

高校美术教育与民间美术文化的融合教学分析

段元元¹ 赵文龙²

1. 南昌职业大学; 2. 江西艺术职业学院

摘要: 在经济与科技迅猛发展的背景下,中国的文化艺术取得了前所未有的进展。然而,近代以来,民族传统民间文化正逐渐消失。作为中华民族宝贵的文化遗产,必须持续保护、继承并发扬这些独特的艺术形式。目前,民间美术已被列入“非物质文化遗产”名录,如木版年画和剪纸等,都得到了妥善的保护。然而,对于民族艺术的发展,不仅能从整体角度考虑。在新时代和新的社会环境下,如何让更多的人了解、理解和接受民间美术,成了一个亟待解决的问题。为此,将民间美术融入高校美术教学中,不仅是对民族艺术的传承与发展,更是我国高校美术教学改革的重要方向。这样的举措,将有助于在新时代背景下,为民间美术注入新的活力,确保其得到更广泛的传承与发扬。

关键词: 民间美术; 美术教育; 融合

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.07.234

引言

近几年,我国经济和社会飞速发展,人民群众物质生活提高,对精神文化需求也增加。同时,中国优秀传统文化得到继承和发扬,特别是“非物质文化遗产”的保护与开发,为濒危民族艺术带来希望。因此,如何更好地继承与发展民间美术成为值得深思的问题。高校作为高等教育的重要组成部分,将民俗艺术与高校美术教学结合是继承和发展传统艺术的有效途径。此举不仅可以继承和发展传统艺术,还能增强学生民族自尊心和自信心,丰富学校美术教学资源,弘扬民族文化,提高高校美术教学素质和水准。

一、高校美术教育融合民间美术文化的意义

(一) 深化中国传统文化传承

美术教育,作为一种独特的教育形式,肩负着传承与发展国家文化的双重使命,同时亦是对我国文化体系的有益补充。在当下,高校已然成为推动国家建设、促进社会进步的中坚力量,是深化国家建设、弘扬民族精神的关键环节。因此,高校美术教育应将培养具备全面素养与综合能力的新时代国家文化传承者与弘扬者作为其核心使命。审视当代民间文化的发展现状,我们不难发现,对民间文化中所蕴含的文化知识、风土民俗、手工艺品及艺术表演的认同至关重要。这不仅能够激发学生对民族民间艺术的热爱与兴趣,还能有效防止民间美术走向消亡。同时,在高校美术教育中融入民间美术文化,有助于增强师生对中国艺术文化架构的理解,培养他们的艺术情感,使他们能够全面把握民族美术的文化特征,深刻领悟其丰富的内涵与精神。唯有如此,我们才能在继承、研究、开发与弘扬中国优秀文化的道路上,真正肩负起应有的责任与使命。

(二) 提高学生审美能力

在高校实施艺术教育,既要秉承本民族的文化传统,又要彰显中华民族的卓越品质。目前,每所高校均已成为国家建设与发展不可或缺的组成部分,是推进国家建设、传承民族精神的核心渠道。因此,各高校的美术教学必须致力于培育具备全面素质和能力的新时代民族文化继承者和发扬者。审视当前的民间美术文化发展态势,需要学生对其蕴含的文化内涵、地域风情、手工艺术、艺术表达等给予认同,进而增强他们对优秀传统民间美术文化的热爱与兴趣,以防范民间艺术的消亡。同时,将民间美术文化融入高校艺术教学之中,能够提升师生对中华民族美术文化结构的认识,滋养他们的艺术情感,使他们全面理解民族美术的文化特色,深入领悟其丰富内涵和精神实质,从而自觉承担起传承、研究、发展和弘扬中华民族优秀艺术的重任。

(三) 对传承和发扬民俗艺术具有积极意义

与精美的造型、精细的制造技术等相比,诸如壁画、挑花和竹子等民间美术作品以纯手工创作为主,它与生活息息相关,易学,高雅,受到大众的欢迎,这些特征也为在高校的美术教育中引入了民族美术文化成为可能。将民间美术文化资源融入高校美术专业的教育教学中,可以极大地促进我国民间美术文化的保护、弘扬和发展,同时也有利于促进我国学生的整体素质的提升。在高校的艺术教学中引入民族艺术文化,可以让高校的艺术教学的内容和精神等得到进一步的拓展,从而推动了民族的美术文化一直都是以高校美术教学为中心来传承和发展的,同时也能在某种意义上推动高校美术教学制度的发展和完善。

(四) 有利于提高学生的艺术创造力

在美术教学中,最为基础且核心的目标在于培养学

生的美术创作能力与技巧。民间美术以其独特的色彩运用、形式构成以及表现方式,充分展示了祖先们的创造力、工艺水平和想象力,与世界各国的艺术文化资源形成了鲜明的对比。民间美术所蕴含的创造力,是一份极为宝贵的文化遗产。将其融入高校的美术教育体系中,可以帮助学生更深入地理解其内在的精神内涵与创造力。因此,我们鼓励在当代的绘画作品中,创造性地运用各种民俗艺术元素,以便让学生更全面地了解大众艺术的丰富多样性。同时,创造力在美术学习中扮演着至关重要的角色,只有当学生具备了创造力,他们的艺术创造力才能得到更好的培养与发展。

