

民间艺术与文化转向对美术教育的影响

江广华

邯郸市工人文化宫

[摘要]所谓文化转向,就是指文化艺术逐渐从高高在上的作品化倾向大众生活贴近的转变。文化转向尤其适用于美术作品之中,现在越来越多的美术创作灵感来源于人们的实际生活,而不再是脱离实际的作品,这就是当代文化转向民间艺术的结果。民间艺术与文化转向对于美术教育的影响较大,对创新和传承传统民间艺术以及提高学生的美术创作思维能力有很大裨益。立足于此,本文阐述了民间艺术与文化转向在美术教育中的应用价值,并提出了其主要的应用模式,罗列了应当注意的一些问题,以期对美术教育的课改提供一些借鉴,也为更契合当代社会发展需求提出了些许建议。

[关键词]民间艺术; 美术教育; 应用模式

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.935

一、引言

民间的审美意识代表着民族和大众的审美,其对于人们欣赏和感受美有着重大作用。比如民间的美术作品,其蕴含了十分浓郁的民族气息和特色,作品呈现出了巨大的文化涵养。在展开美术教育之时,要充分结合大众的审美意识,深入的挖掘民间的艺术资源,联动校内外的学科交融,充分发挥出学校教育传承文化的作用。并且,民间的美术形式包含了许多的内容,美术教育教学可以从中汲取丰富的素材。学校需要结合当地的民间艺术特色研究设置适合学生发展的美术课程,提高学生的审美意识和创造能力。在实际的课程开发和设置方面,要充分考量学生的实际情况和接受能力,以及与民间艺术的资源是否匹配。要想让学生拥有民间审美意识,那么就要让其了解到民间艺术所具有的价值。现在还有许多人瞧不上传统民间艺术,这就需要教师充分发挥出引导作用,探索更多的方法,呈现出民间艺术的美感和内容。只有让学生认同了民间艺术的价值,才能促使其主动的传承和创新、保护民间艺术,以各种活态化的形式进行传承。

二、民间艺术与文化转向在美术教育中的应用价值

(一) 实现我国传统民间艺术的创新与传承

我国拥有着许多的传统民间艺术,比如剪纸和刺绣等等,但是其当前最大的问题就是没有得到充分的重视,也没有大量的人去研究,无法深入地挖掘其潜在的经济价值,也不能更好地记录与传承其文化价值,这也就导致了许多的民间艺术形式濒临消亡的局面。学校要顺应当代社会的发展情况,以挖掘传统民间艺术的实用价值为重点内容,如此才能够有效地将传统民间艺术形式得以创新和传承,促进其良性发展。而将传统民间艺术形式在各个学校的美术教育之中应用,这正契合了传承和创新其价值的理念,如此能够刺激更多的学者和专家对民间艺术展开研究,从而形成一定的价值研究成果。而各大院校的学生就可以在课堂之中学习和了解传统民间艺术从而在工作和生活之中,也能够有效地传承和创新,最终达到传统民间艺术的有效传播。

(二) 丰富美术专业学生的设计思想,提高其设计水平

近些年来,我国的美术教育一直在改革,始终奔着实用方向去转变,而结合西方美术教育以后,便增加了西方的素描和

速写等课程内容。这样的转变虽然拥有一定的优势,但无法让学生有效的了解和认识传统设计知识,形成了学生知识结构的断层,使得其创造出来的作品,不能够有效地融入民间元素。而当代社会越来越提倡和注重传统文化思想理念,基于该教育背景下,其对于学生的未来工作质量有着较大的影响。而民间艺术形式拥有着许多的形态,他们都是结合了当地区域的文化观念和审美思想等内容,在历史的长河之中沉淀而产生的形式,其独具特色和构思技巧。

(三) 提高学生的传统文化水平和个人修养

我国传统的民间艺术主要的特征有巧妙的构思以及独特性特点以外,还蕴含着非常深厚的传统文化内容,以及各式各样的思想伦理道德。从该角度来说,在美术教育之中应用传统民间艺术形式能够有效地丰富学生的传统文化涵养,提高自身的修养。

(四) 激发学生学习的兴趣

对传统民间艺术形式进行深入的分析,可以得出结论,其拥有着许多的趣味性,比如整体造型和思想内涵方面等,并且是在我国民间社会之中衍生出来的,甚至在日常生活之中随处可见,其呈现出和学生的心理特点与情感连接紧密的特征,这也就使得学生能够更好地融入和接受民间艺术形式,从而生出视觉与心理两方面的审美感受。立足于此,引入传统民间艺术形式与美术教育教学之中,可以对现代艺术的课程内容做一调和,让现代美术教育变得不再枯燥乏味,提高学生的学习兴趣,实现良好的教学质量和效果。

三、民间艺术与文化转向在美术教育中的应用模式

(一) 以教学素材的形式引入美术课堂

将民间艺术的形式作为教学素材加入美术的教学课堂之中,这是为了更好地契合美术课堂教学的内容,能够实现有效的辅助教学活动的效果,比如引入剪纸和木雕等传统工艺到造型课、工艺课等等课程之中,让学生学习知识时变得更加丰富,从而激发更为浓郁的学习欲望,提升学生的自主学习积极性,能极大地提高实际的教学质量和效率。通常而言,这样的直接引入是较为简单的一种方式,它通常是由特定的美术教师结合具体的课程内容和计划来进行安排,挑选适合的民间艺术形式和教学内容两相融合,以便能更好地适应教学的具体需要。虽然民间艺术在课堂教学之中是辅助的

