

高校工艺美术教学现状及策略研究

王秀娟

(烟台南山学院, 山东烟台 265713)

摘要:文化兴国之际,传统工艺美术是中国传统文化的重要组成部分。将工艺美术融合到美术设计教学中,不仅为学生提供了更丰富的美术设计元素,同时也有助于增强学生的民族文化认同感和美术实践能力,有助于培养高素质人才,推动传统工艺美术和现代美术设计可持续发展。

关键词:高校;工艺美术;美术设计;策略研究

时代在发展,科技在进步,人们生活方式的融合,审美观也随着发生了变化,传统工艺美术也因为人们的审美意识变化而被一步步边缘化。就目前而言,已经有越来越多的传统工艺美术资源渐渐失去了活力,例如:各地年画由于印刷和制版工艺繁杂,市场前景黯淡,皮影戏被现代的电视、电影所排挤,正在濒临灭亡等等。目前关于文化方面大家最关注的问题之一就是非物质文化遗产的保护,我国部分地区政府也对此制定了针对传统工艺美术的传承和保护的专项政策,但是最终的落实效果却并不十分理想。对于传统工艺美术人才培养工作而言,培养这方面的人才需要很长的时间,并且这种学习实际上就是一个缓慢的技术与经验的积累过程,其中技术性较高,几乎所有环节都需要专人进行口传心授,致使当前年轻人都不愿意接受该类学习。传统手工艺是中国各个民族人民在长期社会实践中共同创造的智慧结晶,经过世代相传,言传身教,在长期的发展过程中与民众生活息息相关。发展工艺美术课程对于传承传统美术文化艺术、推动现代美术设计发展具有重要意义。

一、高校美术设计中传统工艺美术资源的应用

(一)传统工艺美术资源的文化价值

每个民族文化都有独特性,是不可复制、不可替代的,民间美术工艺所体现出的多元文化价值可以有效地唤醒人们的民族精神。美术工艺属于非物质文化遗产承载着重要的文化价值,可以把民族精神传承给每一个人。

我国高校美术设计是一门综合应用性学科,研究人类生产物质文化和精神文化的综合性学科,它在发展的过程中,一方面受到了西方包豪斯的现代设计教育的影响,另一方面吸收了中国的传统文化的精髓,并与中国的经济发展相结合。

在这样的多元背景下,将传统工艺美术资源引入到高校美术设计教学中,用具有鲜明民族特色的美术工艺丰富美术设计教学内容,既符合我国高校美术设计教学多元化、个性鲜明的特点,又能够有效推动我国高校美术设计教学改革。

(二)传统工艺资源的实践价值

20世纪初,包豪斯学院曾大力倡导“作坊训练”,旨在培养具备艺术创作和实际操作能力的人才。格罗斯皮尔主张“全面地培养学生的手艺”,“每个艺术家都有自己的手艺,这就是创意的源头”。

十多年以前,英国工业设计教育学会为设计课程设定了如下目标:一是培养学生的专业技能;二是培养学生在专业领域内的专业技能;三是使学生从理论能力尽快转为实际设计能力;四是要配备数量充足的、有经验的设计教师,尽量给学生创造更多的学习机会。总之,英国工业设计教育学会将实践性教学视为美术设计教学中的一个重要环节,要求学生从学习理论到实践操作,直接投入到实际工作中去。

(三)传统工艺美术中的人本理念

在几千年的生产发展中,传统工艺美术与人、物、自然和谐

共生,形成一种友好的生态关系,人类的一切创作活动都离不开对人类生存要素的反思。基于此,高校美术设计教学坚持“以人为本”的生态思想,生态观念也就成了设计专业人才培养的基本准则。“设计”的真正含义是“培养创造性的设计能力”,也就是要培养符合时代发展要求、能够将感性与理性相结合的创造能力的教育。

二、高校工艺美术课程教学存在的几个问题

(一)课程体系不健全,教学内容更新慢

目前,国内大部分院校的美术设计学科的工艺美术课程设置不合理,没有有效挖掘工艺美术的设计元素。同时,由于种种原因,工艺美术专业知识无法及时地进行更新。特别是当前随着信息技术和新媒体的发展,设计领域不断革新,在这样的背景下,传统工艺美术也不断革新,但是高校的工艺美术专业知识更新速度较慢,这不仅影响到学生对传统工艺美术的理解,而且还会对学生的创造力和动手能力产生负面的影响。

(二)师资队伍水平不高

院校在开展工艺美术课程时,缺乏专业教师。不少教师没有对工艺美术进行过系统化的了解,对工艺美术专业的理解不够透彻,不能全面地把握课程特点,这些因素的存在直接影响工艺美术专业教学质量的提升,无法促进该专业学生自身专业素养的优化,影响学生后续的就业和发展。

