

工艺美术传统技艺创新型人才培养路径与策略

闭春桂

桂林师范高等专科学校 广西桂林 541199

摘要: 工艺美术作为我国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史文化内涵和独特的艺术价值。在当今时代,随着科技的飞速发展和社会的不断进步,工艺美术传统技艺的传承与发展面临着新的机遇和挑战。培养创新型人才成为推动工艺美术传统技艺传承与发展的关键。通过探讨工艺美术传统技艺创新型人才培养路径与策略,为工艺美术传统技艺的发展提供更多思路。

关键词: 工艺美术;传统技艺;创新型人才;培养路径;培养策略

工艺美术传统技艺是中华民族文化的瑰宝,蕴含着丰富的历史、文化和艺术价值。然而,在现代社会的快速发展中,工艺美术传统技艺面临着诸多挑战,如市场需求的变化、技艺传承的困境等。为了使工艺美术传统技艺得以传承和发展,培养创新型人才成为当务之急。创新型人才能够将传统技艺与现代理念相结合,创造出具有时代特色和市场竞争力作品。因此,探讨工艺美术传统技艺创新型人才培养路径与策略具有重要的现实意义。

1. 工艺美术传统技艺创新型人才的内涵与特征

1.1 创新型人才的概念界定

创新型人才是指具备创新思维和创新能力,能够在实际工作中将新知识、新技术转化为实际应用,推动行业或领域发展的人才。这类人才不仅应具备深厚的专业知识,还能从传统文化中提炼出新颖的元素和寻找创新点,融入到自己的作品中,创造出具有时代特色和艺术价值的作品。另外,创新型人才不仅需要熟练掌握传统技艺,还需要具备将这些技艺与现代设计理念相结合的能力、较高的审美能力和艺术素养,从而创造出既有传统韵味又符合现代审美的作品。

创新型人才的定义还包含了其在创新过程中的主动性。他们不是被动地接受新知识,而是主动地探索未知领域,敢于挑战传统,勇于尝试新的方法和材料。这种主动性使得创新型人才在工艺美术传统技艺的传承与发展中起到引领作用,不断推动技艺的革新与进步。

1.2 工艺美术传统技艺创新型人才的能力要求

工艺美术传统技艺创新型人才在能力上需要具备多方面的素养。首先,应具备精湛的工艺技能,能熟练掌握各种

传统技艺的制作流程和技术要点,包括对材料的熟悉和运用、对工艺细节的精准把握和精湛技艺的传承。

其次,设计能力是工艺美术传统技艺创新型人才不可或缺的一部分。他们需要具备敏锐的审美眼光、创新意识和独到的设计思维,能独立完成作品的设计,将传统技艺与现代设计理念巧妙结合,推陈出新,不断尝试新的设计元素和手法,创造出具有独特风格和时代特征的作品。

1.3 工艺美术传统技艺创新型人才的素质特点

首先,应具备浓厚的兴趣和坚定的意志。对工艺美术传统技艺的热爱和对创新的执着追求,使他们能够在面对困难和挑战时保持坚韧不拔的精神状态,不断探索和实践。

其次,应具备敏锐的观察力和独到的见解。在审美和设计方面,他们能够准确把握美的标准和趋势,对色彩、形状、材质等方面有独特的理解和运用。在工艺技能方面,他们善于观察和分析,能够迅速掌握新技术和新方法,并将其应用于实际创作中。

此外,工艺美术传统技艺创新型人才还具备较高的文化素养和创业能力。他们除了熟悉传统文化和艺术的基本知识,创作出独特的作品外,同时,他们还具备市场分析、商业运作、品牌推广等方面的知识和能力,能为自己的作品或品牌找到适合的市场定位,实现可持续发展。这种综合素质使得他们在工艺美术传统技艺的传承与创新中发挥着不可替代的作用。

2. 工艺美术传统技艺创新型人才培养的现状与问题

2.1 培养模式的现状分析

当前,工艺美术传统技艺的创新型人才培养虽呈现多

样化模式,但仍面临诸多挑战。高校作为培养主体,虽已建立系统课程体系,却常偏重理论教学,轻视实践操作,导致学生缺乏主动性和创造性。

同时,在人才培养过程中,技艺传承方式单一,传统的“师徒制”或“学徒制”虽有利于技艺深入学习,却束缚了学生的创新思维。此外,一些高校师资配置不足,缺乏兼具实践经验与创新能力的教师,难以提供高质量指导。

2.2 教学内容与方法的问题

工艺美术传统技艺创新型人才培养在教学内容与方法方面,问题同样显著。首先,教学内容陈旧,缺乏与现代设计理念和技术的融合,与市场需求脱节,使学生难以创作出符合时代要求的作品。

