

Discussion on the Application of Chinese Folk Art in the Teaching of Art Design Major in Colleges and Universities

Daming Liu

Academy of Fine Arts, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning, 116029, China

Abstract

China is a country with cultural connotation, folk art contains a lot of historical culture and art elements. The introduction of Chinese folk art into the teaching of art design major in colleges and universities can inherit folk culture and realize the integration of traditional art elements and modern art design. Based on this, this paper discusses the application of Chinese folk art in the teaching of art design major in colleges and universities.

Keywords

college art; professional teaching; folk art; art design

高校艺术设计专业教学中中国民间美术的应用探讨

刘大明

辽宁师范大学美术学院, 中国·辽宁 大连 116029

摘要

中国是一个具有文化内涵的国家,民间美术蕴含大量的历史文化与美术元素。高校艺术设计专业教学下引入中国民间美术能对民间文化进行传承,并实现传统美术元素与现代艺术设计的融合。论文以此为基础对高校艺术设计专业教学下中国民间美术应用展开探讨。

关键词

高校艺术; 专业教学; 民间美术; 艺术设计

1 引言

民间工艺美术受地域影响较为明显,当外界环境发生变化时极易受到冲击,如果不重视保护民间工艺美术,任其自生自灭,很有可能使民间工艺美术陷入无人传承、无人发展的困境。为提高对民间工艺美术的重视程度,加强对中国传统工艺美术的传承,促进民间工艺美术的良好发展,各大高校需要将民间工艺美术与美术教学有机结合,在教学过程中发挥民间工艺美术的优势,丰富教学资源,使学生在美术学习中充分了解民间工艺美术,并成为民间工艺美术的继承人与传播者,为中国民间工艺美术的长远发展奠定坚实的基础。

2 民间艺术特色课程进入高等艺术设计教育的必要性

无论何种形式的教育,其直接目的都是培养具有扎实专

业能力的优秀人才。而艺术设计因其自身特殊性,其人才培养也具有一定独特性,这种独特性主要体现为与文化密切相关。不管是作为商品的设计还是作为艺术品的设计,其中不可避免地蕴含着设计者的文化观念,通过作品设计者向受众传达不同的文化信息。正如德国学者海因茨·富克斯指出:“设计之物作为产品不是一般之‘物’,而是文化知识意义上的产品。这种产品不仅组成典型的环境因素,而且还能推断各种技艺、经验和观念。”因此,在一定意义上,设计是一种文化的设计,艺术设计教育必须遵循设计的文化属性,在教学中重视文化的学习和传承。在诸多文化类型中,民间艺术是尤其值得在艺术设计教育中开展和推广的。从根本上说,民间艺术就是生活的艺术,是历代人民生活智慧的结晶,这与当代艺术设计需要解决的现实生活问题是一致的。此外,民间艺术中有诸多设计方法与造物观念是当代艺术设计可以直接借鉴的。另外,民间艺术的诸多造物观念在当代社会依

然值得传承,如选材上的“就地取材”,造型上的“师法自然”以及对天人关系、物我关系的透彻理解,与当代设计提倡的“绿色设计”“人性化设计”等设计观念是相通的,甚至在很多民间艺术的创造中直接为当代设计师提供了一些可供参照的实例。

无论是从文化遗产的传承角度还是对当代设计的启示角度,我们都应当在高等艺术设计教育中融入民间艺术教学,并逐步将民艺专题课程常态化。在课堂教育的引导下,从设计的角度重新认识、整理民间艺术元素,充分发挥民间艺术智慧源泉的作用,实现民间艺术的文化传承和当代创新。

3 中国民间工艺美术发展中存在的问题

3.1 中国民间工艺美术逐渐衰退

当前中国正处于转型的重要阶段,科学技术的不断发展极大地改变了人们的生活方式。同时,面对外来文化的冲击,人们的思想认识发生了巨大转变,这些转变影响着民俗文化的发展。科技的发展改变了传统的农业耕种模式,大型农业机械作业逐渐替代人工劳动,在节约人力资源的同时使农村出现大量剩余劳动力。随着社会经济的转型及生产方式的改变,城市需要更多的劳动人口,部分民俗文化逐渐走向衰退,民间工艺美术逐渐失去生长与发展的土壤^[1]。

