

图案课程教学中民间艺术的传承与思考

赵媛媛

(湖北大学知行学院 湖北武汉 430011)

【摘要】民间艺术是我国传统文化的重要组成部分之一,其中蕴藏着丰富的历史文化与人民智慧,是我国特有的艺术形式。在民间艺术中包含大量的图形、图案设计元素,如传统剪纸、民族刺绣等,教师将这些元素运用于图案课程教学中,既能够激发学生的学习兴趣,丰富图案课程过程,又能够以传统民间艺术元素陶冶学生情操,熏陶学生审美情趣,发展学生艺术素养。本文简要分析了民间艺术及其在图案课程教学中传承的重要价值,结合图案课程教学过程,提出了切实可行的图案课程教学中民间艺术的传承路径。

【关键词】民间艺术;图案课程;传承方法

DOI: 10.18686/jyyxx.v3i3.41441

根据目前学校中的课程设置情况,发现图案课程的比重逐渐减少,而民族民间艺术作为我国传统文化精髓则是图案课程的重要教学资源。在实际教学过程中,仍然存在民间艺术元素运用单一、学生参与度不足的情况,无法通过图案课程让学生更好的体会我国民间艺术的魅力。因此,教师根据图案课程特点及其教学内容,加强对民间艺术元素的运用,带领学生走进少数民族地区、深入民间环境,直观体会民间艺术元素,激发学生的学习兴趣,促使学生积极主动使用民间艺术元素参与图案课程学习,设计与创新图案、图示,以此实现图案与民间艺术的融合,进一步传承与发扬我国民间艺术,提升图案课程教学质量^[1]。

1 民间艺术及其在图案课程教学中传承的重要价值

1.1 民间艺术

民间艺术是我国民族艺术的重要组成部分,是我国数千年历史发展的结晶,其中蕴藏着十分丰富的历史,能够体现出民族特色与民间风俗文化,质朴、直观的呈现出我国民族民间审美取向与创造精神。民间艺术是一种来源于人民日常生活的艺术元素,主要产生于底层百姓的劳动、社会生活中,是满足群众精神需求的一种艺术形式,也是群众创作、自主表达式的方式。民间艺术具有娱乐性、原创性与实用性,其在作品创作方面具有较强的主观性,围绕着创作者的思想、生活、行为及期望展开,一些优秀的作品能够直观表达出创作者的思想情感^[2]。

1.2 图案课程

图案课程的学习内容可以分为三个部分,包括:(1)图案形态技术,主要是学生对图案、图形进行认知、理解与把握;(2)现代图案创意,主要是让学生进行现代图案语言创造,使用图案表现技法;(3)挖掘传统艺术精髓,在图案中体现具有东方思想的现代审美理念。在图案课程的三个部分教学中,教师围绕“民族艺术”、“民间艺术”、“中国风”等理念,组织开展图案课程教学。结合图案课

程教学内容,可以发现,图案的设计与使用,已经先后融合了欧洲、东亚等不同地区的创意理念与美术思想,图案设计的教学观念也在不断更新与发展,教师使用的教学方法逐渐趋于多元化。基于此种情况,教师要进一步认识到“立足中国本土文化根,展开特色图案教学”的重要意义。另外,在图案课程中的“民间艺术考察与设计”中,教师一方面要引导学生与国际接轨,感受现代化创意思维与设计方法,另一方面要基于民族传统文化,在图案设计中融入民族民间艺术元素,继承与发扬传统文化,教学目标为:训练学生的想象力、创造力;培养学生的艺术表现力;培养学生的文化观^[3]。

2 图案课程教学中民间艺术的传承路径

在图案课程教学中融入民间艺术,建议教师要保证民间艺术元素的融入符合课程改革需要,将课程内容作为基础,适当运用民间艺术元素,为学生的自主创作与探索提供资源;还需要适当分解民间艺术元素,对其进行重新组合,适度改变,凸显图案课程中各种设计活动的创新性。

2.1 引入民族民间元素,合作互动展开图案设计

在图案课程中引入民间元素,建议教师适当改变以往的教学方法,为学生提供更多的自主空间。在引入民间艺术元素之后,学生需要结合大量元素展开创作与设计,此时若一味的讲解元素内涵、图形构造及特征会在一定程度上压制学生的创意思维^[6]。因此,教师可以提出“小组合作学习”的模式,就是根据图案课程内容,设计小组合作学习主题为:(1)具有现代元素与传统匀速的 Logo;(2)表现新时代中国审美的图形;(3)对大量尾气排放的抵制号召图形;(4)传统五行元素的综合设计等。例如,在传统图案——“博弈时尚”的课题设计中,可以利用知名品牌的 logo 为载体,将传统图案元素运用到标志设计中去,让学生对传统与时尚的认识达到一个新的层面。(如图 1、2)