教学方法上,“填鸭式”教学仍占主导,缺乏互动与交流,难以激发学生兴趣。案例分析、项目实践等教学方法运用不足,限制了学生理论知识向实践技能的转化。教师过于注重技艺传承,忽视创新思维培养,影响了学生的全面发展。

2.3 实践教学环节的不足

实践教学环节更是薄弱环节。首先,实践教学资源匮乏,许多高校资金、场地限制导致实践设备和材料不足,学生难以进行充分实践。其次,缺乏与企业的深度合作,学生缺乏真实实践机会,实践能力与职业素养难以提升。

其次,实践教学体系不完善。目前,许多高校的实践教学环节缺乏系统性和连贯性。实践教学往往与理论教学脱节,导致学生难以将理论知识转化为真正技能技艺。实践教学缺乏明确的考核标准和评价体系,难以对学生的成果进行有效的评估和指导。

最后,实践教学管理和组织不规范,实践教学过程混乱、效率低下,缺乏监督和反馈机制,难以及时发现问题并改进。这些因素都限制了工艺美术传统技艺创新型人才培养的质量和效果。

3. 工艺美术传统技艺创新型人才培养的路径

3.1 优化课程体系设置

工艺美术传统技艺创新型人才培养的首要路径在于优化课程体系设置。当前,许多工艺美术专业的课程体系仍侧重于传统技艺的传授,而缺乏与现代设计理念和手段的结合。为了培养具有创新思维和创造力的工艺美术人才,需要对课程体系进行全面改革。

在课程设置上,应增加与现代设计相关的课程,如现代

设计思维、数字媒体艺术、产品创新设计等,这些课程能够帮助学生掌握最新的设计理念和制作技术,拓宽其视野和思维方式。同时,还应加强跨学科课程的整合,将工艺美术传统技艺与其他相关学科(如材料科学、信息技术、设计艺术、数字媒体、工程学等)进行融合,培养学生跨学科的综合素养,提高他们解决实际问题 and 守正创新的综合应用能力。还应重视实践课程的设置,将实际操作和创作实践相结合,通过“产、教、研、训、赛”等途径,让学生参与非遗、名师工作坊和项目合作来培养学生的技艺技能及创新能力,使他们能够在实际工作中应对工艺美术传统技艺发展的挑战。因此,应增加实践课程的比重,并设计一系列与市场需求紧密结合的实践项目,让学生在实践中学习、在项目中成长。

3.2 加强师资队伍建设

师资队伍是工艺美术传统技艺创新型人才培养的关键。目前,许多高校在工艺美术专业方面缺乏具有丰富实践经验和创新能力的教师。为了提升教学质量和培养学生的创新能力,必须加强师资队伍建设。应引进具有丰富实践经验和创新能力的教师。这些教师不仅具备扎实的专业知识,还能够将最新的设计理念和手段传授给学生,激发学生的创新思维和创造力。

还应加强对现有教师的培训和发展。通过组织教师参加行业专业学术研讨会、技能培训、企业实践等活动,提升教师的专业素养和实践能力。同时,还应建立教师考核机制,对教师的教学成果和创新能力进行定期评估,激励教师不断提升自己的教学水平。此外,还应鼓励教师与企业合作,共同开展科研项目 and 实践活动。这种合作模式不仅能够提升教师的实践能力和创新能力,还能够为学生提供更多的实践机会和岗位锻炼,促进产学研一体化发展。

3.3 推动产学研合作

产学研合作是工艺美术传统技艺创新型人才培养的重要途径。通过产学研合作,可以实现教育、科研、生产之间的有机结合,促进人才培养质量的提升。应加强与企业的合作。企业是工艺美术传统技艺创新的重要载体,通过与企业的合作,可以了解市场需求和趋势,为人才培养提供方向。企业还可以为学生提供实践机会和岗位锻炼,让学生在实践中学习、在实践中成长。

另外,应加强与科研机构的合作。科研机构是工艺美术传统技艺创新的重要力量,通过与科研机构的合作,可以

共同开展科研项目和技术研发,推动工艺美术传统技艺的创新与发展。这种合作模式不仅可以提升人才培养的质量,还可以促进科研成果的转化和应用。还应建立产学研合作的长效机制。通过签订合作协议、建立联合实验室、共同开展人才培养项目等方式,加强产学研之间的紧密联系和合作。需要建立完善的合作评估机制,对产学研合作的成果和效益进行定期评估和总结,为未来的合作提供参考和借鉴。

