

民族民间美术文化与高校美术教育的融合

施建华

红河学院美术学院 云南红河哈尼族彝族自治州州府蒙自市 661199

摘要: 民间美术是一种“母体艺术”，是国家美育的具体载体，属于最为大众的艺术形态，它决定着一个国家和民族集群的整体审美素质。针对此，本文基于民族民间美术文化提出基础性课程渗透要求以及民族民间美术文化与高校美术教育的融合措施，以供参考。

关键词: 民族民间文化；美术课程；融合措施

Integration of national folk art culture and College Art Education

Shi Jianhua

School of fine arts, Honghe University, Mengzi City, the capital of Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, Yunnan Province, 661199

Abstract: folk art is a kind of “maternal art”, a specific carrier of national aesthetic education, and belongs to the most popular art form. It determines the overall aesthetic quality of a country and ethnic group. In view of this, this paper puts forward the basic curriculum penetration requirements and the integration measures of national folk art culture and college art education based on national folk art culture for reference.

Keywords: national folk culture; Art courses; Integration measures

引言:

目前，高校应大力弘扬民族文化，树立学生正确的民艺观念。在此，民族民间渗透到高校美术课程内时，不仅是我国文化发展的根本，也是高校特色课程建设的主要手段。多年来，高校自觉地以民间风俗为视角去阅读、思考，怎样把民族民间美术资源有机地运用到学生的日常生活中去，进而消除认识上的障碍，使学生在真实的文化环境中，加深理解课程的理念与设计意图，获得文化知识，感受文化内涵。

1、民俗文化渗透基础型课程

1.1 正确把握基础型课程内涵

在民俗文化渗透课程中，其课程内涵是指学科总和以及有关的课程安排等，也是高校为实现育人目标所设置的教学、进程的总和。其涵盖了学校所教授的各种科目和有目的、有计划的教学活动，是学校教学的中心和根本。

1.2 民俗文化教育渗透基础型课程的价值取向

在基本型课程中渗透民间文化，不仅要了解民间文化的教育价值，还应满足学科对其的基本需求。以学生

发展为“风向标”，将民间文化融入课程中，并对其进行剖析，树立我国优秀的传统文化育人价值，彰显民俗文化所赋予的时代特征。在此，高校应努力做好有关的创新性发展，在日常的课堂教学中，运用学生易于接受和喜欢的活动，满足学生对课程多样化的需求。同时，这也是民俗文化教育渗透到基础性课程的价值取向，是推动我国高校素质教育改革的主要措施。

1.3 高校美术课程渗透民俗文化的实施原则

通过将民俗文化与高校美术课程相融合可让学生在在学习过程中，更为深入地了解我国传统节日的风俗习惯，并能直观地体会到不同民族的艺术形式和特色，接受不同民族如何运用自己喜爱的艺术形式来表现自己的感情等。在高校美术课程渗透民俗文化教学时，教师应合理运用现代化教学手段，以欣赏、指导、创作的方式，让学生感悟我国民间美术作品，同时还可充分利用学生周围美术资源，加强对学生民族传统文化精神的培养力度。如，通过将民间民俗文化有机渗透到美术课程中时，同学们可在民间美术方面进行大量实践，包括民

间传统的皮影、剪纸、泥塑、年画等,透过对民间美术的来源、形制、纹饰、颜色等的了解,加深对民族民间文化的理解^[1]。

2、民族民间美术文化与高校美术教育的融合措施

2.1 地域文化和美术课堂教学的融合

首先,在高校美术融合民族民间美术文化时,教师不仅要在地域文化资源与美术课程相结合,还应突出美术绘画、赏析等教学内容,积极挖掘每个区域的文化特色,以崭新的文化元素达到高效融合的教学效果。

比如,当地的一家公司,可以在当地的文化产品和特色产品中挑选出几幅优秀的油画,将艺术与企业文化,地域文化相融合,使艺术与地方文化的完美融合,并且也促进了艺术与地域文化的创新效果。其次,在美术课堂中教师应将民间美术的起源、传承精神普及给学生们,让学生在吸收与转化的过程中更为了解我国民间美术形式,提高学生的民族自豪感。

如,《家乡的艺术——徽州砖雕》一课,教师通过对当地文化与艺术价值的探讨,让学生认识徽州砖雕的艺术特征,并对徽州砖雕的形制特征及美的内涵进行剖析。此过程,教师应与学生一起尝试从文化的视角去认识徽州砖雕作品、徽州地域文化,以理性的方式去感化学生内心深处的民族精神。本课教学步骤如下:

