

民间美术引入高校艺术设计教学的研究

张鸽舞

渭南师范学院 714000

摘要:在高校的艺术设计专业中,学生所需学习的课程内容一般有艺术设计原理、设计概论、建筑环境设计、展示设计、室内设计、空间结构以及园林艺术等等,要能够将艺术、文化、思想、情感和社会等元素融入在艺术设计作品当中,并能够满足市场上对艺术设计作品的需求,达到就业标准。为了提高艺术设计专业学生的创作才能和就业能力,高校可以在教学过程中引入民间美术,同时起到传播民间文化、增强学生民族自信的作用。本文将就此展开论述,探讨在高校艺术设计教学中如何引入民间美术,简述其必要性,并分析民间美术与艺术设计之间的关系,以供参考。

关键词:民间美术;高校艺术设计;教学方案

Research on the introduction of folk art into the teaching of art design in colleges and universities

Zhang Gewu

Weinan Normal University 714000

Abstract: In the art design major in colleges and universities, the courses that students need to learn generally include art design principles, design introduction, architectural environment design, display design, interior design, spatial structure and garden art, etc., thoughts, emotions and social elements are integrated into the art and design works, and can meet the demand for art and design works in the market and meet the employment standards. In order to improve the creative ability and employability of students majoring in art and design, colleges and universities can introduce folk art in the teaching process, and at the same time play a role in spreading folk culture and enhancing students' national confidence. This article will discuss this, discuss how to introduce folk art in the teaching of art design in colleges and universities, briefly describe its necessity, and analyze the relationship between folk art and art design for reference.

Key words: folk art; college art design; teaching plan

一、引言

民间美术指的是这样一种美术作品,其由人民群众所创作,对生活环境具有美化的效果,并能丰富百姓的生活、传播民俗文化和宣扬积极向上的精神,而且具备审美功效,能够陶冶人的艺术情操。民间美术具有地域性的特征,不同的地方因其民俗文化、经济和历史传承等因素的不同,其美术作品的风格与特征也往往不同。对于高校艺术设计专业的学生,如果能够吸收当地的民间美术元素,将其自然地、和谐地融合在艺术设计作品中,将能大大丰富作品的内涵与人文精神,提高作品的吸引力,促进学生艺术设计能力的提升。

二、相互关系

(一) 民间美术能为艺术创作提供素材

对于高校艺术设计专业的学生而言,在进行艺术创作时需要灵感、素材、情感、思想和技艺。其中,素材是重要的支撑。如果缺乏素材,学生就难以将情感与思想转化成具体的形象,学生的想象将被束之高阁,难以落地生花。民间美术则可以为艺术创作提供大量的素材。民间美术作品中蕴含着民俗习惯、风土人情、民间文化、百姓形象、情感与思想、色彩以及结构等等元素,是对艺术创作的补充,能够为现代艺术设计带来鲜活的生命力,营造出不同的艺术意境,展现民间的美,并赋予现代艺术设计作品以民族精神和民俗文化气息。

(二) 艺术设计能够传播民间美术文化

随着网络技术和现代科技的飞速发展,一方面,西方艺术作品大量涌现在大众视线当中,冲击了人们对本土民间美术文化的信心与热爱;另一方面,视觉艺术等新兴的艺术形式逐渐取代了民间美术,人们与传统的民间美术之间的距离越来越远,民间美术文化在渐渐没落。不过,在艺术设计专

业教学中引入民间美术,将民间美术元素融入在现代艺术设计过程中,将可以传播民间美术文化,使民间美术的特性、魅力、文化和结构等在现代艺术媒介的作用下得到传播与发扬,促进民间美术的发展,为民间美术带来全新的生命。

三、必要性分析

(一) 加强民族自信与文化建设

在互联网技术的影响下,西方文化和艺术作品纷纷涌入了高校学生的视线,并对学生的民族自信形成了一定的冲击,不少学生在西方艺术作品的影响下都对本土文化产生了自卑的情结,对民间美术更是采取了轻视的态度,搁置了对民间美术的探索与欣赏。对于高校艺术设计专业的学生而言,在欣赏美术作品时,更多会青睐于莫奈、毕加索、达芬奇和柯罗等画家的作品,认为这些大师的作品更高级、更具艺术性,并因此而逐渐失去民族自信。因此,在艺术设计专业教学中引入民间美术,向学生传播民间美术文化,增强学生的民族自信及其对本土文化的关怀,是十分必要的。

