

民间美术资源在高校美术类教学中的传承与应用路径研究

邹大力

桂林电子科技大学, 广西 桂林 536000

DOI: 10.61369/ETR.2025280007

摘 要 : 美术作为艺术范畴的组成部分之一,是培养学生审美能力的重要途径。随着当前“五育并举”理念的,为促进学生的全面发展,作为重要内容的“美育”,也应引起教育者的关注。培养学生的审美能力,离不开丰富的美术素材,只有学生分析足够量的美术作品,才可以渐渐懂得美育的价值,并对审美有所提升。高校是培养应用型人才的摇篮,教师开展美术教学时,要充分发挥民间美术资源的作用,将其嵌入美术教学当中,既扩充美术教学内容,又能完成传承者的交接。

关 键 词 : 民间美术资源;高校美术;传承;应用路径

Research on the Inheritance and Application Paths of Folk Art Resources in Art Teaching in Colleges and Universities

Zou Dali

Guilin University Of Electronic Technology, Guilin, Guangxi 536000

Abstract : As an integral part of the art category, fine arts serve as an important means to cultivate students' aesthetic ability. With the current concept of "simultaneous development of five educations" (morality, intelligence, physical fitness, aesthetics, and labor education), "aesthetic education", as a key component, should also attract the attention of educators to promote students' all-round development. Cultivating students' aesthetic ability is inseparable from rich art materials. Only through analyzing a sufficient number of artworks can students gradually understand the value of aesthetic education and improve their aesthetic appreciation. Colleges and universities are cradles for cultivating applied talents. When conducting art teaching, teachers should give full play to the role of folk art resources, integrate them into art teaching, which not only enriches the content of art teaching but also completes the handover of inheritors.

Keywords : folk art resources; college fine arts; inheritance; application paths

引言

民间美术是民族文化发源和传承的媒介,其底蕴深厚,从中可挖掘出鲜为人知的历史故事,这些使其内涵丰富,形成了别具一格的地域文化。全球化进程逐步加快,很多民间美术资源陷入了濒危状态。高校是传承传统文化的前沿阵地,加大民间美术资源和高校美术教学的融合,能够有效推动教学发展,更有助于培养新时代的艺术人才。将民间美术资源和高校美术教学结合,作用可体现在两方面:一方面是让民间美术文化重新焕发生机,另外就是扩充了美术教学内容和方式,使学生内在的艺术素养提升,而且增强文化认同感。本文首先对民间美术资源进行了概述,指出了其特点和价值,随后结合实际的调研情况,明确了当前民间美术资源传承所走的“弯路”,根据教学案例展示,最终提出民间美术资源和高校美术教学融合的路径。

一、民间美术资源概述

(一) 民间美术的概念与特点

民间美术的诞生不是偶然,而是广大劳动人民在自身审美需求的基础上,经过长时间生产实践,所创造出来的一种艺术形式。相较于其他的美术资源,其民俗性极为鲜明,通常伴随着不

同地区的传统节日或民俗活动而生,比如春节有贴年画的习惯、元宵节则有赏花灯的习俗,这些都是民众对未来的美好向往,更是根植于人们内心的文化记忆。除了民俗性之外,其所展现的地域性也是不容忽视的。各地区民族不同、生活习惯不同,加之其他因素的影响,所以也会表现出不同风格,比如陕西的剪纸有种豪放感、江南的刺绣则细腻生动,这些都与当地人民的生活习惯

有关。在民俗性和地域性之外，民间美术资源展现的质朴性同样引人关注。一般来说，民间美术资源大多取自民间，与人们的日常生活相关，创作的手法也是简单直接，可以看出劳动人民真实质朴的情感。^[1]

（二）民间美术资源的分类与价值

如上述所说，民间美术资源的产生和各地区的人文环境有很大关系，其种类也是纷繁多样，主要包括如下几种：一是民间绘画，包括了笔画和农民画等；二是民间雕塑，含有不同材质的雕刻艺术品，如石雕、木雕等；三是民间工艺，常见的剪纸、刺绣或陶瓷等，都属于民间工艺。从这些资源中所蕴含的文化价值而言，其如同民族文化的“活化石”，可以为后人再现特殊时期的社会风貌，还有风俗习惯。从其中包含的艺术价值来说，这些资源往往有着别具一格的造型语言，色彩搭配上也是各有“玄机”，这些都成了后人探寻历史文化的重要依据。^[2]

二、高校美术类教学中民间美术资源传承与应用的现状

（一）开设相关课程情况

虽然部分高校对非官方艺术资产的重要性已有所认识到并且建立了相应的课程项目，但总体比例有待提高。开设的课程类型主要是以民间艺术通论、民间艺术史为代表的理论课程以及若干制作民间手工艺品等实务课程。现有课程都偏宽而浅，并且缺少深入的研究与成体系化，并未充分挖掘地方特色性的民间艺术资源。