①融合地方文化,对“徽州砖雕”的初步认识

怎样使同学们更好地认识地域民俗美术,体会到地域民俗文化是教师在开展本节课教学前应明确的根本问题。在此,教师可以将徽州特有的民间艺术品,带进教室,把有效的课程资源和教学内容相结合,使在学习过程中感受到故乡的艺术魅力,通过对徽州砖雕艺术特征及文化内涵的认识,加深对徽州砖雕文化的喜爱。该课程充分运用现代网上的教学方式,首先让同学们在国内欣赏到具有代表性的民间美术作品,然后再带领同学们去观赏徽州的传统建筑。透过一件古代建筑门盖道具上的仿制品,激发学生对徽州砖雕艺术更深层次的认识。通过这种方式,可以使学生对民族艺术提升其热爱之情,也会加深感悟文化与美术之间的情感联结^[2]。

②运用多元化的创作策略,对“徽州砖雕”的艺术魅力进行探讨

为了让学生能够更好地了解徽州地域文化,了解徽州砖雕的艺术特色和文化内涵,同时也能对徽州砖雕文化产生浓厚的兴趣。教师可在课堂上运用多种教学策略,使学生的学习更有条理。从了解“徽州三雕”的精美木雕,粗犷石雕,独特砖雕,到定格徽州仿品,让学生在说一说、谈一谈、做一做等美术教学活动中,逐步地将

学生从学习的过程中体会到徽州砖雕的艺术美感。教师也可让同学们看一组徽州砖雕作品,通过赏析让学生们找出这些作品和我们平常所看到的砖块有何区别?让学生认真地看一下,这些砖头上的花纹是什么?那些花纹是怎么雕刻的?一系列的问题,可以很好地让同学们通过对徽州砖雕的形体美感进行分析和认识。为让学生深入了解其制作办法,教师又一次提问:如此精致的花纹是怎么被雕刻出来的?在播放录像时,通过对徽州砖雕典型传承者的学习,了解徽州砖雕的三个阶段:打样、打坯、精制等。教师可为学生展示有关的作品,并提出问题:在这个砖雕中,你有没有发现一些奥妙?通过对平面、浅浮雕、深浮雕、镂空雕等不同工艺的层层刻画,使学生体会到砖雕艺术的独特、细致的雕琢之美。徽州古色古香的砖雕,为何要在青砖上雕出如此多的花纹?他们的含义是什么?教师再次组织同学们观看和讨论。透过探讨,让同学们认识到徽州的砖雕是一部名为“墙上的故事书”,体味徽州砖雕的“画必有心,意必吉祥”的文化意蕴。领略到徽州勤劳、智慧、善于运用砖雕技艺教育后代的徽州砖雕艺术,形成了具有地域文化的美术教学课堂。

③借助案例分析,了解掌握“徽州砖雕”制作方法

徽州砖雕具有深厚的历史文化底蕴,其制作工艺是其一难点,为让学生们掌握其制作办法,教师以图画、实物接触、特定说明、文化剖析等形式,使学生对“徽州砖雕”的制作有一定的认识和掌握,教师现场演示,举例剖析,再一次拿出了引入环节中的仿砖雕刻教学工具,和同学们进行讨论与沟通。徽州砖雕可以说是美不胜收,各位同学是否也希望得到一件徽州砖雕呢?在教师抛出问题后,可将制作好的作品拿出来,让同学们观看、触摸,体会其材料的特质,并教他们按照以前所学的方法来模仿^[3]。

教师将《五福捧徽》的半成品拿出来,问:你们觉得《五福捧徽》还有哪些不足之处?在演示的过程中,巧妙地设置了难题,使学生能够更好地解决课堂上的问题。同时,通过对徽州砖雕艺术的鉴赏,也使学生加深了对徽州砖雕的了解,为后续仿造奠定了基础。在学生练习部分,突破传统的作画方式,让学生以小组合作的形式共同努力完成一幅徽州砖雕刻。在此,学生还可以根据自身对徽州砖雕的历史和文化认识,自行挑选,并根据不同的主题意蕴,进行共同创作。

