

高校民间美术课教学改革研究

乌 云

呼和浩特民族学院 内蒙古呼和浩特 010051

摘 要: 民间美术作为中国传统文化的重要组成部分,将濒临灭亡的民间美术类别加以保护和传承迫在眉睫,现如今,各高校也都开设了民间美术课程,但教学过程中多多少少存在不少的问题,本文通过大量调研和考察的基础上,从转变传统教学理念,运用现代科技手段,引入民俗因素,理论与实践相结合等四个方面谈论高校民间美术课程教学改革方面的措施。

关键词: 高校;民间美术课程;教学改革

习近平总书记曾经从中华民族伟大复兴的历史高度提出要“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念,人文精神,道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”这一重要论述,道出了新时代要加强改进民间美术传承与发展的文化使命¹。在国家大力支持文化软实力提升的当今,民间美术的传承、课程教学改革显得尤为重要。在 OBE 教学理念和理论体系中也要求教学评价,教学的改革。高校民间美术课程应融入新时代,以往传统的,单一教学方法已经无法完成此任务的当下,进行教学改革迫在眉睫。

在党的政府报告中已经明确指出,要不断推动我国民族文化产业的快速发展。民间美术是乡土底层的、接地气的美术类别,在美术的发展历史上有宫廷美术、文人士大夫美术、宗教美术、民间美术等四大脉络,其中民间美术持续保持原发性特征,蕴含着深厚的文化传统。民间美术源于人民群众的劳动生活和日常的创造活动,与地域、民俗、宗教文化有着直接的联系。将那些积淀了几千年的文化底蕴与现代性结合起来,展现出崭新的生命力,将时代的先进文化与民间传统文化彼此介入。课程的教学改革在新时代教育中必然运行的,教学改革的成败决定课堂教学效率的好与坏。

1. 转变传统教学理念,适应时代发展,拓宽教学场域

将民间美术与艺术课程、大学美育课程相结合,为教学提供良好的学习条件。传统的以“教师为中心”的教学方法现已无法吸引学生的学习兴趣 and 探索欲望,因此、跨学科教学尝试迫在眉睫,如,根据授课内容可以和思政、美育、国学等方面的知识融入教学过程中,能够打造多元化立体的课程。民间美术技艺跨界转化,于课程体系而言,单一的课

程文本理论传授已经不能够满足学生们对于中华民族文化审美的好奇心。

现如今,国家倡导提升文化软实力的正当,作为青年大学生一代,不少人在这样的文化感召下成长,他们对中华优秀传统文化因子怀揣一颗敬畏之心,对此有着价值认同感,但是单一的传统教学方法无法满足学生的学习民间美术的热情。教学语言的“活态”是高校民间美术教学改革的重点也是当代艺术教育时代性的主要体现²。教学语言的活态性是指教学语言不是一成不变的,而是随着社会的发展、教育需求的变化以及学生实际情况的差异而不断调整和优化过程。这种调整和优化旨在更好地适应教学目的,提高教学效果,促进学生的全面发展。

教学语言的“活态性”体现了教育工作者对教学实践的深入理解和不断探索,以及对学生学习需求和发展的关注。这种灵活性和适应性是教育进步和创新的体现,有助于培养学生的多元能力和国际视野。民间美术教学不能与架上绘画教学等同。民间美术品类大多来源于传承人活态展现,比如口述资料、田野调查、整理考察报告、动态发展的知识无法通过文本传达,教材中的工艺、技艺一般都是大众的技法,细分到区域便会产生诸多不同点。除此以外,有些民间美术技法属于绝活,相比任课教师学习再传授教给学生不如民间技艺传承人面授来的更直观和具有说服力。降低教学内容的难度,让学生在自学过程中有成就感,运用循序渐进的方法引导学生掌握偏、难、繁、杂的知识。

民间美术教学要注重田野调查,学生通过调查走访能够发现新的问题以及新的解决办法,笔者在所授课班级布置民间美术品类调查任务,受到学生们的极大兴趣,回收效果

良好。

2. 运用现代科技, 增加课堂的吸引力

将现代科技运用到美术设计的教学中, 运用数码技术和网络资源来丰富教学内容和形式, 调动学生的积极性。现代科技为民间美术教学提供了很多便利和创新的手段, 以下是一些运用现代科技进行民间美术教学的方法:

2.1 利用网络资源

教师可以利用网络资源, 如搜索引擎、艺术网站, 慕课平台和央视科教频道视频等, 获取各种民间美术的相关资料, 包括图片、视频、音频等, 方便快捷, 可以随时随地查找和分享相关内容。中央电视台社教中心与中国艺术研究院中国非物质文化遗产保护中心联合录制的特别节目《中国手艺》和央视科教频道探索发现栏目播出的百集高品质纪录片《手艺》等节目进行观看。任课教师务必做到课前浏览相关资源, 与授课内容相结合, 提前设计问题, 引导学生带着问题观看视频。

2.2 运用翻转课堂教学模式

学生通过实地考察, 查找资料, 利用多媒体技术, 将民间美术的图片、视频、音频等多种形式的信息整合在一起, 制作成 PPT 课件、视频等形式, 进行形象生动的教学, 提高学生的学习兴趣 and 认知效果。在课堂教学中, 因场地、时间等客观的原因, 有些民间美术品类无法实地考察, 此时教师可利用课堂教学, 使用课件进行讲授来弥补不足。翻转课堂教学最近几年利用较多的教学方法, 是将学习的决定权和主动权从教师那里转移给学生, 此方法也符合美术教学规律。