（二）教学方法与手段

主要还是传统模式，借助老师的说教式教学，学生处于被动的学习状态，没有给予学生发挥、主动探究或创新的机会。一些高等院校虽然采用了多媒体教学，但是并没有对民间美术资源进行多媒体数字化处理，并进行拓展应用，没有充分利用现代信息技术作用。^[3]

（三）存在的问题与挑战

教育计划存在缺陷，在整个教育系统下，民俗艺术的比重较少，并没有和其他学科建立紧密的关系，师资力量比较缺乏，教育教材质量参差不齐，缺少实践学习的场所及设备设施，另外大部分学生对于民俗艺术关注不足，学生被当代流行的风潮所影响，部分学生认为此类型的艺术比较老旧，不感兴趣。大学与民俗艺术家之间的合作关系有待进一步改进，更好地利用社会上的一些民俗艺术家资源。^[4]

三、民间美术资源在高校美术类教学中传承与应用的案例分析

（一）案例一：民间美术课程教学实践

桂林电子科技大学的“民间美术鉴赏与创作”属于选修课，其中课程教育目的在于广泛普及各个区域的民俗艺术，尤其是一些独特的区域特色民俗艺术，例如某一个区域的独特民俗艺术，

为了更好地提升教学的效果，教师运用了实践型课程模式，组织学生组成团队，对于具体的民俗艺术课题展开相关研究和创作活动。例如在一项“关于传统节日的民俗艺术”课题调研中，同学们通过实地调研、信息收集、团队讨论的方式深度研究了传统文化节日和民俗艺术的相关问题，并且创作了一些创新型成果。这门课程有效增强了同学们的民俗艺术认知能力以及创新能力，其中有部分作品在学校举行的美术展览中获得了一定荣誉。^[5]

（二）案例二：桂林电子科技大学将民间美术融入专业创作

桂林电子科技大学师生主动让学生将民俗艺术融入专业创作当中，对于服装设计专业的学生而言，教师教会学生从传统刺绣、印染制作中寻找灵感，并将其运用于当代设计当中。学生所设计出的此类作品既有民俗艺术的特征，又兼具时尚感及实用性，因此深受市场欢迎。对于平面设计专业学生而言，也从民间剪纸、年画的章法、造型技巧出发，制作出风格鲜明、具有民族特色的各类海报、包装等等，在各项比赛中表现优异。这使得学生的思维更加开放，作品的文化含金量提升。^[6]

四、民间美术资源在高校美术类教学中的传承与应用路径

（一）课程体系建设

构建合理的、科学的课程体系是实现民间美术元素融入大学美术教学中最重要的一步，对课程进行调整与规划，形成“理论+实践+拓展”三维一体的课程结构。首先，开设有关民间美术的普及类课程，概括介绍其发展历史、演变过程、类别划分以及内在意义，例如剪纸、年画、刺绣等的不同类别的艺术发展历史及区域性特点，让学生能够这样的基础上更加深入地了解和认识民间美术的重要性，提升其自身文化及价值取向；其次，将民俗美术的内容融入各专业学科教学之中。例如，如何在民间画作的构图法则与色彩搭配上达到绘画课教学的最佳效果；又如将传统民间图案和图案纹样加入设计类课程中，将民间艺术传统的思想与当下设计思维碰撞交融，可使学生在学习专业知识的同时感受到民间美术的价值。再次设立一定数量的民俗美术选修课，如“民间传统文化手工”“民间美术与现代艺术的嫁接”等，以适应不同学生个人兴趣爱好以及兴趣需求，拓宽学生审美视野。同时注意各门课程间的联系与发展，形成由浅到深，由基础学习到专业融汇，直至创意实践的一条完整课程链条，保证了民俗美术资料在整个教育过程中被完整系统地应用和传授。^[7]

（二）教学方法创新

教育质量要好，同时激发学生的学习兴趣，就要不断探索新的教学方式，过于单一的传统教育方式并没有表现出民间美术的巨大魅力，因此，作为大学教师，要积极尝试丰富的教育形式。其一，采用情景化的教学，依托多媒体技术，将民间美术作品的设计过程、使用场景、背后的故事讲解给学生，使学生在一种仿真的教育场景中感受到民间美术的魅力；例如，在教学皮影艺术时，可以通过播放皮影表演的影片，讲解制作工艺，让学生感受到自己仿佛置身于民间艺术环境中，直白地让学生感受到学习的

