

工艺美术专业融入创新创业教育的实践研究

陈秋惠

(台山市敬修职业技术学校, 广东 江门 529200)

摘要: 随着时代的发展, 工业美术专业的培育也发生了改变, 工艺美术专业主要从理论知识与实践操作、设计理念与工艺制作、职业迁移能力和创新创业能力等各方面培养人才。从原来培养学生美术兴趣及审美技能逐渐转变成培养学生工艺美术的创新与发展。因此, 对工艺美术专业学生的创新设计思维能力进行培养是一件非常重要的工作。工艺美术作品是技术和艺术相结合的产物, 因此社会和企业对工艺美术人员的整体素质提出了很高的要求。基于此, 本文将从工艺美术专业的特征、意义和现状展开分析, 探讨工艺美术专业融入创新创业教育的发展路径。

关键词: 工艺美术; 创新创业教育; 实践教学

工艺美术专业主要研究美学、色彩构成、立体构成、工艺美术等方面的基本知识和技能, 是一门融合了艺术创造与实用性的学科, 在传统文化中扮演着重要的角色。随着人们对于艺术审美的追求提升, 学生的审美能力和创新能力是高校发展工艺美术教育的核心目标。然而, 传统的教学模式难以满足社会的发展需求, 限制了工艺美术专业进一步发展。在如今的时代背景下, 工艺美术专业应当顺应时代的潮流和艺术审美的转变, 培养学生创新能力和实践能力。同时, 工艺美术专业需要不断引入新知识、新技术, 为专业的创新与发展提供源源不断的动力源泉。工艺美术专业融入创新创业教育对学生综合素质的培养有着重要作用, 高校应当为学生未来发展搭建平台, 优化创新创业资源配置。

一、工艺美术专业的特征分析

(一) 具有强烈的民族特征

1. 地域特色鲜明。中华民族文化具有悠久的历史、深厚的文化底蕴、独特的民族精神, 在文化上始终主张“和而不同”。因此, 不同地区的工艺美术在风格、品种、表现手法上都不尽相同。这种地域特色使得中国的工艺美术呈现出更加丰富多彩的面貌。

2. 历史文化悠久。中国的工艺美术历史悠久, 品种繁多, 技艺高超。它蕴含着中国人民的智慧, 融汇了中华民族特有的民族气质和文化素养, 以其生动的形象闻名国内外, 是世界文明中一颗闪耀的明珠。在历史的长河中, 工艺美术不断吸收和融合各种文化元素, 形成了独具特色的艺术风格。

3. 色彩丰富多样。中国工艺美术既有浓烈的色彩对比, 也有淡雅的色彩调和。在工艺美术作品中, 色彩的运用不仅可以起到强烈的视觉作用, 还能传达出作者的情感和寓意。不同地区使用的色彩风格也不同, 这样使得中国的工艺作品在色彩的选择上有更大的发展空间, 冲击力和感染力也会更强烈。

(二) 兼备传承性与实用性

工艺美术专业注重传承和使用的结合, 在手工技艺和色彩选用上也一直与时代接轨, 始终保持传统工艺美术技艺与现代设计艺术创新的融合, 设计出具有较高审美和实用价值的艺术作品。随着时代的变迁, 工艺美术也在不断创新, 将手工艺传统理论与当代艺术实践相结合, 在适应市场需求的同时培养出现代化的工艺美术人才。

(三) 具有文化传播价值

中国工艺美术作品独特精湛, 无论是从技艺还是色彩上都表现出了超高的技艺水平。而这些技法和色彩的使用是工艺美术作品文化价值的重要体现。因此, 在创作过程中, 工艺美术人员在提高技艺的同时, 往往会借助其他的元素来赋予其文化价值。由此可以看出, 人们对工艺作品欣赏的同时, 更多的是追求精神上的和文化上的深度统一。同时, 他们在重视作品表面华丽的装饰时,

又要深度分析其中所蕴含的文化传播价值。

二、工艺美术专业融入创新创业教育的意义

(一) 工艺美术专业融入创新创业教育助力文化发展

工艺美术是中国传统文化的产物, 不同的地域会产生不同的形态, 极具特色的工艺美术才能长久地成为文化的代表。在当今社会, 随着传统文化走入人们的视野, 人们越来越注重生活品质和文化内涵。而工艺美术作为传统文化与现代设计相结合的产物, 正逐渐受到越来越多人的关注和追捧。无论是精致的陶瓷艺术品, 还是别具一格的金属工艺品, 都彰显着工艺美术的独特魅力。因此, 工艺美术专业融入创新创业教育不仅可以促进文化的交流融合, 还可以在“国风”的热潮下助力中国传统文化发展。在立足传统文化的基础上, 工艺美术专业应当结合时代精神, 引导学生进行创新创业实践, 从绘画、雕塑、陶瓷、金属工艺、漆艺等多个领域展现对作品的追求和文化的传承。

