

传统手工艺项目课程再生设计与创新

——以《南粤湾区·印象》掐丝珐琅项目为例

唐莹梅 马嵩棋

广东省电子职业技术学校

摘要: 弘扬中华优秀传统文化,建设文化强国的途径之一,要从基础教育、职业教育抓起,让优秀传统文化走进校园。本文正是阐述了艺术教育一直在探索的课题——如何在教学中传承传统工艺,让它们焕发出新的光彩!如何将传统工艺引入课堂,加大中华优秀传统文化的学习,让职业教育中的艺术设计更符合国情,更具有中国特色,是本文研究的主要内容。

关键词: 传统手工艺; 传统文化; 掐丝珐琅

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.02.079

习总书记说过“中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件,必须结合新的时代条件传承和弘扬好中华优秀传统文化”,强调“要推动中华文明创造性转化、创新性发展,激活其生命力”。如何在教学中传承传统工艺是我校艺术教育一直在探索的课题,在这过程中结合我校实际情况及学生兴趣我们挑选了一部分适合本专业学生专业发展的传统手工艺进行教学,并采用项目化课程教学法组织课堂。在实践中,传统工艺与项目化教学碰撞出了绚烂火花,收获了较好的教学效果,下面以《南粤湾区·印象》掐丝珐琅画项目为例,展示传统手工艺课程的改革与创新。

一、项目背景

习近平总书记曾多次提到“弘扬中华优秀传统文化”建设文化强国,要从基础教育、职业教育抓起,让优秀传统文化走进校园。本项目正是将传统工艺引入课堂,加大中华优秀传统文化的学习,让职业教育中的艺术设计更符合国情,更具有中国特色。对于我校设计专业的学生来说,掌握一定的传统手工技术不仅有助于提高个人审美水平和专业技能,更有助于提高职业竞争力,发展创造力。

职业教育作为一种跨企业和学校的跨界教育,项目化教学是其课程建设的必然选择。作为艺术类专业的二年级学生,他们已掌握艺术设计基础知识与技能,有了一定的动手能力和审美意识,可以作为教学对象。

二、项目内容

教学项目我们选择的传统手工艺是掐丝珐琅画。掐丝珐琅画作为中国传统文化最有特色的手工艺之一,源自于古老的景泰蓝工艺,它的制作工艺是,利用宫廷御用珐琅技法,将工艺移植到画板上的一种特种绘画,是应用了掐丝珐琅工艺的大平面装饰画。整个制作过程中,要用到金丝、蓝晶石釉料,属纯手工制作工艺画。

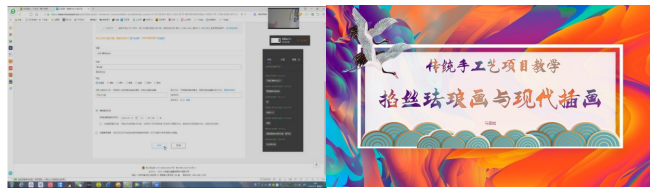
这种工艺使用的图案多为传统的青花、花鸟、云纹等,是工艺品与艺术品的结合。而我们的教学重点为掐丝珐琅画与现代插画的结合,难点为掐丝珐琅画的操作技法与应用。

1. 情景导入,明确任务

教学项目名为“南粤湾区·印象——传统掐丝工艺与现代插画的结合与表现”,以表现粤港澳大湾区建设,在文化艺术上提升青少年群体的文化认同感,在完成教学任务的同时提升社会责任感!在设计环节中使用漫画、现代插画的表现手法,结合中国传统纹样,使用掐丝珐琅工艺去呈现学生自主创作的大湾区印象插画作品。教师通过线上发布任务,使同学们经过教师讲解后明确任务。

具体实施:

- 1) 发布任务-以“南粤湾区·印象”为主题,使用传统掐丝工艺与现代插画的结合方式展现。
- 2) 展示讲解掐丝珐琅工艺和南粤文化特色。

2. 收集资料,制定方案

教师布置预习任务后,根据任务要求,指导学生通过各类平台及网络收集必要资料,并强调务必做到精准搜索,避免收集过多冗余资料。在这个课前预习和准备的过程中,要求学生能够独立完成学习任务,将疑问和不理解的部分记录下来。教师可通过督促和线上监测,检查学生的课前预习效果和准备状态。评价结果为,学生根据老师提供的插画素材案例,结合个人掌握的知识点完成画稿设计。

其过程可分为以下几个阶段：

- 1) 学生在规定时间内完成资料收集。
- 2) 构思设计方案，线上提交草稿图。

- 3) 准备掐丝制作工具和材料。

彩沙

掐丝点蓝工具

3. 自主协作，具体实施

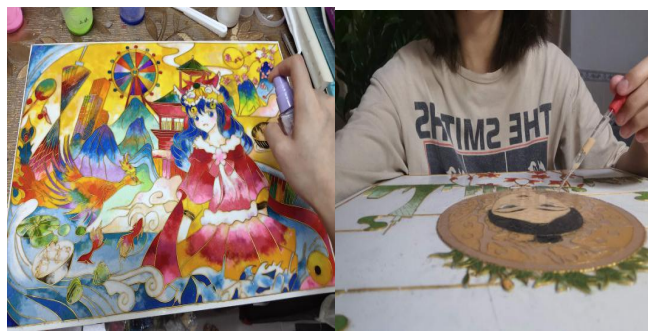
这个环节尤为重要，在具体的设计方案成型后，学生需要完成观看教学视频、实际操作等学习任务，一般分为两个步骤：

