

“地域传统艺术研究”教学模式探索

孟君¹ 王彬霏²

(1. 四川文理学院美术学院 四川达州 635000; 2. 四川省南江中学 四川巴中 636600)

摘要:四川文理学院“地域传统艺术研究”是在教育部新文科建设、四川省教育厅课程思政建设、四川文理学院教学质量工程和美术学院高素质应用型人才复合培养的背景下设立的。课程建设目标是在地域传统文脉和民间艺术的基础上对学生设计能力的综合训练课程,帮助学生树立主动传承创新传统艺术的主人翁意识,提升文化自信。通过对川东北传统民间艺术特别是四川省非物质文化遗产的调查研究,开设了竹编、剪纸、植物印染等课程模块,通过对传统艺术的研究,学生发挥设计专业优势将传统工艺与现代生活相融合,创作出包括文创文旅、箱包、服装、家居纺织品、灯具设计在内的多个品种的设计作品,在各项设计比赛中屡屡获奖更受到各类商品制造商的赞誉,不仅取得了良好的社会效益,同时也增强了学生传承传统艺术的热情和信心。

关键词:课程思政;传统艺术;教学模式

“Regional study of traditional art” teaching model to explore

Meng Jun Wang Binfei 1 2

(1. liberal arts college in sichuan academy of fine arts of sichuan dazhou 635000;

2. The nanjiang middle school in sichuan bazhong, sichuan province, 636600)

Abstract: sichuan liberal arts college “regional study of traditional art” is a new construction of liberal arts in the Ministry of Education, educational curriculum education development in sichuan province, sichuan liberal arts college teaching quality engineering and academy of fine arts set up under the background of the compound of the high-quality practical talents training. Course construction goal is on the basis of the regional traditional context and the folk art of the students’ ability to design comprehensive training courses, help students to the innovation of traditional art masters of the consciousness, promote cultural confidence. Based on the traditional folk art, especially in northeast sichuan sichuan province non-material cultural heritage research, courses in the bamboo weaving, paper cutting, plant and dyeing and other modules, based on the research of the traditional arts, students play a design professional advantages to the traditional process and the integration of modern life, to create including wen chong wen brigade, bags, clothing, home textiles, lamps and lanterns design, a number of varieties of design work, in the design competition awards more praised by all kinds of goods manufacturers, not only achieved good social benefits, but also to enhance the students’ enthusiasm and confidence in inheriting traditional art.

Keywords: course education; Traditional art; Teaching mode

正文

一、课程设置的背景与教学目标

由于国内设计专业建立之初的历史遗留原因,设计专业学生作品普遍存在缺少传统文脉、抄款式、脱离实际生活、缺少原创性的弊病。多年的历史沉积问题,使设计专业人才培养与经济发展存在一定程度的脱钩,人才培养与社会人才需求产生了一定偏差,高校设计人才培养没有很好的为经济发展服务。这种情况不仅导致了学生就业难,同时也造成教育资源、人才资源的浪费。基于以上现实情况,四川文理学院美术学院从所处地理位置和区域经济状态出发,将设计专业人才培养与地域传统艺术结合,设置“地域传统艺术研究课程”,致力于探索一条培养具有传统文脉、设计贴近实际生活、契合市场需求的高素质复合型应用型设计人才培养模式。

(一) 课程设置的背景

早在2020年,习近平总书记在考察湖南大学岳麓书院时就指出“当代学生在传承中华优秀传统文化的过程中一定要进一步坚定文化自信”“培养一批具有家国情怀的青年”“为实现中华民族伟大复兴贡献聪明才智”,习近平总书记教导同学们“走中国特色社会主义道路,一定要深深扎根于中国的文化沃土,坚定文化自信”。^[1]四川美术学院吴亚娜博士指出“大学课程的设置与其所处的文化生态环境息息相关。这种文化生态环境由政府的教育主张、社会的文化风尚及人们的教育心理诉求等多元因素构成,决定着课程设置的条件、目标及理念走向。”^[2]2020年教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出高校通过思政和专业课相结合的方式开展课程

思政建设。因此,如何培养适应国家和社会经济发展,具有中华传统文脉、具有家国情怀和文化自信的设计人才显得极为重要和紧迫。在四川省教育厅的指导下四川文理学院积极进行课程改革和教学模式探索,对于践行国家教育方针和人才培养导向,落实立德树人的总体教育目标具有重要意义。