(二) 工艺美术专业融入创新创业教育促进科技发展

在科学技术迅速发展的时代, 人们的生产生活方式发生了翻天覆地的变化, 科学技术也被广泛应用到各个行业当中。对于工艺美术专业而言, 创新创业教育的实现离不开科学技术的保障。在社会信息化背景下, 科学技术与工艺美术专业的融合已经成为必然。例如在科技与文化融合的前提下, 工艺美术专业可以实现生活化、大众化。我们生活中的智能家居、电子产品等, 都是科技与艺术结合的产物。从时代发展的大趋势来看, 科技创新是推动工艺美术发展的重要催化剂, 而“科技融合”的思维模式更是加快了艺术创新设计的融合发展。工艺美术专业融入创新创业教育, 不论是对专业的创新性发展, 还是学生能力水平的提升, 都会产生深远的影响。

三、工艺美术专业融入创新创业教育目前的现状

(一) 传统教学思维牢固

工艺美术专业教师受传统教学理念的影响, 在教学过程中往往将自己作为课堂的“主导者”, 老师教、学生学成为教师传授专业知识的固定教学模式, 传统的教学方式在应对考试和考证时虽然有一定的教学效果, 但一定程度上限制了学生综合素养与实践能力的发展。学生被动接受专业知识和技能, 不利于主观能动性的发挥, 从而导致学生对专业失去兴趣和积极性, 工艺美术专业很难实现创新与发展。教师在教授专业知识的过程中, 需要重点关注学生的学习基础、能力水平、性格特点等方面, 全面兼顾各个层次的学生, 提高学生的能力素养。

(二) 课程设置缺少特色

现如今, 社会对人才的要求越来越高, 一些院校在工艺美术课程设置方面没有进行充分的考虑, 直接参考特定的课程来进行教学, 从而丧失了自己的特点。由于受到教学目标的制约, 部分

院校只注重对理论知识的传授,忽视了对实际操作能力的训练,也没有建立一个具有特色的课程标准和教学风格,这对学生在创新上的发展将产生不利的影响。

(三)与人才市场需求脱轨

当今,社会对于人才的需求越来越高,就业环境也日益严峻,越来越多的企业认识到人才的重要性。目前,国内的工艺美术专业从业人员的文化水平普遍较低,许多新兴的工艺美术观念没有被广泛传播开来。因此,工艺美术专业在未来培养人才方面将会面对更大的挑战。除此之外,高校没有将提升学生综合素质作为教育目标,忽视了学生思想政治教育方面的培养,而综合素质是学生在处理实际工作中各种问题的基础。因此,为更好地适应社会的需要,在工艺美术专业教育中应注重审美和道德的培养。

四、工艺美术专业融入创新创业教育的发展路径

(一)引入现代化教学手段,促进产教一体化

随着社会的快速发展和社会的变革,传统的课程体系已经不能满足社会和学生需求。因此,引入现代化教学手段是工艺美术专业培养学生创新创业能力的前提。通过引入现代化技术手段,工艺美术专业可以更好地满足学生的各项需求,为他们提供更灵活、更有效的教学体验。同时,教学中引入现代教学手段,可以促使学生沉着冷静地应对工艺美术领域不断变化的需求。领域与艺术之间的紧密联系一直是社会进步和经济繁荣的关键要素之一。而随着科技的不断发展,特别是人工智能的崛起,这一联系变得更加紧密和重要。人工智能生成内容(AIGC)与多模态交互教学已成为推动社会进步,产业升级的关键力量和重要技术革新。对此,学院需要重点关注现代化工艺美术领域的发展,不断更新AIGC应用技术、VR、大数据平台等现代技术的课程,实现产教融合。这样才能确保学生充分掌握最新的网络工具和软件,以提高他们在艺术创作和未来职业方面的竞争力。

例如,工艺美术专业以培养学生实践能力、提升学生文化素质和技艺水平为课程目标,举办以“AIGC应用技术融入工艺美术”为主题的讲座。首先,学院应当引入AIGC技术方面的专业人才,通过技术人才与工艺美术专家深度交流,共同完成讲座的内容;其次,校内工艺美术专业的教师和相关人员需要围绕主题内容进行培训,并为学生讲解“AIGC应用技术融入工艺美术”的重要性;最后,教师和学生一同参加讲座,深入了解AIGC与工艺美术融合的优势和意义,以及深化产教融合的具体措施。这样专业化的讲座有助于培养具备实战经验和创新思维的人才,为产业发展提供有力的人才保障。同时,通过整合资源,还能推动科技与艺术共同发展,为我国科技创新注入新活力。