趣味；其二，引入项目化教学模式。以现实问题为导向，以具体的项目任务为目标，引导学生参与具体的民间美术相关的实践活动。例如，学校与当地的民间美术团队开展合作，承接部分关于民间美术作品改良设计的任务，请学生予以完成，使学生的相关知识理论实践起来，结合民间美术的特征及其时代设计思想，不仅对学生具有动手能力、创新能力的培训，更在很大程度上为民间美术的可持续性发展注入新的活力；其三，鼓励学生以小组形式开展，共同思考民间美术的特色，分享设计想法，在互学习交流之中，激发灵感，同时培养其合作精神及创新意识。^[8]

（三）实践教学拓展

学校要加大对民间艺术组织、非物质文化遗产传承人及地域文化企业的合作，建立校外教学实习基地，使学生有规律地定期到基地现场考察探究，亲身参与民间艺术制作，可以就地向民间艺人发问，掌握其关键制作技艺。如组织学生去民间剪纸艺术大师剪纸创作的现场学习剪纸知识，去年画工厂生产一线了解年画制作的流程环节等，真切了解民间艺术的制作工艺及背后的历史文化积淀。此外，在校内开展各类教育活动，进行民间艺术创作大赛、交流会、展览等，给学生展示作品、展示经验的平台。鼓励学生将民间艺术的元素运用到自己的毕业设计或创新创业实践项目中去，如制作一些带有民间风情的创意产品或以民间故事为题材的卡通类动画片等，从而促进民间艺术与当代经济发展相结合。^[9]

（四）校园文化营造

良好的校园文化氛围对学生继承传统文化有着十分重要的推动作用，高校可从不同角度入手营造浓厚的民间美术文化氛围。

具体内容包括：第一，在学校建筑规划中融入民间美术要素，如在教室、图书馆、操场等处放置、悬挂民间美术作品、壁画、雕塑等，使学生在日常生活中处处都能欣赏民间美术带来的美感体验；第二，组织各形式丰富多彩的校园文化活动，如设立民间美术文化节、邀请民间艺术工作者到学校做经验介绍、展示民间艺术技能、创设民间美术俱乐部等。通过民间美术文化节把学生的民间美术创造全面展示出来，同时还可以举办有关民间美术知识大赛、民间美术手工作品实践活动等活动，吸引更多的学生参与进来，而通过民间艺术工作者的讲话、表演更能让学生身临其境地接触民间艺术的高超技艺和独有的韵味，激发学生浓厚的求知兴趣。第三，开设民间美术俱乐部为学生提供彼此学习、交流的平台，使学生能通过相互讨论探讨民间美术的继承、发展问题，并且通过组织一些社区公益活动、文化推广活动把民间美术发扬光大。^[10]

五、结论与展望

笔者试图通过运用民间美术资源在高校进行艺术教育这一课题的研究，力求进一步认识其内涵和性质特点；全面分析现状和存在的问题，并对运用成功的实践活动做了分析与阐释，提出运用和承袭的策略。让民间美术的资源参与到高校的教育体系中去，可以为抢救传统的民间美术、深化课程教学的内涵等起到作用，有必要未来继续发掘、应用这些资源的智慧，科学构建课程内容和教学方法，以提高教学水平。伴随着技术日新月异，应积极探索在新技术应用领域潜力，促进民间美术资源的新发展。

参考文献

- [1] 李丹. 传统民间美术资源在高校美术教育中的传承与应用探析 [J]. 当代旅游, 2019(8): 403.
- [2] 赵敏婷, 杨伊文, 刘畅. IP 时代下陕西剪纸艺术的创新性转化 [J]. 包装工程, 2020, 41(20): 223-227.
- [3] 李冰, 史妍. 新时代高校美育提质创优改革与实践——以民间美术课程体系改革为例 [J]. 美术教育研究, 2024, (24): 167-169.
- [4] 沈伟荣. 民间美术与高校美术教育的融合研究 [J]. 匠心, 2024, (11): 82-84.
- [5] 彭伟. 民间美术融入高校美育的策略研究 [J]. 常州工学院学报 (社科版), 2024, 42(05): 91-95.
- [6] 张敏. 民间美术融入高校美术教育的研究 [J]. 哈尔滨职业技术学院学报, 2024, (05): 36-38.
- [7] 陈思孝. 高校民间美术体验式教学研究 [J]. 美术教育研究, 2024, (15): 123-125.
- [8] 张瀚文, 徐薇娜. 民间美术在高校美术教育中的教学现状及发展建议 [J]. 美与时代 (中), 2024, (02): 113-115.
- [9] 张晓禹. 传统民间美术在高校美术选修课教学中的应用 [J]. 美与时代 (中), 2024, (05): 114-116.
- [10] 郑超. 高校美术教育中民间美术的应用价值 [J]. 艺术大观, 2024, (08): 128-130.