- 1) 教师发布教学视频，明确任务。

在这个过程中，每一位同学要求能自觉自主观看教学视频，明确需要学习的内容、制作方法、操作时间、自学结果的检测等，同学们都必须独立完成任务，才能达到教学要求。

- 2) 同学之间协作探究，组内帮扶。

这个环节中，同学们有阶段性的完成描图-掐丝-点蓝-固沙的步骤。在整个过程中，会有些基础薄弱的同学难以单独完成项目内容，也会有一些综合性问题出现，大家进行交流互动，通过协作完成任务，团队的智慧在这里得以体现，同学们通过合作攻克学习堡垒！比如，在掐丝过程中使用什么方法才能使铜线不会随意弯曲？在点蓝的时候如何做才能表面平滑？固沙时如何才能不将沙冲走？同学们在探究交流的过程中能时时碰撞出思想的火花，课堂活力也将随之提升，各小组间的交流也让同学们的思想由封闭走向开放。

4. 适时引导，过程为王

在“自主协作，具体实施”过程中，老师要适当适时的进行引导，告诫学生要将工匠精神牢记在心，不能为追求快速完成就忽略细节，我们的学习任务不止是要求结果，更加要将过程中的技能掌握熟练。

老师在巡查学生自主协作的过程中，要督促各组组长完成本组自主协作的学习任务，将学生难以克服的难点及时提交给老师。学生的操作不规范时，老师及时进行动作示范，并适当的点拨引导，纠正错误，避免学生掉队，保证同学们都能完成学习任务。

学生完成任务的过程中，老师也要组织学生进行自查、互查及组件互查。通过这种方式，及时发现学生在实际动手过程中的问题，并进行纠正。如在掐丝过程中，学生在剪丝时容易斜剪，会造成点蓝时漏沙，这就要求同学们在完成掐丝后，互相检查，出现斜剪情况及时提醒，避免在下一步任务时造成不能挽回的结果。

5. 拓展升华 成果评估

作品完成后，为了激励学生的自豪感和成就感，我们还需要为学生搭建一个展示的平台，将学生在完成作品过程中的思想感受、设计理念、对知识的理解、完成的任务成果展示出来。通过这种方式，锻炼了学生的口语表达，展示了她们的个性与特长。这是最为精彩的环节，思想火花的碰撞，精美作品的呈现，不时爆发出的热烈掌声，都能引发学生深思和欢笑，让教师喜出望外的精彩片段层出不穷，体现了新课堂的生命力所在。

成果展示后，老师还需要对同学们的作品进行检测评估。老师提供评分标准后，以小组交换的方式进行评分。教师收集评分结果，结合教师的专业打分进行统计分析，对整个学习进行全面的总结和评价。

拓展升华是成果展示后对整个课程的进一步提升，教学的任务之一是拓展学生的思维，能够将专业课程的内容与学科的知识体系相联系，将学生的职业生涯与课堂学习紧密关联，从而激发同学们的学习兴趣，为终生学习做好准备。

具体实施：

1) 在返校上课后，教师组织学生开展自评互评。

2) 学生准备PPT进行成果展示，根据教师提出的评分标准进行打分点评。

本次教学项目以学生成长规律为基准，兼顾了学生兴趣和美育特点，让同学们学习了优秀民族民间艺术，提升了她们艺术想象力和创新设计能力。将传统掐丝珐琅与现代插画相融合，创新了职业教育方式，不但提升了学生的审美体验，也大大开阔学生的人文视野。将“掐丝珐琅”这一传统手工艺技能与“现代插画设计”这一职业技能培养有机结合，为学生融入社会、创新创业就业奠定了基础，也通过校园教育使中华优秀传统文化基因浸润学生心田，引导学生发现自然之美、生活之美、心灵之美，增强了学生传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感。

参考文献

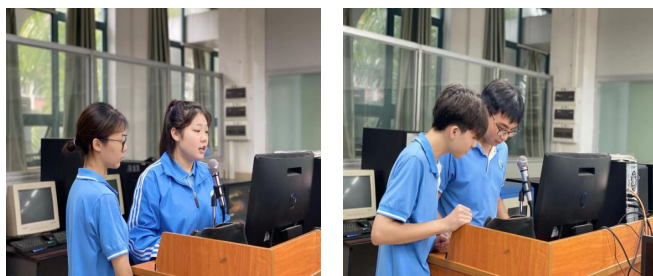
[1] 凡鸿. 地方高校保护与传承民间传统手工艺的策略分析[J]. 大观(论坛), 2021, No. 270(12): 130-131.

[2] 高燕梅, 杨思珺. 珐琅工艺创新发展中的知识产权保护研究[J]. 昆明理工大学学报(社会科学版), 2021, 21(06): 113-123.

[3] 徐范, 曹馨悦. 例谈中国传统手工艺类非遗传承路径[J]. 文学教育(上), 2021, No. 535(03): 176-178.

[4] 许晓婷. 传统技艺传承创新教学模式实践探索[J]. 绿色包装, 2021, No. 63(03): 57-60.

[5] 欧亚梅. 基于传统手工艺项目的高职服务设计与实践: 芬兰设计理念视角[J]. 湖北广播电视大学学报, 2019, 39(05): 16-21.

三、成果与影响

在传统手工艺创新应用与推广中，学校双管齐下，一方面重视师资培训，参加紧缺领域教师技能传承创新培训先后有8人次；另一方面校内重视传承传统手工艺掐丝珐琅、蓝染、广绣等的学习，学生掐丝等手工作品和绘画作品在广东省文明风采大赛中获得多个奖项。在课程中探讨研发了适合中职学生学习的手工艺项目滴胶、蓝晒、流体画等。传统手工艺再创新设计在学校教育中得到大力推广，校内已连续三年举办艺术设计作品展，邀请了校内外师生家长和社会人士参观。