二、将民间美术文化融入高校美术教育中的问题

在高校美术教育及教学中,对我国美术发展史的全面了解至关重要,而创造性思维与美学意识的培养同样不可忽视。在此基础上,学生应能运用所学的艺术和人文理论知识,对多样化的艺术现象进行深入剖析与合理反思。将民间美术文化纳入高校美术教学中,应确保其与学院美术教学目标紧密结合,构建和谐的课程体系。在此过程中,应以辩证的视角审视我国民间美术文化,尽管民间美术在高校美术教育中占据重要地位,但不宜过分突出。高校教育中,应避免对民族民间艺术的过度灌输,以维护艺术教育和教学的健康发展。艺术教学中,教师应详细介绍民俗艺术的历史,以激发学生的研究与创造兴趣。美术教育应着重调动学生的积极性,充分挖掘民间美术文化资源,最大限度地提高学生的艺术兴趣和创作能力。为实现此目标,高校艺术教学需持续变革与创新,以吸引学生的关注。同时,为更好地引导学生,我们将继续丰富和强化课程内容。只有合理有效地将民间美术文化融入大学艺术教育中,并正确运用各种教学手段,才能充分发挥其价值。为此,应深入挖掘民族传统文化中的丰富艺术资源,以推动和发展我国高校美术教育。

三、高校美术教育与民间美术文化的融合路径

(一) 将民间美术文化与专业特色相结合

中华文化博大精深,民间美术作为其中一大组成部分,呈现出多元化与个性化的鲜明特点。民俗艺术中的雕塑、玩具、服装、戏具等,均与自然界、人物相互融合,形成丰富多彩、独具个性的艺术风貌。在当今信息化、数码化的社会背景下,高校应当积极将民间艺术与数码科技相结合,激发学生对民间艺术的浓厚兴趣,并调动他们的学习积极性。以高校数码传媒美术专业的本

科生为对象,教师可以首先为他们提供关于民族艺术的基本介绍,涵盖其种类、历史、美术色彩等方面,使学生对其有一个全面的初步了解。随后,教师可以组织学生前往如彭州市“新繁棕编”等民俗艺术的发源地,进行深入的实地采访。学生在此过程中可以搜集相关信息,并与当地创作人员进行深入交流,从而深入了解“新繁棕编”的发展历程、创作技巧以及艺术背后的人文特色。在此基础上,教师需引导学生对所搜集的材料进行系统的整理与分析,并结合数码传媒的特性,创作动画故事、微电影、动漫等作品。通过短视频等新媒体平台进行推广,以拓宽传统艺术的影响力,并提升公众对传统艺术的认识与喜爱。这种方法不仅能够有效调动学生的学习积极性,还能培养他们的职业素养和艺术创造力。通过新媒体这一信息交流平台,学生对民俗艺术的理解与掌握将更为深入,进而促进他们的全面发展与成长。

(二) 将民间美术文化与民间民俗文化相结合

在我国的民间美术发展过程中,一直以少数民族的民间文化为内核。民间美术不但在地方民族的节令、民俗、人生礼仪等方面占有举足轻重的位置,还与民间特殊用途的器物等有着密切的联系。例如,扎染是民俗艺术中的一种,融合了服饰、服装工艺、染布等各个领域。虽然高校在开展真正的民间民俗文化活动上还有所局限,但是,通过经常举行的民间民俗文化作品展览等形式,把这些民间美术文化元素引入到学校里来,创造出一个富有本民族美术文化特点的气氛与环境。基于这一点,可以把地方民族与民族艺术的融合,实现综合教育。以高校的服装类课程为例,可以将“蜡染”作为民族艺术的一种文化内涵,全面渗透到课程中。通过对“蜡染”艺术的指导,使学生对其有深入的认识和理解,并赋予其独特的民族特色。以贵州省的某个少数民族为例,他们的服装制作中大量运用了蜡染工艺进行织物修饰,并且在女孩成长过程中,家长或长辈会教授她们制作婚纱,其中“蜡染”工艺的应用尤为广泛。鉴于当前形势,对于艺术服装专业的学生,教师有责任引导他们将民间美术文化与民俗文化相结合,创作出体现蜡染艺术文化特色的作品。这不仅能提升学生的民族美术文化素养,还有助于培养他们的创意职业能力。当前,新媒体的迅猛发展和信息科技的日新月异为传统艺术与文化的融入高校教学体系提供了难得的契机。因此,我们建议将“互联网+”教育理念引入高校美术与民俗文化教育中,充分利用微信公众号、微信群、抖音等网络平台,将不定