(二)优化教学目标,培养敏锐的观察力

教学目标是指在教学活动中所期待得到的学生的学习结果。在教学过程中,教学目标起着十分重要的作用。而工艺美术专业以培养学生的创新创业能力为主要目标,因此,在优化教学目标时,工艺美术专业应当涵盖学生的全方位,包括素质能力、专业技能、创新能力等方面。同时,工艺美术专业在优化教学目标时,应当重视培养学生敏锐的观察力,促进学生进行思维和审美培养,提高自身的创作能力。

例如教师可以鼓励学生参加“工艺品交流会”,学生可以把自己创作的作品拿到交流会上进行展览。然后,学生与社会专业人士进行交流时,需要从设计灵感、色彩搭配、技巧展示、创作经验等各方面观察,找出自己与社会精英的差距,为自己以后的作品打下良好的基础。最后,学生要根据交流会学到的东西进行反思,找出自己在创作作品上的缺点和思维上的差距,教师需要通过学生的表现和反思,对他们进行思维训练,加强培养他们敏

锐的观察力,为提升学生创新创业能力打下基础。

(三)加强校企合作,提升创新创业思维

校企合作是学校与企业建立的一种合作模式。在社会竞争愈发激烈的环境下,学校要想培养工艺美术创新创业人才和提升教育教学质量,就要采取与企业合作的方式,有针对性地为企业培养人才,并注重人才的实用性与实效性。校企合作对于工艺美术专业的发展来说,无疑是一股强大的推动力。它不仅能够为学校带来实质性的资源支持和教学环境的改善,还能为学生提供更加广阔的学习和实践平台,使他们能够在真实的职业环境中锻炼和提升自己的技能和素养。

例如,工艺美术专业可以联合学校建设“校园工作室”,大量引进人才资源和材料资源,为学生创业打下坚实的基础。同时,工艺美术专业还可以将工作室的主体定义为艺术性原创设计,鼓励学生输出高质量的原創作品,并结合作品特色开展“专业+项目”的校企合作模式,开发出家用瓷器、陈设器具,以及悬挂绘画等产品,帮助企业在产品上提供想法并进行创新,继而形成校企合作机制,以坚实有力的实践推动人才培养创新。另外,工艺美术专业还可以建设“工艺美术作品展览基地”,选取学生优秀的作品进行展示,然后邀请企业老板和相关专业人员前来参观。这样的方式不仅可以吸引企业投资生产,还可以为学生未来的职业发展提供优质的平台。通过企业合作,可以实现学校和企业的互利共赢,培养出更多符合市场需求的高素质人才,为企业的发展提供有力的人才保障。同时,企业可以获得稳定的人才来源和技术支持,提升自身的核心竞争力和市场占有率。这种合作模式有助于实现学校和企业的优势互补和资源共享,推动双方的共同发展。

五、结语

随着人们对生活品质和文化内涵的追求不断提升,对工艺美术品的需求也在逐渐增加。无论是艺术品市场、设计工作室还是文化创意产业,都需要大量的工艺美术人才来推动发展。工艺美术专业作为一门研究传统工艺与现代设计相结合的学科,以手工艺术的形式展现出美的追求和文化的传承,更应该注重学生的创新创业教育。对此,工艺美术专业应当深入了解传统工艺的历史渊源和文化内涵,掌握现代设计的理念和技巧,为培养学生的创新能力和实践能力做出努力,实现工艺美术专业的高速发展。

未来展望:创新创业教育的根本就是激励大学生创业,鼓励大学生要敢于尝试,打破常规和传统,在社会中能够脱颖而出。工艺美术专业融入创新创业教育,对培养高质量创业人才具有积极的作用。通过创业人员的带动,实现用创业来带动就业。创新和创业是分不开的,对于教育行业来讲,创新创业教育应该要面向全体学生,要贯穿于培养人才的全部过程。因此,高校要大力发展创新创业教育,促进学生全面发展。

参考文献:

- [1] 许花蕾.职业本科工艺美术专业实践教学体系的构建与实施[J].新美域,2024(03):127-129.
- [2] 胡晓帆.中等职业学校工艺美术专业的创新与发展[J].三角洲,2023(22):161-163.
- [3] 高蕊.职业导向教育理念下陕西省高职院校工艺美术专业建设研究[J].佳木斯职业学院学报,2023,39(10):211-213.
- [4] 宫在峰,宋丽莉.乡村振兴战略下的工艺美术专业大学生创新创业实践研究[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(11):10-11.
- [5] 黄国军.创新创业教育融入工艺美术专业的教学探索[J].轻纺工业与技术,2021,50(04):155-156.