(三)教育方式不完善

院校在实施工艺美术专业的教学改革时,往往在教学策略方面不够先进。一是大多数院校在实施工艺美术教育时,仍然采用“一把抓”的方式,即采用同样的标准来衡量、评定学生,没有坚持因材施教的教育理念,这对于学生理解和应用工艺美术设计元素造成了一定影响。其次,大多数院校对工艺美术教学不够重视,在教学过程中,教师往往要用到一套先进的教学仪器,如美术教室、工具等。但是,目前许多院校没有配置专门的工艺美术教学资源。同时,由于学校在教学时间上缺乏合理的规划,过分强调理论知识传授,忽视了实践操作和应用,致使实践课的课时减少,理论课时增多,学生掌握了专业理论知识,但对理论知识如何应用缺乏认识,进而导致他们的实际操作能力难以发展,使他们难以将所学知识应用到实际工作中去。

三、工艺美术教育的策略

(一)挖掘美术工艺的审美价值

工艺美术与人民的生活密切地联系在一起,反映了劳动人民的审美价值观,应用民间工艺美术作为教学资源,有助于提高学生的审美素养、陶冶学生的情操。工艺美术的外在表现形式有三种。一是以“物质”为载体的美学形式:比如土楼、窑洞、蒙古包、吊脚楼等建筑工艺;以挑花、刺绣、插绣、拼布、服饰、织锦等为代表的民间女子刺绣;以面塑、米塑、糖人、泥塑、竹刻、木刻等为代表的民间雕塑;以草编、柳编、竹编、绳编、棕编等为

代表的编织工艺；以年画、风筝、剪纸、农民画等为代表的民间美术，等等。其工艺美术的造型、色彩、图案等都给人以强烈的视觉美感。二是以“行为”为载体的美学形式：例如春节风俗（社火、庙会、秧歌、傩戏等），乡土礼仪（满月、抓周、祝寿、婚俗、丧葬等）、民间娱乐（赛龙舟、舞狮、舞龙等衍生品）等。这种美学形式具有很强的程式化，而且很多都是与民间工艺有关的工具，是一种表现形式。三是以“情感”为载体的美学形式，强调精神追求，诸如图腾崇拜、自然观念、神话传说等都体现了人们的精神寄托和追求，蕴含着当地的审美风尚、审美追求和审美理想。与高校设计专业一维化、书面化的审美物象相比，工艺美术具有更加广阔的审美范围，可以开阔设计专业学生的审美视野，提高其审美素养。

民间传统工艺美术作品生动形象，例如，巫傩面具是一种涂成黑色和红色的面具，上面画着一张渴望的面孔，一双巨大的凝视的眼睛；从额头到嘴唇的长长的、隆起的，通常是弯曲的鼻子，它的嘴总是张开的，而且有明显的扭曲。这种独特的美学内涵能够引发设计专业的设计创作和创作灵感，引发学生的审美趣味和好奇心，提高对民间工艺艺术的鉴赏力，使其在美学共鸣中得到升华。因此，将民间工艺艺术与设计专业的课程相结合，能够启发学生在设计形式、内涵、风格等方面展开创新。

民间手工艺的创作实践与人民的社会生产和日常风俗习惯紧密地联系在一起，他们的艺术实践和人民的日常生活实践是水乳交融的。在艺术创作中，审美主体扮演着“审美客体”的角色，它能促进学生民间工艺艺术的认识、理解、尊重与分享，从而增强学生对乡土美学生活的深层认同感。因此，民间工艺艺术的美学价值与设计专业的课程教学相结合，实际上是将民间工艺艺术的美学与学生的生活实践有机地结合起来，有助于学生的乡土审美能力的发展。

（二）挖掘美术工艺的文化价值

在美术设计的教学内容中，要将学习和理解乡土文化作为一项基础性课题，并贯穿于整体的设计思考之中。当前，高等教育讲的全面素质教育，并不是单纯地开设选修课，而是要有意识地培养和提高学生的非技术因素和非智力因素。基于此，学习和理解工艺美术中的乡土文化具有重要意义。

例如，研究广西少数民族工艺美术，组织学生在暑期社会实践中深入当地开展实地考察，重点阐述广西少数民族传统手工艺中的纹样形态和民族文化的内涵，在实地考察过程中，搜集具有地方特色的传统工艺中的花纹和文化内涵，了解广西地区少数民族的文化环境，增强民族文化的认同感。

