

Integration and Application of Traditional Folk Art Elements in Art Teaching of Secondary Vocational Schools

Xinchun Wang

Zhongmu County Vocational Secondary School, Zhengzhou, Henan, 451450, China

Abstract

In contemporary art education, the preservation of traditional folk art has become increasingly vital. Vocational art education in secondary schools serves not only as an integral component of artistic instruction, but also plays a crucial role in cultivating students' cultural identity and aesthetic creativity while enhancing their artistic skills. This paper analyzes the integration value of traditional folk art elements in vocational art education, explores practical approaches for their incorporation, and aims to stimulate students' learning interest, improve their comprehensive competencies, and facilitate the inheritance of traditional folk art elements through educational practice.

Keywords

Traditional folk art elements; Secondary vocational education; Artistic craftsmanship

传统民间美术元素在中职工艺美术教学中的融合应用

王新春

中牟县职业中等专业学校, 中国·河南 郑州 451450

摘要

目前传统民间美术在艺术教育中的传承更加重要, 中职工艺美术教育既是艺术教育的一部分, 在培养学生艺术技能的基础上更要强化学生的文化认同感和审美创造力, 发挥艺术教育的功能作用。基于此, 本文分析了传统民间美术元素在中职工艺美术教学中的融合价值, 探讨了传统民间美术元素在中职工艺美术教学中的融合路径, 旨在激发学生的学习兴趣, 提高学生的综合素质, 帮助学生在学习中发扬和传承传统民间美术元素。

关键词

传统民间美术元素; 中职; 工艺美术

1 引言

传统民间美术属于中华民族的宝库, 是千百上千年来劳动人民创造出来的成果, 也是一位承载着无数前人审美和艺术思想的伟大集体, 它具有丰富的造型语言、独到的工艺技巧、深厚的文化内涵, 给教师教学提供了无限的资源。而在中职工艺美术教育中, 将这些优秀的传统民间美术元素带入教学中, 既是对于传统文化的传承, 也是创新职业教育内涵、提升学生综合素养的有效手段。如今, 国家越来越重视非物质文化遗产的保护工作, 并且不断推进中职教育改革工作发展进程, 将传统民间美术元素融入中职工艺美术教学中, 培养具有良好职业教育基础又能学习到非遗类相关传统文化知识的工艺美术人才, 这是一项重要课题。

2 传统民间美术元素在中职工艺美术教学中的融合价值

2.1 有助于推动传统工艺的保护与传承

打开学生了解传统工艺的一扇门, 让学生不仅仅是了解表面的, 而是深入地探究理解, 这是运用传统民间美术元素对学生教学的作用。《“十四五”非物质文化遗产保护规划》要求“推动传统传承方式与现代教育体系相结合, 创新传承人培养方式”, 因此要积极思考如何开展中职工艺美术教学工作。以教学与实践结合的方式, 让学生拥有本领, 在二者相互作用下, 让学生的创新能力再上一个台阶, 并将原有的传统工艺转化成更加符合大众需求的, 为传承工艺打开一个新的发展方向。

2.2 提高中职学生对中国传统文化传承和自信心

将剪纸、泥塑、年画、刺绣、皮影等传统文化元素融入中职工艺美术的教学当中, 可让学生了解不同时期人们的衣食住行以及价值观念、审美追求, 让其了解中国传统民间美术中的智慧。每个地区都有自己的传统民间美术元素, 它

【作者简介】王新春(1989-), 女, 中国河南郑州人, 本科, 讲师, 从事中国画工笔花鸟研究。

是地方历史文化的体现,它烙印着当地的特色,又散发着浓浓的文化气息。如以河南省某学院为例,在上非遗剪纸课的时候,经过半个月的学习后,师生们通力合作,选用植绒布作为载体材料,制作出了一条长达4米左右的“中国红”凤袍,并且在这个过程中,学生学会并掌握了剪纸的基本技能,锻炼学生的团队协作能力与创新意识,在不断尝试不同的制作方式的同时,学生在锻炼自己的手工艺水平的同时,不断提高自己的认知与审美能力,而得到的制作成果既保持了中国传统剪纸艺术的特征,同时也渗透进了现代的审美意识与设计理念,最后将这样一件传统的美术工艺品穿在自己的身上,在校内秀出来,学校也通过抖音等新媒体平台对这次活动进行了宣传推广,无论是从自身的角度来说还是学校为此次活动所做的宣传工作来说,均体现了传统民间美术已经不再是一件停留在书本上的冰冷文字,而是一件件的服装,是一件件具体的物品,引起了学生的重视,也引起众人的关注。