自教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》以来,各高校纷纷进行课程思政方面的教学探索,美术专业方面出现了一批课程思政示范课、一流课程、一流专业建设项目,这些项目多依据文化历史、民间艺术、大国工匠精神挖掘思政元素并将其与专业课进行结合,产出了一批优秀的教学成果,但在这些建设项目中将教学服务经济发展方面依然有不充分的方面,教学成果多停留在文化创意层面,很少有教学成果应用于市场和产业发展。这也为四川文理学院“地域传统艺术研究”提供了可以思考的建设路径。四川文理学院地处秦巴山区腹地,是川东北唯一的一所公立二本院校,肩负着服务区域经济发展、做好美育教育工作的重要任务。秦巴山区独特的自然条件孕育出别具一格的民间艺术,代表性的有列入四川省非遗名录的百余种民间民俗艺术。“地域传统艺术研究”课程选取渠县竹编、巴山剪纸、植物印染作为重点研究对象,试图带领学生形成研究民间艺术、热爱民间艺术、传承民间艺术的学术风气,借助现代设计手段使民间艺术走入现代生活,用传统生活智慧和生活方式重新建构现代生活,探索一条设计教学助力区域经济发展的道路。

(二) 课程教学目标

四川文理学院作为秦巴山区腹地川东北唯一一所公立本科院校

校,将高素质复合型应用型人才培养作为教育的重点,始终致力于教育服务区域经济发展、做好美育教育工作,不断提升设计人才的核心素养和文脉传承意识。通过对历年四川文理学院设计专业毕业生的跟踪调研,发现设计专业学生的优点是思维活跃,想象力丰富,有一定创新能力和动手实践能力;缺点是设计创作多追随市场潮流没有历史和地域文脉,创新能力不足,对生活的观察能力不足,缺少严谨的学术研究能力和信心,缺少自觉传承传统文脉的意识。四川文理学院设计专业的学生普遍认为在设计的文化韵味方面存在欠缺,对传统文脉和地域文化缺乏系统研究,设计的原创能力不足。针对以上问题,在学校教务处的指导下美术学院开设了“地域传统艺术研究”课程。

本课程的教学目标是提升学生设计综合能力,提高学生设计原创能力,培养学生学术研究的能力,激发学生用设计助力区域经济发展的激情和自觉传承传统文化文脉的家国情怀。本课程采取项目化教学的模式,课程分为渠县竹编、巴山剪纸、植物印染三大板块,由专门研究该方向的教师作为导师,学生则按照自己的兴趣选择研究方向和导师。课程教学采取理论结合实践的形式,先由调研入手,再到设计,再到市场,最后回到学术座谈的环形训练方式,强化设计能力综合训练效果以及对设计方案的反思能力。课程考核采取

过程性考核结合期末学习成果展览考查的方式,在教学评价主体上除了保留了传统的评价主体外,开创性的增加了市场评价主体。此外在常规的课程教学环节之外增加了同行教师、民间艺术家、行业杰出设计师和师生座谈交流环节,使学生能够更加直接地感受到其设计作品的全面评价。通过课程教学实践证明这种环形训练方式能够有效的激发学生的学习主动性和积极性,对过程性的考察的重视和适当增加教学评价主体的做法在很大程度上强化了学生与市场融合的效果,对于提升学生设计综合能力,提高学生设计原创能力,培养学生学术研究的能力,激发学生用设计助力区域经济发展的激情和自觉传承传统文化文脉的家国情怀具有明显促进作用。具体教学内容见表1“地域传统艺术研究”课程教学内容。

二、课程的主要内容与特色

“地域传统艺术研究”课程以川东北传统民间艺术为依托,以提升学生综合设计能力培养学生自觉传承传统文化文脉为导向,在具体设计项目中培养高素质复合型应用型设计人才。本课程主要内容主要包括渠县竹编、巴山剪纸、植物印染三大板块,分别由经验丰富的副教授+讲师+助教的教师团队担任项目组导师,课程呈现出研究传统艺术从家乡出发、从生活难题到设计项目、在专业比赛和市场中检验设计成败,课程思政结合设计实践的教学特色。