3.4 加强国际化交流。引入国际化的教育理念和观念,培养学生具备全球化的视野和跨文化交流能力,使他们通过国际交流项目、学术会议、展览和比赛等方式在国际舞台上展现自己的才华并把中国工艺美术传统技艺及文化在世界各地的推广和交流学习。

4. 工艺美术传统技艺创新型人才培养的策略

4.1 激发学生的创新意识和创造力

在教学环节,教师应注重引导学生发现问题、分析问题、解决问题,培养其独立思考和解决问题的能力。通过案例分析、项目实践等教学方式,让学生在实践中感受创新的乐趣,激发其创新的欲望。同时,教师还可以设置一些具有挑战性的任务,鼓励学生尝试不同的解决方案,培养其创新思维和创造力。

在课程设置上,可以增加一些与创新相关的课程,如创新思维训练、设计思维方法训练等,这些课程能够帮助学生掌握创新的基本方法和技巧,提升其创新能力。此外,还可以将工艺美术与其他学科如设计学、材料学等相结合来训练,拓宽学生的知识面和思维方式,为其创新提供更多的灵感和可能性。

为了进一步提升学生的创新意识和创造力,学校还可以举办一些创新竞赛、创意市集等活动,为学生提供展示自己创新成果的平台。这些活动不仅能够激发学生的创新热情,还能够让他们在实践中锻炼自己的创新能力和团队协作能力。

4.2 建立多元化的评价体系

在评价内容上,除了关注学生的知识掌握程度外,还应重视对其创新能力、实践能力、团队协作能力等方面的评价。这些能力对于工艺美术传统技艺的创新型人才来说至关重要。因此,在评价过程中,可以引入一些与这些能力相关的评价指标,如创新成果的数量和质量、实践项目的完成情况、团队协作的表现等。

在评价方法上,可以采用多种评价方式相结合的方法,如自评、互评、教师评价等。自评能够让学生对自己的表现进行反思和总结,互评则能够让学生相互学习、相互借鉴,教师评价则能够为学生提供专业的指导和建议。这种多元化的评价方式能够更全面地反映学生的表现和能力,为其未来的发展提供更有价值的参考。

4.3 营造良好的创新文化氛围

良好的创新文化氛围是培养工艺美术传统技艺创新型人才的必要条件。一方面,应加强校园文化建设,将创新作为校园文化的重要组成部分。通过举办创新讲座、创新沙龙等活动,让学生感受到创新的魅力和价值,激发其创新的欲望。同时,还可以设置一些创新展示区或创新工作室,为学生提供展示自己创新成果的平台和空间。

另一方面,应鼓励学生积极参与创新实践。学校可以为学生提供一些创新实践的机会和资源,如创新工坊、非遗技艺的创新项目等。这些机会和资源能够让学生在实践中锻炼自己的创新能力和团队协作能力,为其未来的发展打下坚实的基础。

此外,还应加强师生之间的交流与合作。教师可以通过指导学生参与科研项目、实践活动等方式,与学生建立紧密的合作关系,共同推动工艺美术传统技艺的创新与发展。同时,学生也可以通过与教师、同学之间的交流与合作,不断拓宽自己的视野和思维方式,为创新提供更多的灵感和可能性。

5. 结语

工艺美术传统技艺创新型人才的培养是一个系统工程,需要多方面的共同努力。通过对培养路径与策略的研究,本文明确了优化课程体系、加强师资队伍建设和推动产学研合作、国际化交流等方面的重要性,以及激发创新意识、建立多元化评价体系、营造创新文化氛围等策略的必要性。培养创新型人才不仅能够传承和弘扬工艺美术传统技艺,还能够为其注入新的活力,使其在现代社会中焕发出新的光彩。然而,这一目标的实现并非一蹴而就,需要在实践中不断探索和完善。

参考文献:

[1] 尹慧慧,杨梓桐.传统工艺类课程教学运行方式的创新探究——以羽毛工艺品传统技艺课程为例[J].大观,2021,(02):143-144.

[2] 陈焯. 三喻文化视角下非遗技艺在高职教育中的传播实践——以传统工艺美术为例[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(04): 39-41.

[3] 吉轶. 传统手工艺类非遗与高校工艺美术教育的融合[J]. 艺术大观, 2023, (34): 127-129.

[4] 刘姝. 工艺美术技艺的传承与展望[J]. 天工, 2024, (14): 1.

[5] 温博, 张一璠, Yvette. 守薪火之传创技艺之新——

2024“薪技艺”国际工艺美术巡展·邀请展开幕式举行[J]. 设计, 2024, 37(18): 151.

课题项目:

项目编号:[GYZWK12023A02]

2023年广西文化艺术职业教育教学指导委员会研究课题——重点项目

项目名称:《工艺美术传统技艺创新型人才培养路径研究》