3.2 中国民间工艺美术形式的创新力度不足

中国民间工艺美术具有强烈的地域性,在其制作形成的过程中,程序化特点极为突出,同时在表现形式以及表达内容上容易受到地域文化的限制。当今社会处于追求多元化发展的背景下,生活在网络时代的民众时刻都在接触不同内容与形式的工艺美术,民间工艺美术如果不能适应时代的发展及时丰富其表现形式与表达内容,则将在一定程度上无法满足当代社会人们的发展需求。

3.3 传统民间工艺美术制作难以创新

传统民间工艺美术制作传承人在美术教育缺失的影响下已经很难创造并表达出符合现代社会发展需求的艺术形式。

4 高校艺术设计专业教学中中国民间美术的应用

4.1 挖掘本地民间美术,形成课程特色

中国的每个地区、每座城市都拥有者自身独特的历史故

事,并形成了具有区域特点的民间文化,可以说每座城市都是民间美术的载体。因此,在高职院校艺术设计教学中,教师可充分地挖掘本地的民间美术资源,并与教学进行完美的融合,有针对性地为学生设计教学内容,形成具有本地民间美术特色的课程,从而实现对学生的熏陶,提升学生的审美能力,使学生的艺术创作更具民间美术特色。同时,高职院校还可以为学生设立民间美术教育基地,供学生进行欣赏和感悟,为民间美术的传承和弘扬创造良好的条件。

4.2 将民间美术资源融入高校艺术设计教育

既是传承创新民间美术的“活态化”保护与具体表现,也是艺术设计教育的创新发展途径。这样的融入可以通过明确培养目标、推进课程体系建设等措施,以科研和教学方法与民间美术相结合,建设专门的民间美术工作室或实习基地等具体途径,更新教育教学理念,改革创新课程结构、课程内容以及教学管理与评估、教学评价方式等,对设计教育作出相应的调整,把民间美术资源纳入教育教学和实践当中。例如,建设民间美术文化课程,从民间美术资源中吸取养分,融入课程体系,应用于设计基础课程和专业课程教学,让艺术设计专业学生充分了解民间美术与专业美术的区别与联系,吸取民间智慧的同时,也树立起传承非遗文化的自觉意识。再如,“请进来”(优秀的民间美术创作人)与“走出去”(民间美术特色地域)相结合,建立非遗传习体验场所等,也是“活态”研究与学习的重要方式之一。

4.3 借助现代传媒手段实现传承

在互联网时代,借助报纸、展览等传统媒介传承与弘扬中国民间美术元素的局限性日益凸显。借助现代传媒技术实现文化的传播与传承是传统文化发展的一大方向,也是实现民间美术元素可持续发展的重要举措。

一方面,地区可以借助数字化博物馆实现对民间美术元素的保护、传承。对于包括民间美术元素的不同艺术作品,如服饰、手工艺品等进行分类,在此基础上将数据录入数据库;对于平面文化遗产,先使用高精度数码相机或平面扫描仪将相关文物数字化,生成二维图像,然后使用图像处理技术来处理和分析这些图像;对于雕塑、瓷器等美术作品与文物,可以利用彩色三维扫描仪和多角度照片进行数据采集,利用360度全景摄影和三维建模,通过虚拟现实技术对包含民间美术元素的艺术作品进行保存和展示。另一方面,研究

人员以及地方部门应该积极利用大数据、云技术建立民间美术元素的资料库,及时更新民间美术元素的相关典籍史料以及其他资料,使民间美术元素延续下去,并实现自身的价值^[2]。