期发布关于民间美术、民间文化等领域的资讯。在“碎片化”学习的时代背景下，引导学生利用短视频、网络浏览和公众号等公共服务平台，积极主动地了解并深入理解中国的优秀传统文化。

（三）将“红色”美术与民间美术融合

民间美术中的“红色文化”是一种深厚而独特的艺术形式，它承载着中国共产党的光辉历程和革命精神。继承这种“红色文化”不仅是对历史的尊重，更是对民族精神的传承。而将这种文化与高校美术教育相结合，则是一种富有创意和实用性的教育方式。这种结合不仅有助于培养学生的红色意识，还能促进他们成为民族美术文化的传承者和发扬者。首先，要深刻理解“红色文化”的内涵和价值。红色文化是中国革命历史的宝贵遗产，它包含了丰富的革命精神和民族情感。在民间美术中，红色文化通常以生动的形象和深刻的寓意展现出来，具有强烈的感染力和教育意义。高校美术教育中融入红色文化，可以让学生们更加直观地了解历史，增强民族自豪感和使命感。其次，高校美术教育应当注重红色文化的教学和实践。在课程设置上，可以增加与红色文化相关的美术课程，如革命历史画创作、红色题材雕塑设计等。在教学过程中，教师可以利用多媒体教学资源，展示红色美术作品的创作背景和艺术价值，引导学生们深入分析和欣赏。同时，还可以组织学生参与红色美术创作实践，让他们亲身感受红色文化的魅力。此外，高校美术教育还应注重红色文化与思想政治教育的融合。在美术教学中，可以通过分析红色美术作品的主题和形象，引导学生们理解革命精神和民族情感。同时，可以结合时事政治和社会热点，开展主题性的美术创作活动，让学生们通过艺术表达对社会现象的思考和感悟。这种融合不仅有助于提升学生们的思想政治素质，还能培养他们的审美情趣和创造力。综上所述，民间美术“红色文化”的继承与高校美术教育的融合具有重要意义。通过创造性地整合教学方式和资源，我们可以更好地继承和弘扬民族艺术文化，培养具有红色意识和创造力的美术人才。这不仅是高校美术教育的使命和责任，也是推动社会主义文化繁荣发展的必然要求。

（四）构建良好的艺术资源共享平台

构建一个高质量的美术资源交流平台，对于促进民间美术教学的有效应用具有至关重要的作用。此平台应作为一个共享空间，供教师们分享各种类型的民间美术

资源，包括但不限于图片、视频和音频资料。此举将极大地丰富学生的学习资源，并深化他们对民俗艺术的理解和认识。此平台的建立地点可灵活选择，既可在校园内部，亦可在校外。在校园内，可以通过在线教学平台或建立专门的民俗艺术素材库来提供资源。此外，通过与贵州本地民间艺术家的合作，可以构建一个交流的平台，用以搜集、整理和传承民间美术资源。亦可通过社交媒体平台、在线论坛等渠道，构建美术资源分享平台，让师生们在此进行艺术创作的交流与分享，从而激发他们的创作灵感。在构建这一美术教育信息资源共享平台时，必须关注以下几个方面：必须确保所分享内容的品质与权威性，避免不实或误导性的信息。其次，我们应加强对知识产权的保护，以防止任何形式的侵权行为。在现有基础之上，必须构建一套全面而精细的运营体系，以确保企业能够稳健运营并实现可持续发展。综上所述，一个优质的美术资源共享平台，对于地方高校而言，不仅能够更有效地利用丰富的民间美术资源，进而充实教学内容，还能够显著提升学生的创造力和艺术修养，从而推动民间艺术的传承与发展。

结语

民间美术文化蕴含深厚的艺术底蕴和独特的审美价值，对学生的艺术修养、创新创作能力及综合素质提升具有重要意义。它能激发学生对艺术的热爱，为高校的美术教育注入活力，使之更加完善、卓越，同时也具备实用性特质。鉴于此，高校需紧密结合艺术教育的实践，深入探究民间美术文化与高校美术教育的融合路径，旨在全面提升我国高校美术教育的质量，既有助于民间美术文化的传承、发展和弘扬，又能推动我国高校美术教育教学体制的创新与完善，进而实现我国艺术教育格局的整体提升。

参考文献

- [1] 何旭. 民间艺术与文化转向对美术教育的影响[J]. 人民教育, 2021(20): 80.
- [2] 陈晓璐. 民间美术在公共美术教育中的价值及应用思路[J]. 教育理论与实践, 2021, 41(18): 62-64.
- [3] 曾小兰. 民间美术艺术造型色彩在现代高等美术艺术教育中的应用[J]. 食品研究与开发, 2021, 42(4): 243.
- [4] 刘铸. 融入民间美术精髓完善现代美术教育——评《民间美术》[J]. 山西财经大学学报, 2020, 42(12): 136.