发展需要立足于文化涵养, 而非简单的掌握艺术专业的技术能力。地域性美术资源可以作为高校艺术课程建设的有利切入点, 不仅丰富了课程内容也为地域文化注入活力, 是课程建设的创新之举。独特的课程建设既要扎根地方又要有其独特性, 既能有效落实又有创新, 才能长远发展。地域文化承载了多年以来当地人的智慧, 文化的传承需要柔和的融入, 将其转化到课堂之中无疑是明智之举, 反之, 地域美术资源的引用可以填补部分高校艺术课程地方文化内容的缺失问题。

(二) 提升教师专业内涵和发展课程建设的意识

教师的专业内涵不仅是要求教师具备过硬的专业素养, 还要求教师要具备良好的课程观和教育观。教师具备过硬的专业技能是本职工作的基础要求, 而教书育人、传承文化这两种能力是教师成熟的体现。教师扎根地域, 建立良好的课程观和教育观, 才能培养学生良好的价值观和专业文化素养。将地域美术资源引入高校艺术课程并不是强行融合也不是机械性的临摹, 而是结合具体的课程内容, 注入文化元素, 灵活引用, 举一反三。

独具特色的地域美术资源是从古至今当地的文化积淀, 具备地域性、独特性和不可替代性。如在古村的改造中学生需要了解地域文化, 在传统文化的基础上去设计, 而在景观设计的过程中, 对待地域文化的方式将直接影响其传承。如川中民居以四合院为主, 青砖屋瓦, 竹篾夹土墙, 屋檐高翘, 厢房雅秀, 廊亭楼阁巧夺天工, 每一处都精细无比, 而以成都市蒲江县的仙阁村为代表的川西古民居虽仍以四合院为主, 但基础院墙为石砌结构, 青瓦白墙, 雕花门窗, 呈不对称特点。这些地域文化景观中凝聚着深厚的历史积淀, 是师生应该保护和利用的资源。

（三）学生重拾乡愁，增强文化自信

随着现代化进程的加快，很多文化逐渐趋向同质化，一些地域性的文化被边缘化，让学生认识地域文化可以让其重拾乡愁并加深理解，增强文化自信。开发地域文化，将地域美术资源融入适宜的当代审美语境，寻得转化的契机，让其实现再次生长。优秀的艺术设计，往往建立在强大的文化根基上，高校统整优秀的美术资源，为促进本校艺术教学发展寻得新的创新点。对于高校艺术教育来说，彰显艺术专业的发展特色，服务当地发展，是其长久发展之计。总之，高校要寻得自身办学特色，展现独特活力，抓住地域美术资源这一突破口，将地域美术资源与艺术教学有机融合，协同发展。

（四）促进学生长远发展与顺利就业

地域美术资源与课程的良性互动，有利于完善课程资源建设。地域文化的内涵十分丰富，教师需要深度调研当地的美术资源发展现状，开发合适的地域美术资源，有选择的借鉴与吸收，并将其转化，如此才能做到有机统筹。地域性美术资源可以强化艺术课程中的地方文化内涵，但从目前的高校艺术教育现状来看，部分高校的艺术课程内容仍然偏向于讲解专业知识进和技能，教学缺乏具有当地文化特色的内容。将地域美术资源融入艺术课程教学，其优势在于地域美术资源的被认同感会比较强，二者有机融合，不仅能为地域文化的发展寻求出路，也对当地的经济起到促进作用，实现文化价值的经济转换。高校艺术教育开拓新资源必须以地域文化基因为支撑点，将其有效融入艺术教学，提升地域美术文化的内涵与价值。同时，地域美术资源是高校教师加强课堂文化特色的突破口，高校学生世界观、价值观、人生观及审美观受到多元文化的影响，对地域美术资源的关注和利用都不够。教师需要引领学生，有效利用和转化地域美术资源，不能只简单讲解地域文化知识，要引导学生深度思考，探究地域美术资源的起源、艺术形式等，比较分析，依据具体的案例进行有机转化。地域美术资源兼具审美内涵与文化内涵，教师要帮助学生认识到其重要性，鼓励引领学生在创作是勇于创新。

三、高校艺术教学引入地域美术资源的应用策略

艺术实践类课成需要引导学生有意识的了解地域美术资源，充分发挥当地的资源优势，提高学生保护、传承和再创新地域美术资源的意识。地域美术资源的传承与应用在构建与时俱进的课程体系中体现，这是提高人才培养质量，促进高校内涵式发展的基础工程。在高校艺术教学中引入地域性美术资源，笔者将从以下几个方面谈起。

