

民间艺术与高校艺术课程教学融合

刘修龙¹ 班乃明²

(1. 亳州学院; 2. 南通理工学院)

摘要: 民间艺术是我国民族文化的标识, 将民间艺术和高校艺术课程进行融合, 是使大学生对艺术传承进行认知的有效方法, 可以有效地培养大学生的民间艺术素养, 发挥其高效的育人功能, 提升高校学生的综合素养。通过对民间艺术的开发与利用, 可以使高校艺术课程更加丰富, 掌握艺术设计的根本。本文阐述了民间艺术教学的意义与作用。

关键词: 民间艺术; 高校艺术课程; 教学融合

Integration of folk art and college art courses

Liu Xiulong¹ class Nai Ming²

(1. Bozhou University; 2. Nantong Institute of Technology)

Abstract: Folk art is the symbol of China's national culture. The integration of folk art and college art courses is an effective way to enable college students to recognize the artistic inheritance of art. It can effectively cultivate college students' folk art accomplishment, give full play to its efficient education function, and improve the comprehensive quality of college students. Through the development and utilization of folk art, we can enrich the college art courses and master the foundation of art design. This paper expounds the significance and function of folk art teaching.

Key words: folk art; college art courses; teaching integration

从民间艺术中, 我们可以了解到中国传统的审美造型与民族特色, 体现了中华民族文化的精神内涵, 然而从当前的情况来看, 民间艺术慢慢失去了其原有的本质, 没有进行很好的传承与保护, 大部分高校艺术设计课程的教学理念不够清晰, 教学体系比较落后, 教学的方法比较单一。当前的教学现状不符合社会对人才的要求, 目标和现实之前还存在着一定的矛盾。将民间艺术更好的融入高校艺术课程, 这就需要高校老师研究如何树立新的教学理念, 并培养社会所需要的应用型人才。

一、民间艺术概述

(一) 民间艺术的现状

当今我国民间艺术具有独特的审美意识与观念, 泥塑玩具、窗花剪纸、皮影人物等都具有浓厚的乡土文化气息, 而且具有强大的生命力, 是一种新的时尚的回归, 同时也是对现代设计的一种撞击, 使现代人深受感动, 但是现实问题同样存在, 有一些民间艺术无人传承, 传统意识的消失对民族来说是一种损失, 所以需要找到一种传承方式, 那就是将民间艺术和高校艺术而教学进行融合, 将其纳入到设计的课程中, 使学生能够从中对民族艺术价值有一个真正的了解, 感受其精神与价值, 促进民间艺术的健康发展, 传承民族传统文化, 并将其发扬光大, 这是所有艺术工作者与教育者所应该承担的责任与使命。

(二) 民间艺术课程开展的意义

艺术设计属于社会文化活动, 它是一种文化传播的媒介, 也是对民间艺术进行传承的主要形式。伴随经济的高速发展, 物质生活极大丰富, 民族传统文化深受人们的关注, 民间艺术的价值不可估量, 它是一种非常深厚的艺术资源, 为现代艺术的发展提供了更多的元素, 将民间艺术和现代艺术进行有机的结合, 才能设计出具有创新的特点与民族文化特征的作品。因此, 在高校艺术设计的课程中, 应该将民间艺术有效地融入其中, 加大对民族文化的教育力度, 使其得到更好的传承, 这是现实的选择, 也是高校艺术教育的义务与责任, 从而找到自身的定位, 依托本土的文化资源, 形成民间艺术和中国传统文化的独特品牌。将传统艺术与现代艺术有机的结合, 通过高校艺术课程的学习使学生充分了解传统民间艺术的精髓, 并将其呈现在现代艺术设计作品中, 可以让高校学生掌握传统和文化之间的关系, 并将其这其中的元素应用于作品, 从而使学生成为综

合性的人才。总之, 在高校艺术课程中融入民间艺术, 既具有创新性, 又具有民族性与传承性, 体现了双重的价值与功能^[1]。

(三) 将民间艺术高校艺术课程中的必要性

根据调查表明, 大多数高校学生在生活中了解一些民间艺术。了解的途径主要是通过网络媒体、旅游景区、影视作品等为主, 调查结果还显示, 课堂教育并不涉及其中, 高校学生在进行艺术课程的学习中, 缺少民间艺术的完整教育, 这也是高校艺术教育中的困境。实际上高校学生对于民间艺术并不了解, 艺术课程中融入民间艺术, 大部分的学生都对民间艺术有了新的认知, 许多学生都愿意多学习相关的课程, 认为平时的课程有些单一与枯燥, 想了解更新的、有趣的知识。但由于课程的压力, 许多学生并不能花费更多的时间来了解课程以外的内容, 所以希望教师通过课上的形式, 可以让学生对民间艺术有一个全面的认知。由此可见, 教育理念的梳理需要从现实出发, 以此为前提并将更多的教学理念在课堂教学中得到应用, 这是对教学成果进行检验的唯一标准。艺术课题的研究可以体现高校艺术教育的核心价值, 在教学中融入生活体验, 对生活中的视觉体验进行深入的理解与判断, 艺术教育课程包括很多艺术类型, 比如民间艺术、古现代艺术等, 对于高校的艺术教育而言, 民间艺术是最容易理解的教学内容, 更有利于学生思维的扩展, 更全面地将其融合到现代生活中, 使教学和生活经验进行紧密的结合, 使高校学生的综合素养得到提升, 通过探索的方式, 使学生的学习热情与兴趣得到激发^[2]。