作用,但同样也将其具备的艺术教育价值和良好的课堂教学效率有效地展现了出来。

(二)通过视觉感受引导学生,形成积极向上的审美体验和道德情操

所有的民间艺术都来源于生活,受生活的灵感启发,但是又凌驾于生活之上,其民间性和实用性等特点代表了各个民族的审美取向,拥有极其强大的感染力。教师在课堂之中对民间艺术进行详细的介绍,再结合具体的作品表现形式,触发学生内心最真实的感受,让其体验到率真自然、细腻典雅等审美感受,从而使学生鉴赏和分析作品的能力得以提高。充分利用民间艺术不受任何时间地点和材料的局限而塑造的艺术作品特征,让学生感受到创作者的精致细腻的精神世界和了解其精湛的工艺技巧。如此可以让学生产生宁静平和、乐观向上的审美享受,更容易让学生热爱和保护民间艺术,产生浓烈的传承意识,树立正确的艺术价值观念。而正是因为这些艺术形式都是围绕学生周边事物展开的,所以感受起来十分真切,自然就能够提升美育效果。

(三)开设民间艺术课程,实施专门性教学

许多的学校还局限于区域内的民间艺术形式,针对当地的某一民间艺术形式而设立专门的课程。这虽然能够让学生更好地了解具体的民间艺术产生时所处的背景和工艺特点等情况,让其综合的掌握具体的创作技巧,从事相应的工艺创作,实现创新和传承民间艺术的目的。该教学模式拥有着地域的优势,可以更好地收集民间艺术的相应资料,也能够达到有效的融入课堂,获得良好的教学效果,从而综合提高教学成效,但是该模式具有一大难点,即要解决地域性的民间艺术形式的资源与美术课程的人才培养计划、目标和内容是否科学、系统和合理。这一问题亟待解决,需要深入探究该模式的融合方法,实现科学化、系统化的教学目标。

(四)创办民间艺术专业,培养专门人才

在当代社会,除了在各大学院之中设立专门的民间艺术课程,还可以在当地结合具体的民间艺术资源来创设独具特色同时又契合市场需求的民间艺术专业,通过该方式来进行专门的人才培养。学校一方面要充分考量当前的人才市场需求、自身所具备的人才培养能力以及具体的培养计划和教育方法等,另一方面要得到相关教育部门的许可,才可以继续下一步的招生计划以及人才培养的活动,所以,这也就需要学校认真做好市场的人才需求调研,提前做好准备,并为此制定专门的实施方案,将其上报给教育部门,走正常的审批流程,在该前提基础之下,学校培养出的人才才能适应社会市场的需求,成为民间艺术的专业性人才。

四、民间艺术与文化转向在美术教育中有效应用的建议

想要充分的挖掘出传统民间艺术的实用价值,将其应用

在实际的美术教育中,发挥出其对于传承艺术和培养人才的价值作用,不仅需要各大院校了解和结合实际的教育情况,应用合适的教学方式,还需要教育部门的大力支持,采取一些政策和激励来发挥指导作用。首先,我国教育部门要考虑现阶段各大院校的具体情况、当地的民间艺术发展状况和当前社会对民间艺术的具体需求与应用等,出台明确的指导方针,为学校的改革指明方向,深化各大学校的民间艺术形式所具有的历史文化、道德教育、审美能力和艺术教育等价值的认知,积极的引入民间艺术到美术教育课程之中来,发挥出其应用在教学之中的培养人才的价值;此外,还要制定清晰直观的民间艺术融入监督机制和具体的考核内容,包含各大学校的课程开设情况、开展教学活动的选择方面的监督与考核,如此才能规避教师不积极引用传统民间艺术的想法,让其无法流于表面的形式,也不能敷衍应付考核,或者忽略掉一些可以应用的传统民间艺术等现象。这样可以有效地将传统民间艺术形式和美术教育资源相结合,将其多样化的价值发挥出来。其次,国家各大教育部门和学校应该了解和掌握自己的实际情况,特别是要重视当地的传统民间艺术资源和高校的教学情况等,改变当前的人才培养方向,以民间艺术为主要内容来实施教学,制定相应的教学内容,建立不同层级的课题体系,即国家级、省级、市级到学校级的课题,从而构建起一套丰富的理论研究体系,收获最终的研究成果,用以更好地为学校指导课程的设置,推动民间艺术融入美术教育课程中的应用成效,最终形成科学化、系统化的课程体系。

五、结语

总的来说,许多的传统民间艺术都是我国几千年历史发展沉淀保留下来的巨大瑰宝。我国各大学校和教育部门要加强对传统民间艺术形式的研究,将各地域的传统民间艺术资源顺利转化为艺术教学资源,从而提高学校办学质量和人才培养成效多的同时,也有效地传承了当地传统民间艺术形式,达到传承和创新民间艺术的目的,促进民间艺术的良好可持续性发展。

参考文献:

- [1]张惠.传统民间艺术在美术教育中的应用模式探析[J].陕西教育(高教),2016(04):18-19.
- [2]何旭.民间艺术与文化转向对美术教育的影响[J].人民教育,2019(20):80.
- [3]刘倩.本科教学审核评估背景下高等艺术院校教学质量管理体系研究[J].美术教育研究,2018(23):163-164.

作者简介:江广华,(1982.1-),女,广东肇庆人,馆员,研究方向:中国画。