表1 “地域传统艺术研究”课程教学内容

课程板块	教学内容	思政元素融入	教学团队	设计项目
渠县竹编	瓷胎竹编、生活用具竹编的工艺及审美趣味	工匠精神、传统生活哲学、传统造物美学、绿色环保生活理念	1名副教授、2名竹编工匠+1名讲师	竹编箱包、帽子、首饰盒、眼镜设计;竹编家具设计;竹编灯具设计;竹编茶具设计。
巴山剪纸	巴山剪纸的工艺及审美趣味	工匠精神、传统生活哲学、传统民俗文化	1名副教授+1名剪纸匠人+1名助教	图案设计、包装设计、海报设计、文旅文创设计、服装及服饰设计
植物印染	植物印染传统工艺及材料、传统色彩系统	工匠精神、传统生活哲学、传统造物美学、绿色环保生活理念	1名副教授+1名传统植物印染匠人+1名助教	传统印染色彩研究要整理、服装设计、视觉传达设计、家居纺织品设计。

课程教学板块:以渠县竹编为例

1.教学内容

在“地域传统艺术研究”课程渠县竹编板块,教学内容主要包括对进入四川省非物质文化遗产保护名录、达州市非物质文化遗产保护名录的川东北竹编民间工艺进行演变历史、传承发展现状、工艺特点、材料等方面的田野调查。在充分了解竹编技艺的基础上发挥自身专业优势将其融入进现代生活,设计包括竹编箱包、帽子、首饰盒、眼镜家具、灯具、茶具在内的多种生活用品,最后在专业设计比赛和市场检验中总结设计的得失。在这个过程中让学生们切身感受到竹编工艺所蕴含的传统生活哲学、工匠精神、造物精神、绿色环保生活理念以及传承创新这一传统技艺的紧迫性和重要性。

2.教学目标

通过本课程板块的学习,使学生了解到秦巴山区独特的自然条件、传统生活方式和生活哲学,了解传统社会中人们利用竹子这一天然材料来改变生活状况的智慧以及竹编器具中蕴含的独特审美趣味。从设计专业的角度研究传统社会中解决生活难题的途径和提升生活品质的方式方法,领略独特的文化魅力,从而激发青年学生的传统文化自信 and 为实现中华民族伟大复兴贡献聪明才智的远大志向,将思政元素自然地融合进课堂教学,也将传统文化之根悄然植入学生的心里。

3.教学实施

本课程板块教学团队包括课题研究导师、竹编工艺师、设计专业教师(1名主讲副教授、2名竹编工匠+1名讲师),采用教师讲解+田野调查+问题研究+设计项目+学习成果交流座谈的环形教学模式进行具体的教学实施。课题研究导师对竹编这一民间艺术有深厚的研究积累,负责向学生系统介绍这一技艺。竹编工艺师熟悉竹编

的材料及具体编织工艺,负责指导学生进行具体的操作实践。设计专业教师负责指导学生的设计项目,在项目进行的过程中及时给予学生恰当的帮助和引导。在教学团队的指导下,学生以设计小组的形式展开设计项目,最终形成设计成果参并举办展览。根据展览的具体情况适时召开由同行教师、民间艺术家、行业杰出设计师以及参与本课程的师生在内的座谈会,总结学习成果反思设计项目得失。

4.教学总结

地域传统艺术研究渠县竹编板块已在美术学院2018级设计专业、2019级设计专业学生中开设,共参与学生21人(其中2018级9人、2019级14人,在课程开始后有2人因兴趣不高转入其他研究板块)。^[9]在参与本板块学习的21名同学中均表现出高涨的学习热情和研究兴趣,设计项目作品在各类比赛中获得骄人成绩,其中获得四川省互联网+创新创业大赛三等奖2项,建设银行杯互联网+创新创业大赛铜奖1项,四川文理学院大学生创新创业训练计划1项,四川文理学院大学生科研项目2项。在课程教学评价中同行教师给出非常好的评价,民间艺术家和杰出设计师代表认为本课程的教学探索非常有意义。在学生评价中100%的学生认为渠县竹编板块的学习对了解地域传统艺术非常有帮助,95%的学生认为自己在本板块的学习中设计综合能力得到了全面提升,86%的学生认为自己在协同沟通能力方面得到了很好的训练,81%的学生认为自己在设计领域就业的自信心得到了提升,95%的学生认为民间艺术工艺师和行业杰出设计师座谈对他们学习设计非常有帮助。通过对课程教学评价情况的调查可知,同行教师、民间艺术家、行业杰出设计师以及参与本课程的师生均对课程的教学内容、教学方法和教学效果持高度认可态度。

