

民间美术与高校艺术美育课程教学融合研究

谭晨

重庆第二师范学院

[摘要]加强民族美术教育,是提升高校学生对美术知识的认知的重要途径。各大院校要把民间美术和普通美术教学有机地结合起来,既要把民间美术和公共美术教育课程相结合,又要有效地培养高校学生的民间美术艺术修养,提高高校学生的民族荣誉感和文化自信心。要充分利用高等院校的课程平台,发挥民间美术教育职能,提升高校学生的综合素质,使其具备民族文化自信和审美综合能力。

[关键词]民间美术; 高校艺术; 美育课程; 教学整合

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.203

1. 多元文化对民间美术教育的影响

近几年,我国应用型高校的发展迅速,为社会提供了持续的高质量的专业人才,提高学生的专业技术能力是其基本目标。高校要坚持以学生为中心的教育目标和思想,因材施教,积极探索新型教育模式和人才培养模式。在现代应用型高校中,把理论与实践有机地结合起来,既可以更好地理解和研究应用型高校的教育理论,又可以在实践中增加学生的专业能力。

当下随着时代的发展,艺术的形式越来越多元化,人们的生活也越来越丰富多彩。随着国家对美术教育的重视逐步加深,普通高等学校艺术课程与民间美术也产生了越来越多的联系。多数情况下,民间美术属于艺术类、师范类的专门性课程,很少会在跨专业的公共选修课中出现。由于专业原因,民间传统艺术也很少能进入大众视野,更谈不上什么具体理论。在社会的长期发展过程中,民间艺术也受到了冷遇与淘汰。现代科技和文化艺术的结合,使得艺术在现代化的社会获得了巨大的飞跃。当代艺术界正在把目光投向本土艺术,并努力使之融入当代艺术为其所用。一些高校、科研单位,以邀请民间艺术家授课、传艺、组织各类民俗艺术展演等形式,将民间艺术引入课堂。过去的“雕虫小技”,现在已经是艺术家们的文化追求,学习民间美术也成了一种返璞归真的风尚潮流,也被看作是当代乡土意识、寻根意识、回归意识的一种革新,它从根本上体现了民间艺术在现代社会中的重要作用,它所培养的审美意识及其倡导的审美的人生境界,是不同时代不同地域的人们共同追求的至上理想。

2. 高校艺术与民间美术课程的整合

美育是一种情感教育,亦是一种审美教育。随着艺术领域的美术创作形式的不断更新与演进,应用型院校美术教育与当前美术形式呈现出一定程度的滞后和距离。我国近代著名教育家蔡元培说:“美育者,应用美学理论于教育,以陶养感情为目的者也。”美术教育可以另人具有美的情操、美的理想、美的品格、美的素养,具备欣赏美、感受美和创造美的能力。而当今的大学美术教育既要重视民间美术与学生的特殊关系,又要注意培养学生的批判思维。将民间艺术以课程资源的方式呈现于学生的认知之中,让学生了解到我国

民间文化的传统意义以及最新形态与文化发展,对传统民俗的文化遗产和视觉状况进行正确的熏陶,识别出其审美内涵与审美价值,从而不断地培养学生的独立思考能力、审美能力,弘扬我们传统文化的深刻内核,让学生意识到其对我国文化的承担使命,加深与本土文化的连接关系。

2.1 与学生进行民间技巧的对话

为了更好地了解应用型高校的民间美术现状,特开设一门民间美术课程,其中特别设置了一个单元——“扎染艺术”。在讲授“扎染工艺”的过程中,我们还将介绍一些有关民间美术的知识,包括工艺的传承地区、地域文化,并将工艺制作进行了相应的演示。向学生展示了一些与扎染相关的原料,例如:板蓝根、核桃皮、苏木等。大部分同学的答案是“药材,食物”,也有人说是可以做成颜料,也有少数人对问题的意图表示怀疑。

通过对老师讲课前后学生的反应进行比较,可以看出,学生对表现素材的认识局限于生活中所对应的知识,而对扎染工艺本身的认识却很少。老师向学生们讲解了如何制作扎染,包括晒料、煮料、浸色等,当老师向学生们询问如何产生色彩时,他们会用“藏青色”、“蓝色”来回答,当老师将“绿色”展示出时,学生们都惊喜极了,对传统民间手艺的神奇变化惊叹不已。

可见,在整个简单的扎染工艺中,同学们对原料的处理流程的理解是欠缺的,给人的直观印象是扎染的成品或后期的制作,但往往忽视了最基础的工艺,这也是因为时代的发展,信息的碎片化产生,快速的生活使人们更多地关注结果,往往忽视了其本质,从而也一定程度上的阻碍了民间美术的传承。

在整个课程设计中,这个环节是最重要的环节,透过现代生活中的材料,让学生认识到材料的源头,正如“一切事物都有其源头”,课程设计的思想是围绕着学生的兴趣,从学生的生活材料入手,引导他们对“本源”进行探究。老师会将最终的扎染艺术的成果作品展示给学生,以此来引导他们对民间美术创作的理解。专业美术学院所展示的作品都是经过专业学习日积月累的,其中既有个人的思考,也有专业知识,常常因为固有思维模式和艺术经验的影响而无法展示学生的自身创意。而这一次,应用型学生的课程作品展示,