(二) 补充艺术设计的教学内容

对于高校艺术设计专业的学生而言,不论是从事环境设计、室内设计还是园林设计等行业,都需要对当地的本土文化有一定的了解,这样才能满足大众的不同需求,扩大受众面,为企业或单位赢取更多的客户。尤其是对于中老年群体,其对民间美术与民俗文化的喜爱与向往之情是比较热烈的,对富含民间美术元素的作品会产生浓厚的兴趣和情感,所以将民间美术引入到高校的艺术设计教学中是很有必要的。

四、教学方案

(一) 设置民间美术课程

为了将民间美术成功引入到高校的艺术设计教学中,并

发挥出理想的教育功效,高校应当为学生设置系统的民间美术课程,让学生深入了解民间美术的内涵、历史和特征等,提高学生的在民间美术上的素养和认知水平,促进民间美术与艺术设计的融合,使学生在进行艺术设计时能够运用民间美术元素去丰富作品的内容与内涵,提高作品的艺术价值与文化高度,使自己设计的艺术作品在市场上能够具备较大的吸引力,扩大受众面,使个人的社会价值得到充分的发挥。在设置民间美术课程时,高校一般需要处理好以下两个方面的问题。

首先,专业教师需要结合艺术设计课程的教学优势,处理好民间美术与艺术设计之间的关系,做到具体地分析具体的情况,从而提高民间美术课程对学生艺术设计才能的促进作用。高校应当对自身的专业优势有一个清晰的认知,并对当地的民间美术文化进行全面的了解,综合二者之间的共同特征并找到其相互间的互补关系,来对民间美术课程的内容和结构进行设计。比方说,北京的民间美术文化中有以石家兄弟、马成子以及李荣山等脸谱艺人为代表的泥塑品,高校可以在此基础上将泥塑和雕刻手工艺融入到美术设计教学中,并引导学生设计作品。

其次,专业教师必须要着重培养学生的艺术鉴赏能力。审美是艺术创作中必不可少的一项环节,创作与审美是交融在一起的,是不分彼此的,就如同文学作品的结构与内容无法分离一样,如果要进行艺术设计,就必须具备相应的审美能力,才能够设计出好的作品。基于此,在设置民间美术课程时,教师必须将美术鉴赏加进课程内容当中,使学生的艺术鉴赏能力能够在系统的、长期的锻炼中得到提升。教师可以把民间美术的作品搬至课堂,让学生近距离接触民间美术作品,使学生的心灵受到艺术上的冲击,提高学生对民间美术作品的兴趣。同时,教师要从结构、色彩、线条、视觉符号、民间文化、民俗习惯、历史、社会和哲学等不同的角度去带领学生剖析民间美术作品,使学生对民间美术的认识能够更加深入而全面,继而提升学生的艺术鉴赏能力和艺术设计能力。

(二) 加强实践与生活化教学

艺术专业对学生能力的要求更多指向实践而非理论,这门专业并不要求学生掌握多么精深的艺术理论,而是要求学生能够运用所学的艺术设计原理,结合自身的情感与思想,整合社会、历史与文化,来进行艺术创作,既满足市场上对艺术设计作品的需求,又使个人的精神与艺术追求得到满足。此外,民间美术与现实生活之间的关联极为紧密,其生活气息非常浓厚,反映了民间生活与百姓的特点,是民间文化的生动的写照。基于此,艺术设计专业的教师就必须加强实践与生活化教学,带领学生深入实践与生活,使学生能够设计出具有生命力、文化气息和艺术感的作品,而不是空洞乏味、刻板而单一的作品。

首先,教师需要为学生构建理论与实践并行的教学体系。理论之于艺术设计也具有重要意义,如果缺乏理论的支撑,仅凭天赋、灵感和经验来进行艺术创作,往往难以进行下去。教师要结合理论与实践、民间美术与艺术设计,一方面要引导学生多与生活打交道,深入到鲜活生动、轻盈多变的现实生活中去,从现实生活中汲取灵感、积累经验、开化心灵、陶冶情操,尤其是要去感受当地的民间美术文化,与深谙民间美术的老人进行交流,增长对民间美术的认识、强化对民间美术的感触,从而将民间美术内化到自身的艺术设计理念与灵感当中,为艺术创作提供现实生活的材料支撑。比方说,教师可以让学生在寒暑假时回家乡探索民间美术文化,搜集乡土的美术作品与文化习俗,在此基础上进行艺术创作,并糅合艺术设计原理、情感、思想与美,设计出兼具灵性与本土民间文化气息的作品,以此作为学生的假期作业,提高教学的实效。