二、将民间艺术融入高校艺术的课堂教学的方法

(一) 转变艺术课程的传统教学理念

伴随着社会的快速发展, 为了跟上时代发展的步伐, 艺术教育课程的教学急于融入民族特色的教学理念, 这为民间艺术和艺术课程的结合提供了前提。根据民族艺术的特征, 对艺术课程的体系进行调整, 对教学大纲、教学方法与内容进行了修订, 并将其应用于立体构成、空间设计、色彩设计等课程教学中, 而且教师应该对教学理念进行不断的更新, 要去一定的民俗学、人文学与艺术学等相关知识的理论为基础进行有效的活动, 采取不同的教学方式对课堂的教授, 培养目标需要和艺术课程与民间艺术的课程进行结合, 转变传统的艺术课程培养理念, 并对艺术教育的背景有充分的理解, 培养具有地方特色的应用型人才, 使其符合社会发展的要求。

（二）在艺术课程的教学中要加强特色课程的交叉

民间艺术课程属于综合性的课程，艺术课程中是设计创意与思维的表现形式。要重视民间艺术与艺术课程的交叉与互动，对民间艺术中的地域、风俗等民间艺术等地域特色的进行讨论与交流，将民间艺术的实用性融入具有民族特色的高校中，并对课程进行合理配置，使其与学校教育进行有机的结合，从而使课程的内容更具有实用性。高校在对民间艺术的资源进行有效利用的同时，对民间艺术中的文化内涵进行吸收，从中汲取艺术的实质，并将其纳入艺术课程中，有助于高校学生对地方特色文化的传承^[9]。

（三）高校艺术课程的教学方法进行改革

在新的发展时期，伴随高校教学的不断改革，需要对艺术课程进行优化，并将民间艺术进行完善，使其与艺术课程进行有机的结合。第一，通过实例教学与交流讨论等方式，转变传统的教授性教学方式，以民间艺术的作品作为素材，将民间艺术的技艺与手法与设计理念融入到艺术科技设计课程中，从而使艺术课程的教学模式进行改进。第二，可以让高校的学生走出课堂，以实习采风的方式，对当地的艺术博物馆与民俗活动进行参观与参与，去生活中发现艺术形式与作品，对民间艺术的创作方式以及民间艺术家有一个更深刻的感悟，有利于课堂艺术教学资源的丰富，对民间艺术进行深入的挖掘，有利于在艺术课程中将民间艺术的优秀作品进行融合，使学生积极的参与到社会实践中。

（四）提升高校教师队伍素质

高校要重视对师资队伍的培养，并不断提升与优化教师队伍的专业技能，教师的专业水平与教学能力是保证教学质量的前提，所以高校教师需要对自身的知识进行不断的更新，对相关的知识与技能进行学习与掌握。将民间艺术进行融会贯通，从而科学的应用到教学中。在艺术课程中，要将理论与实际进行联系，可以将民间艺术家与民间艺人请入课堂中，将学习内容和现实问题进行紧密的结合，在课堂中充分体现理论与实际的结合。可以从总体出发，制定相应的设计方案，让学生互相配合，共同学习，培养学生的团队合作能力，并促进学生之间的沟通，使设计方案可以顺利的实施。在对方案进行评讲时，学生应该养成独立思考的习惯，培养自身的设计能力与空间感，不应该一味的强调手法的表现，而应该注重自身的创意，教师可以对相关的资源进行收集，也可以向学生推荐一些优秀的设计作品与书籍，扩展高校学生的艺术视野，使高校学生的整体艺术素质得到提升。在中西文化融合的大背景下，将民间艺术融入现代艺术课堂教学中，制定合理的教学内容是高校应该研究的主要课题，在对民间文化进行传承的过程中，应该加强高校学生对传统文化的研究，使学生对民间艺术有一个更好的认知，提升高校学生对本土艺术文化的认同感，在传统文化的基础上，设计具有民族风格的作品，使其真正成为我国传统文化的传播者与继承者，作为新时代的艺术人才为民族艺术的发展与繁荣作出贡献^[4]。