则是展示了自己的实践体悟和自己的个人视觉经验，使其所呈现的课程实践结果更为印象深刻和具有偶发性。

2.2在教学中引进民间艺术的必要性

调查结果显示，绝大多数的高校学生对民间艺术有相当的认识，大部分也反映对民间艺术的喜好和学习热情。学生们主要通过博物馆、美术馆、旅游景点、网络媒体、影视作品等渠道进行了解，但从研究结果来看，学生并没有参与到课堂教学中，而学生的学习体验缺乏一套完整的民间艺术课程，这就也凸显了高校美术教育的困境。其实，学生们对民间艺术的认识还不是很深，而在这次的课程中，70.8%的同学觉得自己对传统民间艺术的认识有所改善，平时的大学生活中他们更倾向于去学一些与之学科相似的科目，也不免觉得平常的课程略显枯燥，想要去了解一些新鲜有趣的东西，但是由专业课程的压力，没有太多的时间去了解拓展更多的兴趣爱好，所以希望教师可以采用更多的教学方式，让同学们更好地理解民间艺术。

因此，教学观念必须立足于实际运用，在教学实践中运用更多的教学观念，才能真正检验科研的效果。本课题的研究着重于对大学美术教育中的民间艺术课程的教育意义，并将学生的视觉经验、实践体验融入到教学之中，使其能够正确地认识和评价个人的学习感受。艺术教育中存在着多种艺术形式，如当代艺术、现代艺术、影视艺术、民间艺术等，而在应用型艺术教育中，民间艺术是最合适、最便于理解也容易普及推广的。要使学生拓展思想更好地融入新的社会生活，提高艺术修养更好的传承传统文化，必须把民间艺术体验和结合起来，通过探索的方式使他们的个人感受得到升华，艺术修养得到提升。

3.对高等院校公共美术教育的正确理解

应用型高校的教育思想要求把教育的重点放在应用的终极价值上，而在全面的教育背景下，应用型高校的教师、管理人员要树立正确的美术教育观念，才能确保高等院校的艺术素质教育的质量。如果说我们过去的教育只让学生“授人以鱼，不如授人以渔”，却从来不说告诉学生“渔”的目的，学生只是为“渔”而“渔”，“渔”成了最终的目标，技能学到却到无用，只能束之高阁。说明了我们之前的教学只注重学生对知识与技能的学习，忽略了对学生解决问题能力的培养。所以美术学科核心素养的关键是在问题情境中引导学生选择和获取知识，并学会解决问题，进而形成学科核心素养。知识、技能才能在解决问题的过程中，实现价值。当然，在美术教育方法上，不能全部以专业美术学院为导向，要构建适合应用型人才的教學模式，体现出应用型高校的美术教学的特色。

3.1应用型高校公共美术教育要有自己的特色

从教学内容上看，专业美术高校教育的理念是注重艺术的专业性和专业技法的精妙扎实，而这一点不适合应用型高校学的学生。应用型高校学生既要注重美学修养和美术修

养，又要注重其实用性。民间艺术不仅仅是一种艺术文化，也是一种工匠技艺，如果能将一门民间的美术形式领悟到亦或是更甚者将一门高超的手艺学好，既可以传承其实用意义，又可以把中华文化发扬光大。

而学校的美术教育则注重让学生亲身体会、欣赏民间文化、传统技艺，使美术教育真正融入到学生的日常生活和学习中。真正做到润物细无声，在不知不觉的沁润中将民族文化的种子种到了学生的心间，将拥有渊源历史的民族文化注入新鲜血液。

3.2在高等院校中应具备的人文素养教育

美育的本质在于其教育的情感性。梁启超有言：“用情感来激发人，好像磁力吸铁一般，有多大分量的磁，便能引起多大分量的铁，丝毫容不得躲闪。”所以人文是一种精神文化，从教育的含义上讲，泛指人格、修养、气质等素质，但应用型高校的学生多注重实用性的专业培养，而在情感人文培育的这方面素质稍显不足，问题是，应用型人才主要集中在理工类或师范类，应该把他们的培养尽量做到一视同仁。人文素质教育的内容十分丰富，美术教育也包含其中，比如利用民间艺术的课程平台弘扬爱国主义精神、弘扬民族文化特色、提高民族文化自信等，作为教师也要寻找一种既能激发学生的兴趣又能让他们获得最大程度地发展自身兴趣和提高自我修养的途径，让学生成为既有专业素质的专业人才，也有个人审美和个人情趣的有趣之人。

结束语

艺术美术教育教学并非单纯的课程运作方式，它是一种具有民族信念、爱国精神和传承传统文化的实践活动。王国维的《人间词话》的“三境界说”提出了教师的三重境界：其一，教师“善教”，学生“真学”；其二，教师“少教”，学生“多学”；其三，教师“不教”，学生“能学”。自主性学习就是学生需要达到的最高学习境界。而从历史上看，所有成功者都是具有自主性学习态度和能力的。因此，自主性学习也是学科核心素养本位美术教学追求的目标和学习的常态。对这一主题的不断探讨，归根结底还是要回归到教育的本质，也就是探寻育人的价值和意义，并透过教育来提高学生的审美能力，拓展学生的艺术视野。

参考文献

- [1]董笑君.民族美术与大学美术课程整合的探讨.纺织工业与科技出版社,2021,50(09)
 - [2]张瑞香.中美大学“民间艺术”课程教学模式的对比研究.美与时代(上),2019(05)
 - [3]蔡元培.蔡元培美学文选,[M].北京大学出版社,1983,174
 - [4]范丽.民族民间美术与大学服装专业整合的教学实践[J].中国民族大学出版社,2020,42
- 课题:2020校级教改课题“应用型本科艺术设计专业理论课教学质量提升策略研究和实践”(JG202030)。