2.2 在生活中寻找地域文化之美,发现身边的地域文化之美

在高校美术课程教学过程中,教师应突出生活中地

域文化之美,将美术课程体系渗透到学生的实际生活中。如,在校园文化建设中,不仅突出了地域文化,也彰显了美术学科实践价值,其中包含美景、历史以及风俗等,并且具有浓厚的文化魅力。在此过程中,高校应积极开展美术实践活动,确保在美术课程教学中使学生更好地学习和创作艺术,在融入地域文化时让学生真正感受到地域文化之美。例如,可以举行“区域文化艺术竞赛”,让同学们在比赛中创作出具有地方特色的作品,这是一种必要的结合。通过对地域文化的亲身体验,可以激发学生学习的主动性^[4]。

在充满了对不同民族文化的崇敬和热爱的校园气氛中,学校还可开办“民俗艺术体验坊”,担负起了民族文化传承和创新的重任。在将民族艺术引进教室的过程中,教师要充分认识到学生认知起点,并对教案进行合理的设计,以达到与学生心理、生理特征相适应的目的。同时,教师应从民间艺术以及多种可能的教学过程中,鼓励学生完成自主探索,以创新地方式创作出具有当地地域文化特色的美术作品,从而使学生们更好地理解中国传统艺术所具有的独特的价值。

在追溯当地地域文化特点时,教师应从学生实际生活入手,为其提供更为“亲民”的地域文化之美。比如《家乡的小吃》,教师可与同学们分享家乡美食,了解当地“舌尖”,并以多种方式记录当地特色美食,创作美食图画,让同学们在体验美食的过程中,领略美食的魅力,领略当地特色美食^[5]。

如教学《龙舞福地》课程,教师可着重于培养学生的自主探索能力,并以图片、录像等方式,突出学生的自主性。设计了全班合作完成一条立体龙造型的作业形式,并取得良好的表现效果。使学生在体验到“龙”精神的同时,也能提高学生对“中华文化”的信心和传承意识。

教学《重下西洋——船》课程时,教师可积极将当地的文化融合到郑和航海中,创造出教学情境,并引导学生们再次下西洋。以教学活动为主线,设计教学路径以提高学生的学习兴趣。在体验船舶文化的过程中,同学们对船舶的形状有了更深刻的了解,并能做出独特的设计^[6]。

2.3 建立民间美术资料库

在民间民俗美术融合到高校美术教学课程中时,高校应积极建立好民间美术资料库,以确保发挥民间民俗教育价值。首先,我国传统民间美术文化历经几千年的发展,不仅具有丰富的文化底蕴,还富含着独特的民间艺术气息。如特色民族建筑、剪纸等,这些民间美术作品无疑不彰显我国传统文化,同时这些民间美术作品在美术课程教育教学中具有较高的利用价值。其次,在建立民间美术资源库时,应合理运用校内资源,收集校外民间资料,进而多渠道、多层次地推动高校美术教育更好地发展,使学生可直接接触到传统民俗民间艺术资源,更易于接受传统艺术的影响,形成具有地域特色的美术教育系统^[7]。

3、结束语

综上所述,在高校美术教育课程与民族民间文化相融合后,可让学生从知、情、意角度形成全面的人格,更加认同传统文化,做好传统文化的传承者。同时,在美术课程与民间美术元素融合后,可帮助学生形成更为包容的文化态度,这对于增强学生民族自豪感有着一定的作用,并且在积极保护我国文化资源时可有效提高教学质量,真正推动民间美术与高校美术形成“一体化”的进程。

参考文献:

- [1]叶寅.中华民间美术与民俗之高校课程思政建设研究[J].文渊(高中版),2021(2):14.
- [2]严侃.民间美术资源在高校艺术教育中的教学实践[J].美术教育研究,2020(5):114-115.
- [3]宋倩倩.高校艺术与民间美术传承价值分析[J].文渊(小学版),2021(7):1765-1766
- [4]曹万平.民间美术在高校美术教学中的实践分析——评《中国民间美术教程》[J].中国教育学刊,2021(2):后插10.
- [5]韩月峰.计算机美术设计在民间美术优化融合中的应用——以沈丘顾家花馍为例[J].中华手工,2021(7):16-17.
- [6]潘树章.唐代服装色彩美术的民俗寓意探析[J].印染,2021,47(4):72-73.
- [7]徐燕琳,刘淑华,李曼霞.民间艺术研究的岭南开拓和发展[J].设计艺术,2020(5):105-110.