其次,高校应当为学生建设实践基地。进行艺术创作是

需要场所、材料和工具的。对于高校艺术设计专业的学生而言,不论是进行环境设计、平面设计、广告设计,抑或是室内设计、网页设计、版式设计,都需要在实践基地的环境下进行设计活动,完成专门的设计任务。在建设实践基地的过程中,为了提高基地环境的质量以及基地对学生设计能力的促进作用,学校可以联合当地的企业,在企业人员的建议下共同为学生打造实践基地,同时要充分融入民间美术元素,将其与艺术设计任务结合起来。在企业人员的指导下,学生的艺术设计活动将面向市场,在动画设计、室内设计以及环境设计等领域进行艺术创作,在企业人员的指引下熟悉市场需求、业务项目以及设计流程等,丰富学生的社会工作经验,使学生能够运用民间美术文化和艺术设计原理来创造符合市场需求与受众偏好的作品。此外,教师还可以引导学生去行业内工作室进行实习,以此来锻炼学生的团队协作、交流表达与设计应用能力,提高学生的就业价值。

(三) 提高师资队伍的力量

教师在教学活动中的影响力是极其重大的,如果教师的教学素养和专业能力不足,学生的专业水平就会直接受其影响,难以取得显著的进步。为此,要想提高艺术设计专业的教学质量,促进民间美术与艺术设计专业教学的融合,高校就必须提高师资队伍的力量,丰富教师对民间美术的认识,培养教师在民间美术创作上的能力,聘请当地的民间美术能手参与教学,建立激励制度来提升教师自我进步的积极性等,从而提高师资队伍的力量,为学生创造优良的学习环境。

五、结束语

综上所述,民间美术对于高校艺术设计专业的学生的创作能力具有显要的促进作用,与艺术设计课程的互通性和融合性也较强,能够在很大程度上提升艺术设计课程的质量以及学生的艺术创作才能,使学生在就业时能够更好地发挥才能,在优秀的企业或单位发挥艺术创作才能,推动其所处行业的发展。在引入民间美术的过程中,教师要构建完备的理论与实践教学体系,加强实践与生活化教学,结合专业的教学优势,培养学生的艺术鉴赏能力,高校要提升专业教师的综合素养,推动教师在民间美术和文化上的进步,从而为学生带来良好的学习体验。

作者简介:张鸽舞(1978.5),女 陕西潼关人 渭南师范学院,714000,副教授,研究生,硕士,从事非物质文化遗产表现语言研究、平面设计理论实践研究。

基金项目:“关中东部非物质文化遗产展示与推广研究”陕西省社会科学艺术学项目 2014 年度课题 2014059

“非物质文化遗产在影视作品中的表现形态研究”陕西省社科界 2016 年度重大理论与现实问题研究项目 2016C046

“渭华起义舞台剧创作”中国科协 2021 年度学风建设资助计划项目 XFCC2021ZZ001—B90

参考文献:

- [1] 胡玠.中国民间美术在高校艺术设计专业教学中的应用探析[J].美术教育研究,2021(22):120-121.
- [2] 侯雨豪.高校艺术设计课程教学中引入民间美术的探索——以上海中侨职业技术大学传承金山农民画艺术为例[J].艺术教育,2021(09):179-182.
- [3] 韩俊.将荆楚民间传统工艺纳入高校艺术设计实践课程教学体系的研究——以武汉学院新设工艺美术专业教学模式为例[J].产业与科技论坛,2020,19(22):176-178.
- [4] 张景程.中国民间美术在高校美术教学中的传承与创新[J].农家参谋,2020(17):194.
- [5] 田荣军,张静.试论民间美术研究在高校艺术设计教学中的应用——以长安“社公爷”雕像美学价值研究为例[J].陕西教育(高教),2020(01):70-71.