图1 学生作品 博弈时尚 图2 学生作品 博弈时尚

2.2 大量整合民间艺术元素，系统展开图案设计训练

在图案课程中引入民间元素,教师可以大量搜集不同的民间艺术元素,集中呈现在学生眼前,提出“设计训练”的学习环节。在“民族元素再设计”这一节课中,教师可以引入大量的民间工艺品,包括:剪纸窗花、皮影、年画、版画、彩塑、布老虎、布娃娃、木偶戏、雕刻、泥人、陶瓷器等,将这些作为学生再设计的素材,分别展开“图案设计”、“颜色搭配设计”、“图形改变设计”、“综合融合设计”等不同的训练环节,循序渐进深化设计,引导学生更灵活的运用民间元素,让学生在感受传统文化深厚底蕴的同时发展创新创造能力。例如,在传统图案——“节日·骨子里的传统”课题设计中(如图3、图4),可以注重培养学生发散思维、联想思维,对传统民间的节日图标和对联进行图案设计,将现代元素融入到传统民间元素中,让传统元素在大众中流行,从而达到传承传统的目的。

图3 学生作品 节日·骨子里的传统 图4 学生作品 节日·骨子里的传统

2.3 组织民族地区采风，激发学生民族因素创作热情

在图案课程中引入民间元素,教师可以带领学生走出学校、走进民间人文环境中,让学生亲身体会各种各样的民间艺术,感受民间艺术的魅力与独特。在教学过程中,教师可以根据图案课程教材中的内容,安排学生利用假期时间进入国内一些具有传统民族文化特色的地区,如大理古城、丽江白沙古镇、贵州大山等,提出“请在不同的地区搜集你见到的‘民间艺术’,将这些艺术中的图形元素、颜色元素、搭配元素提取出来”。通过这种方式促使学生对我国民间艺术产生更加直接的感受,更全面的认知民间艺术,激发学生的创作热情,进一步实现民间艺术在图案课程中的融入^[7]。

3 结语

综上所述,民间艺术是我国历史发展过程中自然形成的文化产物,富含丰富的问废话底蕴,对于现代学校图案课程教学而言具有重要意义,对于陶冶学生情操、培养学生传统艺术素养来说具有独特价值。在今后的图案课程教学中,建议教师要考虑课程改革要求,积极调整课程教学方式与教学活动形式,寻求课程教学内容与民间艺术之间的有机融合点,将民间艺术、图案课程、设计实践相结合,组织开展丰富多样的图案设计活动;还可以利用大量民间艺术元素展开设计训练,以此夯实学生基础,提升学生艺术素养,为地区文化的传承培养优质人才。

作者简介:赵媛媛(1983.2—),女,湖北武汉人,硕士,副教授,研究方向:美术学。

基金项目:本文为湖北大学知行学院,湖北省教育厅哲学社会科学研究项目:《高校应用转型下图案课程教学中民间艺术的传承与思考》(项目编号:19G120)。

【参考文献】

- [1] 李益春.传承民间艺术,开发校本课程——“提线木偶”校本课程的构建[J]. 教育艺术, 2019,(8): 44.
- [2] 王向群.试析民间工艺美术与高校美术教育的对接及传承[J]. 艺术科技, 2019, 32(24): 149-150.
- [3] 吴燕.浅析传统盘扣艺术在服饰图案课程中的应用[J]. 山东纺织经济, 2020, 280(6): 49-51.
- [4] 王宝军, 吴迪, 胡梦漪.民间艺术在艺术设计专业课程中的开发研究[J]. 工业设计, 2019, 159(10): 36-37.
- [5] 陈雪苗.基于民间美术传承的高师美术学工艺课程创新研究[J]. 教育现代化, 2019(40).
- [6] 李盈.民间美术在艺术教育中的传承和发展策略探究[J]. 大众文艺, 2019, 451(1): 215-216.
- [7] 杨佳.基于民族文化艺术教育改革实践研究——以蒙古族民间美术图案在艺术教学中的应用为例[J]. 艺术教育, 2019,(11): 290-291.
- [8] 沈苹.民间美术进课堂 非遗传承放光彩[J]. 教育家, 2019(18): 47.