(下转第312页)

尬局面。所以学校在初期开设劳动教育课程时可以考虑校企合作模式,既解决了学校场地、人才欠缺的问题,又可以让学生走出课堂,用所学知识创造性地解决工作中所面临的实际问题,亲身感受一线劳动的魅力。同时,学校要落实劳动教育保障,与社会公益、保险等机构建立合作关系,避免遇到紧急情况时无章可循,解决家长、学校的后顾之忧,为学生走出校园保驾护航。其次,学校要打好教育“组合拳”,推进劳动教育与思政教学相结合。劳动教育作为五育之一具有相对的独立性,不可能完全依附于某一门课程,但是可以渗透进各个学科的教学。就思政课来讲,目前学校的思政课教学还是以理论灌输为主,劳动教育突出的实践特征可以与思政课教学形成互补。推动劳动教育与思政教学有机结合,不仅解决了思政课走不出课堂的问题,也为劳动教育提供了价值遵循。教育者要以马克思主义劳动观为导向,掌握好劳动教育“方向盘”,实现思政教育与劳动教育一同共担育人责任,不断提升学生的社会责任感,养成热爱劳动的良好品质,完成立德树人的根本任务。

2.3 创新革命文化与劳动教育实践活动的融合方式

高校劳动教育必须重视将理论与实践相结合,才能真正让受教育者感受劳动的价值,才能真正实现劳动教育目标,培育理想崇高、本领过硬的社会主义建设者和接班人。一方面,加强建设革命文化劳动实践基地。各地高校应深度挖掘当地红色资源,建设“革命文化+劳动教育”的实践基地,在实践活动中不仅要让学生通过听和看,了解先辈恢弘的创业历史,更要情景再现,让他们亲身参与到实践活动中,去感受先辈创业的艰辛,以此获得精神洗礼和能力提升。另一方面,开展形式多样的“革命文化+劳动教育”实践活动。例如,在革命文化的指引下积极开展志愿者服务活动,让学生在志愿服务中感受奉献的意义;以传承和弘扬革命文化为主题,号召大学生开展创新创业大赛,在参赛过程中不仅能提高大学生的创业能力,也能弘扬革命文化。

2.4 以“劳动+培训”为载体,培养大学生技能之巧

一是在学生社团中加强劳动技能知识培训。高校学生社团一般都是在校团委的指导管理下开展活动。校团委应系统规划学生社团的设置和活动。在学生社团的设置上,高校可密切关注社会发展需求,结合高校的专业特色和学生的兴趣爱好,成立不同类型的专业技能型学生社团。在学生社团的活动上,高校可组织各专业教师中

的精兵强将和技术骨干作为指导教师,带领专业技能型学生社团开展活动。同时,加强对社团成员的专业劳动技能讲座、培训,组织社团成员开展社会实践、劳动实践、创新创业能力实践,形成“培训-实践-思考-再实践”的良性知行循环。二是为大学生劳动实践做好保障。开展专业劳动技能培训,需要场地、设备等基础设施。高校要充分利用地方和学校的各类资源,积极为大学生拓展劳动实践基地,夯实基础保障。比如,充分发挥好工程训练中心的实践、实训、实验功能;开设劳动创新实践类课程,推出研究课题,鼓励大学生积极参与其中,开展科技创新活动;面向全体大学生设立创新、创业、实践基金,免费开放相关实验室及其仪器设备,支持大学生广泛参与各类创新劳动竞赛。

3 结束语

劳动教育与革命文化在高校教育实践中联系紧密,二者的相互融合开拓了高校劳动教育和思政教育同向同行的新路径,对传承革命精神、落实教育方针、实现立德树人具有重大的现实意义。高校各类课程都不同程度地包含了劳动元素和思政元素,充分挖掘、合理运用,有利于推进劳动教育和弘扬革命文化。除此之外,在实践中必须重视外部环境的营造,多措并举实现革命文化和劳动教育优势互补,协作同行。