2.3 促进中职美术教师的专业能力成长

传统的中职美术工艺教学模式较为单一固化,教师的主要任务是向学生传授美术技艺,而学生则以模仿和临摹绘画作为主要学习方式。当传统民间美术元素融合到中职工艺美术教学时,教师需要查阅大量的资料,了解其创作背景和制作过程,探寻其产生的历史渊源、地域文化特色以及所承载的社会意义。以河南豫剧为例,其被列入国家级非物质文化遗产名录,在融入美术艺术课堂时,教师需研究豫剧人物的服饰、姿态到表情,研究豫剧相关脸谱的色彩意义和背后含义,如红色象征忠义、黑色表示刚直、白色寓意奸诈,整个这一过程可以帮助美术教师跳出单一的美术知识技法教学局限,同时推动教师跨学科能力,传统民间美术元素与历史、语文、民俗学息息相关,如,了解传统民间美术元素的创作背景涉及历史知识,为了更好地掌握这些跨学科知识,美术教师主动请教其他学科老师,向他们学习相关知识,也可以查阅大量的相关资料进行自主学习,提升了中职美术教师的学术研究能力,无论是对教学质量的提高还是教师自身能力的提升,都有着不可忽视的帮助。

3 传统民间美术元素在中职工艺美术教学中的融合路径

3.1 课程内容的创新与整合

把传统民间美术元素融入中职工艺美术的教学当中,需要有一个科学合理的内容安排,既不能失去传统艺术的精神内核,也要符合现代设计理念,贴合学生的现实情况,并且要将传统民间美术元素和现代设计元素进行融合,开发其设计价值与创新性,目前,现实中大部分学生不喜欢剪纸、国画等传统文化形式的主要原因就是:它们与现代设计需求存在一定距离,现代设计注重简洁、实用、创新,传统民间美术元素侧重于内在精神的表达和技艺的传承。从现代角度

出发,将传统民间美术与现代设计相结合十分必要,一方面能够让学生理解什么是传统民间美术,另一方面也会让学生体会到传统民间美术所存在的意义,比如,可以开设相关主题,引导学生进行“传统民间美术元素现代转化”的具体实践,其中可以选择任何一个形式的传统民间美术元素(比如剪纸、国画等),针对具体的某一种生活化情景去完成一件属于自己的作品,在这期间需要学生结合自己的理解去体验并领悟传统民间美术的基本技巧和方法,还需要让其将所学的知识运用到实践中。以剪纸艺术与现代包装设计为例,让学生先熟悉剪纸技艺的各种技法特点、制作手段,再借助其制作出相应的现代包装盒设计作品,有的同学在设计中将精美花鸟图案剪于包装盒上,表示祝福美好之意;有的同学则将“福”“寿”等传统吉祥的文字剪于包装盒上,增添了一抹浓郁的文化气息。

3.2 采用多元结合的教学模式

传统民间美术元素融入中职工艺美术教学,并不仅仅是为了传承,而且还要起到培养学生的艺术思想、审美观念和创新能力的的作用,所以教师需要及时转换观念,探寻更加有利于学生发展的教学方式方法,突出其实际性、互动性和创新性特点,提升学生的兴趣爱好,进而更好地学习工艺美术,在教学过程中贯彻“做中学”的原则,结合实际情况,将实践能力和教学渗透融合为一体,由此培养学生的创新意识,提高其动手设计、创作的能力。作为中职院校,可以根据自身的特色开展不同的特色工作坊活动,“陶瓷工艺制作工作坊”“刺绣与织物工艺实践工作坊”等等。在教师的带领下学生可以自己动手制作工艺品,在此基础上可以让学生更好地将传统民间美术元素融入中职工艺美术教学当中来,进行校企合作与相关企业以及工艺师合作,组织学生参与相关的工艺生产实践活动,使学生亲身感受工艺品的制作过程,对于在陶瓷生产企业中的学生来说可以参与到整个生产的过程中,参与到了陶瓷产品设计、生产和销售等,了解不同类型的陶瓷产品市场和设计的要素,熟悉现代化的生产工具和工艺流程。另外,借助现代化的信息技术开展教学,在传统民间美术元素与工艺美术教学相结合的过程中,可以使用3D打印技术帮助学生了解复杂繁琐的传统工艺制作的过程,在学生心中产生更深刻的印象,建立更立体直观的认知,同时,使用计算机辅助设计(CAD)软件进行工艺设计,学生在软件中可以充分发挥自己的创意,自由地构建工艺品的三维模型,从整体造型到局部细节,都能进行精细的设计和调整,完成数字化设计模型后,将其输入3D打印机,打印出初步的工艺品模型。通过这种方式,学生能够清晰地看到工艺品内部的结构,理解每个部分是如何制作和组合在一起的,从而深入掌握其中的制作工艺和技术难点,例如,在学习复杂的木雕工艺时,学生设计的模型包含多层镂空结构和精细的线条雕刻,通过3D打印出的模型,学生可以直观地看到每一层的雕刻深度和线条走向,分析雕刻过程中可能