4.4 融合中国民间美术,体现艺术设计的民族特性

为进一步优化中国民间美术在数字媒体艺术设计中的应用,相关工作者应该融合中国民间美术,体现艺术设计的民族特性。随着中国国际地位的不断提升,如何利用数字媒体艺术设计彰显大国特色,弘扬中华文化,成为相关研究者关注的重点,将中国民间美术引入数字媒体艺术设计可以很好地解决这一问题。中国民间美术内涵丰富,代表了五千年来中华民族积累的文化内涵,只有将其引入数字媒体艺术设计中,发挥其积极作用,才能在一定程度上提升数字媒体艺术设计的民族性,促进数字媒体艺术设计事业的进一步发展,为中华文化的传播与传承贡献自己的力量,从而实现数字媒体艺术设计在新时代的进一步发展。

4.5 增强师资力量

为促进民间工艺美术与高校美术教学相结合,做好民间工艺美术的传承工作,高校需要对现有的师资队伍进行培训,还可以聘请当地知名的民间美术学者作为学校美术教育的客座教授。这样既可以提升学校现有教师队伍的教学实力,也间接解决了学校专业美术教育师资力量不足的问题。针对教师队伍开展的艺术培训活动不仅要涵盖高校的美术教学团队,还要囊括民间美术学者。学校可以组织或选派有意向的教师以采风等形式向民间工艺美术大师学习相关艺术内容。另外,鉴于民间美术工作者这一群体中部分人员没有经过系统化的美术培训,在审美能力、创新能力、表达能力等方面都存在不足,高校可以充分利用自身资源,并整合社会资源,对这部分人员进行定期的美术培训,通过专业化、系统化的培养,使民间美术工作者掌握基本的构图、色彩等一系列美术专业基础知识,提升民间美术工作者的审美与鉴赏能力。高校可以邀请这些民间美术工作者向学生讲授民间工艺美术技法等相关内容,借此改善学校师资力量薄弱的现状^[3]。

4.6 加强实践教学环节,丰富教学方法和手段

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”教师在艺术设计中引入民间美术,不能仅停留在理论知识上,还需要

为学生组织丰富的实践活动,从而做到理论联系实际,提高学生的实践操作能力。对此,学校或教师可以邀请当地一些有名的民间美术大师或者非遗传承人,使其到院校内为学生进行演讲,让学生可以面对面地与这些艺术家进行沟通交流,并现场观摩艺术家们的作品并进行临摹活动,帮助学生直观地感受民间美术的魅力,这样不仅能激发学生的求知欲,同时还实现了传统民间美术的传承和弘扬。此外,教师还可以借助现代信息技术,为学生展示丰富的民间美术作品,并鼓励学生利用网络去收集、整理更为丰富的民间美术资源,在实践设计过程中,将这些素材有机地融合到创作之中,从而发展学生的思维,提升学生的实践能力和创新能力。

5 结语

综上所述,中国民间美术是中国一笔重要的精神文化财富,对民间美术的传承需要对其各种元素加以利用和转换。在现实中,人们可以通过文化创新、现代传媒手段等实现民间工艺美术的传承和发展,将民间美术与艺术设计相结合,提高高校艺术设计人才的素养,实现民间美术的传承和发展。

参考文献

- [1] 马国强,王思凡,且亦涵.试析民间美术艺术造型和色彩在现代艺术设计中的应用[J].西部皮革,2020(15):63.
- [2] 张巍.传统民间美术对中国当代油画艺术的影响[J].戏剧之家,2020(22):146-147.
- [3] 李红.试析传统民间工艺美术在现代产品设计中的应用——评《中国工艺美术史》[J].林产工业,2020,57(07):117.
- [4] 肖金志.民间美术表现手法在壁画设计中的运用研究[J].品位经典,2020(06):52-53.
- [5] 贾娟.中国民间美术与民俗之关系探究[J].北京民俗论丛,2020(02):183-188.
- [6] 喻竹,严颖.浅谈民间工艺美术与高校美术教育的对接及传承[J].明日风尚,2019(09):129.
- [7] 赵洋.民间工艺美术融入高校艺术设计专业教育的探索与实践[J].美术大观,2015(01):148-149.
- [8] 李韶楠.民间工艺美术融入高校艺术设计专业教育的探索与实践[J].好家长,2018(16):237-238.