教师也可以组织学生在课堂上分享自己家乡的工艺美术文化，来自山东、河南、内蒙古、云南的同学们向大家展示当地文化气息的图案，这样整节课都充满了活力。之后，教师可以给学生布置设计任务，让他们参考传统工艺美术中的图形资源，选取与图案文化内涵定位相同的材料、载体制作完成设计作品。

设计实践任务使得学生从“纸上设计”进入到实际操作中去，将传统工艺美术资源的文化价值观引入到设计中，增强学生对材料的选用能力、对设计内容的表达能力，使他们真正地感受到文化赋予了图案设计的精髓。传统工艺美术中的文化元素有助于学生创新设计思路，对他们今后的设计能力发展起着至关重要的作用。

（三）拓展实践性课程

在工艺美术课程的教学中，应该安排充足的实践课程，组织学生到当地体验工艺美术的艺术魅力。工艺美术实训教学应发挥其教育作用，使学生将设计理论知识与实践有机结合，可选择设计公司、研究所、工业园等进行实践，让学生在研修课程的同时，

亲身感受中国优秀的工艺美术文化，并亲身体验工艺美术作品制作过程。此外，还可以根据教师的授课特点，选择适当的实习场所，让学生亲身体验和体会，感受工艺美术的起源和制作环境，让他们自己动手，用各种传统的手绘绘画，或者用颜料来点缀，形成自己的风格。学生的作品可以在学校展出，也可以在拍卖会上展出，既能激发学生的学习热情，又能为今后的工作奠定良好的基础。学校要加强建设优质的校外实习基地，企业、学校和学生的需求各不相同。企业要培育各种具备实际操作技能的人员，为企业今后的发展提供有力的保障；学校要强化学生的专业技能，为学生的未来工作铺平道路；学生要把所学的知识和技巧运用到实践中去，以达到学以致用。

通过实践活动，既能提高学生工艺美术这种非物质文化遗产的保护和传承意识，又能激发学生学习的积极性，让学生在实际操作中体会到工艺美术的高超技艺和独特魅力。

（四）推进学生创作美术工艺作品向市场化发展

学习工艺美术既能促进学生发展艺术创新能力，有助于推动非物质文化遗产的传承和保护工作。但是非物质文化遗产的传承和保护需要大量的商业资本，需要适应当前市场的发展，所以我们可以将工艺美术课程教学与企业生产联系起来，通过众筹等方式实现设计到商品的转化，转化成文创产品，运用多媒体专业手段形成线上展馆或VR博物馆，或者通过线上销售平台进行销售，将优秀的设计创意转化为可流通的商品，打造商品孵化平台，进一步推动非遗文化的可持续发展。

例如，“私人订制”是当下较为火爆的一种文创产业，传统工艺美术要寻求发展，迎接市场经济的挑战，就必须寻求一种创新的创造方式。为此，可以建立工艺美术作品展览廊或创作社，利用校内的资源，在校园里开设工艺美术市场，交流非物质文化遗产。同时，学生还能与市场联系，并能根据顾客的需求，制作出符合顾客需求的工艺美术产品。同时，要联合企事业单位、科研项目、校友会、文化平台，打造传统手工艺非遗产品的销售渠道，多方面加大投资力度。另外，随着社会主义市场经济的发展，一些毕业生将来也会进入传统工艺美术行业，毕业生们利用自己的知识，开办一间体验式的工艺美术店铺。这样的一家店，是为了满足人们对新、奇、特的需求，让人们在体验非物质的同时，也可以通过一种个性化的创造方式，不断探索新的文化创造方式，推动工艺美术与时俱进。

四、结语

工艺美术对于现代美术设计的发展具有重要意义，高校要明确课程定位，构建工艺美术模块化知识体系，开拓多界融合的工艺美术教学打造具有创新性的活态化实践课程，推动商业化的工艺美术专业课程转向。充分结合工艺美术专业教学课程与学生成长规律来制定教学策略与教学方法，培养有理论与实践能力的高素质人才，促进传统手工艺教育的可持续发展，也激发了新一代高校学生对传统工艺美术的热情。

参考文献：

- [1] 汤新星, 李凯文, 王健. 手工艺技艺类非遗在高校工艺美术专业中的教学策略——以醴陵釉下五彩为例[J]. 湖南包装, 2021, 36(06): 174-177.
- [2] 刘兆波. 文明高校建设背景下高职院校特色专业教育教学研究——以工艺美术专业为例[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(05): 154-155.
- [3] 赵佳妮. 高校《中国工艺美术史》课程创新教学思考[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2021, 42(05): 109-113.