遇到的问题和解决方法,进而激发其创新思维。

3.3 挖掘身边的传统民间美术元素

传统民间美术元素来源于生活,因此,中职工艺美术教学过程中应强化与生活的联系,注重培养学生美术创作能力,丰富美术教学形式,例如,传统民间美术元素包括剪纸、版画、沙画、木雕、年画、石雕等等,将这些传统民间美术元素融入教学为教师的教学提供了多元化的手段,可以根据教学内容和学生特点来选择合适的传统民间美术元素,例如,在讲解色彩搭配时引入年画艺术,让学生分析年画中色彩的运用规律和象征意义;在训练造型能力时借助木雕或石雕作品,引导学生观察物体的形态和结构。基于此,要求教师善于发现和挖掘生活当中隐藏的传统民间美术元素,鼓励学生体会传统民间美术元素中蕴含的民族精神,例如,剪纸艺术中的龙凤图案象征着吉祥如意和繁荣昌盛,体现了人们对美好生活的向往和追求;木雕艺术中的英雄人物形象展现了中华民族勇敢无畏和坚韧不拔的精神品质。

3.4 优化评价手段

对于融合传统民间美术元素的内容来讲,改进教学评价的主要策略就是转变以往过于强调以结果为导向的单一评价形式,实现将评价的视角转向多元过程。关注学生在工艺美术学习过程中的表现,从学生学习态度上、文化观念上、学习能力上、创新意识上、职业规划意识等方面对学生进行全面、多维度评价,充分发挥教学评价的导向功能,为学生的素养发展提供指导性建议。在工艺美术教学评价的过程中,实践活动是检验学生素养水平的“舞台”,组织学生开展各种活动,给学生创造展示自我价值的机会,在活动中教师能发现学生动手实践的能力,有利于对学生做出更恰当、更合理的评价。比如:学生掌握了工艺美术的各种技能,教师就可以开展活动比赛式的成果制作,可以从传统民间美术元素特点和学生本身状况出发,为学生们确定一个或几个主题,主题应该充分结合当地的传统文化、传统技艺等,在学生动手创作的同时,可以更好地继承和发展传统的民间美

术元素。通过学生们的动手实践,把所学到的技能和知识融入所创作的作品中,再通过想象和创作把各自的主题转变为有血有肉的作品,教师再让学生展示自己的作品成果,并且需要通过讲解,学生要在环节向大家讲清该幅作品的设计思路、创作过程,解释清楚作品所包含的文化内涵等。从这个过程中,教师可以知道学生在技能应用、创意构思、文化意识等方面的进步以及存在的不足,有针对性地做出评价,肯定学生的学习优点,增强其学习的信心,同时也能发现自身的问题所在,更好地找出学习的方向。除了教师评价之外,学生自评也是教学评价中必不可少的一部分,在合适的时机开展一些学生的自评工作,能够有效鼓励学生对自己的能力与想法进行总结,在自评过程中,学生需要回顾自己在学习民间工艺美术过程中的表现,总结自己的优点和不足,制定下一步的学习计划。

4 结语

传统的民间美术元素是我国民族文化的瑰宝,具有深厚的历史积淀和别具一格的审美智慧,针对传统民间美术元素融入中学职工工艺美术教学进行了探究,把传统民间美术融入中学职工工艺美术教学可以通过创新和整合工艺美术课程内容,运用多元结合的方法,挖掘身边传统民间美术元素,并采取有效的评价方式来提高学生参与的积极性。展望未来,教育工作者要大胆尝试新的教学方法,并加以推广,守护好文化根脉,更好地培养新时代德艺双修的综合型技能人才。

参考文献

- [1] 董千慧. 壮族传统文化视角下的中职工艺美术特色教学——以壮锦为例[J]. 上海服饰, 2024, (11): 171-173.
- [2] 阳益平. 让学引思: 中职工艺美术教学领域的应用策略研究[J]. 学周刊, 2024, (32): 22-24.
- [3] 吴春瑶. 浅谈对中职教学中工艺美术专业的实践教学探讨[J]. 人生与伴侣, 2024, (02): 85-87.