（一）将课程资源视为地域文化的弘扬与传承工具

基于传统与现代相结合的课程资源统整，教师可以将课程资源作为地域文化传承与发扬的工具。对于地域美术资源，师生既要考虑到它的传统价值又要考虑到它的未来走向。地域美术具有强烈的地域色彩，这些地方特色需要吸收与传承。而在现代化转型语境中，师生既要考虑到如何通过该校课程建设实现其再生的问题，为使其适应当代艺术的发展通过改革创新地域美术资源，充分发挥其人文价值。在高校艺术教育中引入地域性美术资源，必须在传统文化与艺术发展的新旧之间找到一个平衡点。

（二）高校采用教学指引模式统整课程资源

教学模式可以直接将其划分为直接指引与间接指引两种模式。在艺术教学课程设计中直接指引模式最为常见，如直接用案例讲解

的方式，传递地域文化知识。这种方式中往往最为直接、简单，即教师占据主导地位，学生属于参与者，教师将地域美术资源引入具体课程内容，直接向学生传递美术知识。如教师在创新创业设计课程中，针对当地的美术资源先挑选再优化，打造适合当地市场的艺术形象并进行价值转换。教师可以带领学生开展市场调研，筛选产品，并对相关产品展开艺术设计。现今，我国十分注重非物质文化遗产的传承与保护，但部分地区往往会忽视对其进行品牌化推广。以福建“擂茶”为例，设计者在外包装上将擂茶思维制作工艺与当地传统文化进行整合革新、包装宣传、品牌推广。教师在教学中可以利用该案例，激发学生学习兴趣。间接教育不是传统意义上的教与学，它是通过对当地美术资源的展现，引导学生主动思考，摒弃带有目的性的“填鸭式”式教学，当然要想实行开来，这对学生的审美能力、创新能力、实践能力有较高要求。

（三）地域美术资源有机融入高校艺术教育课程

将地域美术资源有机融入，在高校课程的研发与推广中展现自身优势。教师可根据具体的艺术课程内容，收集与之相关放任地域美术资源展开教学。以岭南地区为例，粤剧、潮汕英歌舞具有浓郁的地方文化特色为，在传统艺术课程设计中，学生创作出符合当下审美的卡通形象，其目的在于不仅传播了地域性戏剧、舞蹈知识，也具有了经济价值，既弘扬了地域文化，又获得经济创收。在一些传统工艺美术发展十分困难的情况下，教师需要深度思考，如何在继承与革新传统工艺，并使其在当代兼具审美与实用价值。

（四）地域美术资源融入艺术实践活动

将理论与实践有机结合，即将地域美术资源融入艺术实践活动。而实践课程往往需要学生有较强的动手能力，只有将所学知识经过实践的检验，才能知晓最终成效，只有实践才能发现问题并解决问题。以民居建筑课程中模型设计部分为例，如徽派建筑，只有通过广泛的民居调研，开展详尽合理的制图设计，再将其通过模型等比例制作，才能知晓最终的设计成果，并推断出设计的合理性。如此，在日后的具体设计中，学生才能使设计作品更加真实，而非囿于电脑模型展示效果。

四、结语

在高校艺术教学中引入地域性美学资源，可以从整合课程资源、优化课程内容设计、组织相应的教学实践活动等方面入手，推动地域性美术资源在高校艺术教育中的引入，传统地域文化需要传承与变革，而传统的艺术实践教育需要以地域性美术资源为辅助。二者相辅相成，不仅能够促进艺术教学质量的不断提升，还可助力地域美学资源的开发与传播。

参考文献：

- [1] 厉华. 高校艺术教学引入地域美术资源的应用性研究[J]. 美术教育研究, 2024(05): 149-151.
- [2] 厉华. 川地传统古村景观要素信息的提取及其设计创新研究[J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2023(1): 34-37.

基金项目：教学改革与建设基金项目中国风元素融入“漫画角色设计”课程教学研究（项目编号：Z2204）阶段性成果。

教研项目：新时代《新媒体多格漫画创作》课程思政（项目编号：Y2217）阶段性成果。

作者简介：孙一墨 1981.7，男，蒙古族，吉林人，讲师，硕士研究生 单位：吉林动画学院 研究方向：美术学。