（五）通过提问的形式，引发学生对民间艺术的思考

当今艺术在不断的演变与创新，高校的艺术教学与现代艺术有一定的滞后现象。高校的艺术教育工作者应该意识到民间艺术和学生生活的紧密联系，在教学中要对学生的思维进行培养，使民间艺术通过艺术课成的形式展现在学生面前，使学生能够对传统的民间艺术文化的发展有一个全面的了解，培养学生健全与独立的人格。将民间的艺术融入艺术课堂，教师可以将民间艺术的特色，比如扎染等技术融入课堂教学中，在讲解扎染记忆时，教师可以向高校学生进行提问，询问学生与民间艺术有关的问题，教师可以向学生展示与扎染相关的原材料，比如核桃皮、板蓝根等。并询问学生这些是什么植物？具有哪些价值？大部分学生会回答是食物，还有一些学生可能会说能够制成颜料，少部分学生会有一些质疑，通过提问教师可以了解，学生对民间艺术一些基本常识了解仅限于生活中的一些知识，而对扎染人本身的了解非常少，教师在给学生讲解和扎

染艺术之前，可以准备相关的材料，可以为学生展示一些材料的加工过程，比如布料等，在寻问学生植物制作当中所出现的颜色效果时，大部分学生会回答是蓝色，教师可以对其他颜色的效果进行呈现，从而使学生对扎染有更多的认知，使学生了解扎染的制作过程以及完成品，使学生真正了解扎染技术的内涵。

（六）通过观察，积极引导学生创作艺术作品

如今，伴随越来越快的生活节奏，使大家更加的注重结果，而忽视了事物发展的本质与过程，这给民间艺术在传承上带来了一定的阻力，在进行艺术课程的设计时，实验非常关键。通过生活中的图案，可以使学生对图案设计有一定的思路。进行课程设计时，应该从学生的兴趣出发，并根据生活中的素材，引导学生进行自主的探索，教师在课程结束时，还可以让学生展现自己的学习成果，主要目的就是将学生创作的绘画进行展现，艺术院校所展示的作品都是经过专业训练的，它不仅包括了专业性的问题，还包含着个人的思维，并不能对学生本身的体验进行展示，所以对学生作品的展示，可以对学生的生活体验进行呈现，所呈现的画面更具有真实感。虽然学生的作品还存在一些不成熟的表现，比如，对线条的处理、图案的表现形式等，然而学生的创作理念却具有多元化的思维，由于学生的绘画技能无法对画面的效果进行完全的展现。然而过于理性的教育方式，会对学生的创意性思维进行限制，影响学生创作能力的培养，所以在进行教学时，教师应该注重多元化的教学方式^[5]。

（七）通过教学实践，增强学生对民间艺术的认知

教师在课堂教学之外，还可以以专题讲座的方式，邀请一些国内外的民间艺术家，到学校来进行授艺与讲学，针对民间艺术的发展做一些专题讲座，使学生能够深入的了解民间艺术的发展，从而对课堂中教学的不足进行有效的弥补，而且学生可以从民间艺术家的身上了解到更多民间艺术的知识，学习到精湛的民间艺术技能与人文精神，同时教师还可以组织学生到校外的基地进行实习。我国具有悠久的历史文化与灿烂的文明，民间艺术包括民间剪纸、民间木板画等，都是古人智慧的结晶，学校可以在校外建立民间艺术实习基地，让教师带领高校的学生到实地进行参观与采访，考察人文内涵并感受民间的文化与民情，体验民间的生活，使高校的学生能够找到创作的灵感。同时学校还可以在校内开设民间艺术的工作室，充分发挥地方的特色与优势，可以与其他高校或科研机构建立资源与技术的合作与共享，从而对民间艺术进行深入的学术交流与科研。此外，学校还可以组织多样化的展览活动，充分发挥地方地域优势，将校内外资源进行有效的利用，可以开展民间艺术的展览活动^[6]。

结束语

总而言之，艺术教育并不是单纯的操作性学科，它也是具有一种精神与文化的行为。在对艺术课程进行研究时，还需要将问题回归到教育的本质，让学生去探索艺术在生活中的价值，将民间艺术融入到高校的艺术课程中，可以使学生的艺术眼界得到进一步的展，全面提升高校学生的艺术素养。

参考文献：

- [1]崔旭伦. 陕西民间剪纸艺术在高校学前教育专业教学中的实践研究[J]. 西安文理学院学报(社会科学版), 2023, 26(01): 78-81.
- [2]余朝霞. 江西民间艺术资源在高校职业美术教育中的应用研究——以陶瓷青花纹样为例[J]. 景德镇陶瓷, 2022, 50(06): 72-75.
- [3]李烨林, 呼和满都拉. 非遗文化融入高校课堂对美育与艺术教育的价值[J]. 对联, 2022, 28(24): 23-25.
- [4]秦伟. 地方优秀民间艺术资源在美术类课程教学中的应用[J]. 学园, 2022, 15(33): 66-68.
- [5]梁淑敏, 钟乐, 翟万京. 融入广府民间艺术的高校艺术设计教育实践研究[J]. 美术教育研究, 2022, (14): 133-136.
- [6]刘勃. 民间艺术与高校艺术课程教学融合研究[J]. 大观(论坛), 2022, (07): 116-118.