参考文献:

- [1]郑妮娜.新时代大学生劳动精神培育的价值意蕴及其实现路径[J].学校党建与思想教育,2019(09):94-96.
 - [2]刘会刚.新时代大学生劳动精神的培育和弘扬研究[J].长江丛刊,2019(13):175-176.
 - [3]张燕平,朱志明.大学生劳动精神培育探究[J].闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2019,33(01):134-137.
 - [4]张燕平,朱志明.新时代大学生劳动精神培育的价值内涵及实施路径探究[J].教育评论,2019(03):93-96.
 - [5]彭维锋.培育新时代大学生的劳动精神[N].中国社会科学报,2018-10-16(008).
- 作者简介:张卫星,男,山东省济宁市,汉,1985.01,学士,讲师,研究方向:劳动教育。
葛付婷,青岛黄海学院。
周新院,青岛黄海学院。

(上接第310页)

三、课程总结

四川文理学院“地域传统艺术研究”作为2020年立项的校级课程思政项目,到目前为止分别在2018级、2019级设计专业开设,共开设了两轮,2022年立项为四川省第三批课程思政示范建设项目。由于仍处于建设初期,经验不足,虽然取得了初步教学成果也得到很多正面评价,但是仍有很多问题有待思考和改进。首先,本课程作为设计专业高年级综合能力提升课程需要教学团队有较深的学术造诣和教学热情,教师要主动观察学生的学习状态,积极思考教学方法及时调整授课内容与授课方式,不断提升课堂教学质量,将“学科教学的深入就是学科不断走向核心素养的过程”^[5]这一理念贯穿进教学课堂,构建完备的教学体系。其次,要不断扩充课程教学内容,使课程内容更加多元灵活,以适应学生不通的研究兴趣需求。本课程以往的教学对象主要是设计类专业的服装服饰设计专业、视觉传达设计专业,对美术学院其他专业如环境艺术设计专业、美术学专业的学生影响较小,如何扩展本课程的辐射面用课程思政影响更多的青年学生是今后课程建设的方向。最后,教学团队要把握好教学效果与学生素质之间的关系,由于学生在学习本课程之前对地域传统艺术了解较少,自身设计综合素质不高、学习动力不足等问题导致部分学生对高强度教学训练内容产生了一定程度上的畏难情绪甚至消极情绪,不利于课程教学的高质量建设。因此,从学生的具体学情出发,适当强调教学效果也是教学团队需要研究的问题。

课程建设事关人才培养的效果。在国家复兴传统文化重塑文化

自信的战略背景下四川文理学院积极进行教学模式探索,从地域传统艺术入手及时调整设计人才培养结构,将传统文脉融入课程教学构建适应时代发展与全面提升学生综合素质的课程体系,提高学生传统文脉的理解和认真,增强学生扎根中国文化沃土,坚定文化自信的信念,致力于培养具有家国情怀的艺术设计人才。

参考文献:

- [1]习近平考察湖南大学岳麓书院时的演讲,2020年9月.腾讯新闻:<https://view.inews.qq.com>
- [2]吴亚娜.艺术视域下的“艺术沟通与写作”课程教学模式探究.教育观察.2019年9月第8卷:108-119.
- [3]四川文理学院2021年下半年网络评教、四川文理学院2022年上半年网络评教:<http://pj.sasuu.edu.cn/login>
- [4]四川文理学院2021年上半年网络评教、四川文理学院2022年下半年网络评教:<http://pj.sasuu.edu.cn/login>
- [5]任学宝.核心素养培养要落实到学科教学的四个层次[J].人民教育,2017(2):55-59.
- [6]肖剑.设计思维与方法课程思政教学案例探索[J].纺织服装教育,2022(2):126-130.

基金项目:1.四川省教育厅第三批省级课程思政示范课程建设项目:地域传统艺术研究(阶段性成果);2.四川文理学院校级课程思政建设项目:传统艺术课组(课题编号2020KCSZ006)结题成果。
作者简介:孟君(1982.02),女,汉,山东潍坊,硕士研究生,研究方向:民间艺术,设计艺术。