图 1 学生讲授观看展后的感想

图 2 学生观展览作品

图 1, 图 2 为笔者所授课班级学生的观看美术作品展览之后制作课件, 分享观展的感想情况。教学结构的改变, 使学生非常感兴趣, 从听众变为上讲台讲课学生既激动又紧张, 也有自信与收获。授课教师引导学生自主学习, 通过考察、收集、归纳整理资料, 学生自主自发的深入到传统民间美术知识点的探究中发现问题, 思考问题讨论问题, 从而解决问题, 掌握知识点。清华大学马昱春认为, 大学生也有选择教学体验好的课堂的权力, 新颖的教学方式并不是为了取悦学生而是赋予学生更好的知识获取方式。

2.3 合理运用数字技术和软件

利用数字技术和软件, 可以将民间美术的作品进行数字化处理, 制作成数字图像、三维模型等, 让学生可以更加清晰地观察和了解民间美术的细节和技巧。比如, 藏式面具的制作流程繁杂, 学生又不能实地考察, 诸如此类的民间美术品类可通过数字图像, 物体模型的观摩来完成。

总之, 运用现代科技进行民间美术教学, 可以创新教学方式, 提高教学效果和质量, 增强学生的感知和体验, 培养学生的创新能力和实践能力。

3. 课程中引入民俗因素

研究民间美术应从民俗的角度入手, 以往学者从审美角度色彩, 造型, 等方面作为切入点, 并将民间美术生成的文化背景也放置进去。在艺术课程中引入民俗美术的因素, 深入剖析和学习民间美术, 使课程内容更加丰富。“中国民间美术总体上讲是各民族群体在自身生活习俗中创造的文化表现形式, 它在生活中发生, 并为习俗生活服务, 只有真正了解中国人的习俗生活, 才能真正了解民间美术的深厚的文化内涵, 理解民族群体天才的艺术创造³⁾”。引入民俗因素可以改革民间美术课程, 使其更加贴近民间生活和传统文化。学习传统民间美术不仅在于学习民间美术技艺的精湛,

独特的审美观,更在于学习中国民间美术的文化内涵,只有真正深入到民间美术的创作主体当中走进民间美术的创作方法才能够本质上认识传统民间美术,才能从源头上感知民间美术之美。以下是关于将民俗的因素融入民间美术课程的方法:

1. 增加民俗文化内容,在民间美术课程中增加民俗文化内容,如民间传说、神话故事、历史背景等,让学生了解民间美术与民俗文化的联系,加深对民间美术的理解和认识。比如木版年画起源于门神画,关于贴门神的民俗活动与唐太宗李世民有关,还有剪纸的起源当然有学术方面的起源说法,史记中有记载,还有和民间传说汉武帝与他的爱妃李氏的爱情故事有关,讲授内容时附加民俗故事、历史背景能够将知识更生动、立体、多元化,也保证了课堂教学内容的丰富信息量。

2. 将民俗元素引入民间美术课程中,比如民间图案、民间剪纸、民俗服饰等,让学生了解民间美术和民俗元素的融合,提高学生的文化素养和艺术修养。利用民俗资源,如民间艺术品、传统手工艺品等,作为教学素材和实践内容,让学生亲身感受民间美术和民俗文化的魅力,提高学生的实践能力和文化认同感。

3. 开展民俗实践活动:在民间美术课程中开展民俗实践活动,比如参加民俗文化节、体验民间手工艺制作等,让学生亲身体验民俗文化和民间美术的制作过程,增强学生的感知和体验,提高学生的实践能力和文化素养。

通过引入民俗因素,使其更加贴近民间生活和传统文化,提高学生的学习兴趣,培养具有文化素养和实践能力的艺术人才。民间美术与当地的历史、地理、人文特色相结合,形成独特的地域文化特征。

4. 实践与理论结合

传统民间美术是人民大众获取美,感受美的重要载体。通过实践与理论结合,提高学生的艺术素质和动手能力。例如,可以组织学生参与民间美术的实践活动,如剪纸、面塑等,让学生在实践中感受民间美术的魅力。在原有的课堂教学中适当安排实践的内容,在寓教于乐的氛圍中完成高质量的教学呈现。民间美术课程植根于本民族的艺术土壤,学生学习该课程并不能止步于欣赏民间美术的形式,而是要学以致用,将现代设计观念,艺术形式、艺术语言与民间艺术相结合,以一种新的语汇传承和再现民间美术的精华。

实践与理论结合是进行民间美术教学的有效方法,以下是一些实践与理论结合进行民间美术教学的方法:

1. 实践教学:在民间美术课程中,注重实践教学,为学生提供实践机会,比如民间剪纸、陶艺、年画等制作过程,让学生亲身感受民间美术的制作过程和技术,提高学生的实践能力和技术水平。

2. 理论讲解:在实践的基础上,进行理论讲解,引导学生了解民间美术的历史、文化、艺术特点等,加深对民间美术的理解和认识,提高学生的文化素养和艺术修养。

3. 案例分析:结合实际案例,分析民间美术的作品和制作过程,让学生了解民间美术的细节和技巧,提高学生的观察能力和分析能力。因授课教师的大部分非专业民间美术出身,对于民间美术作品的制作技法技巧并不熟练,因此,教师可利用“中国大学 MOOC”,“智慧教育”等线上课程资源,结合案例分析法完成民间美术课程中的制作过程介绍的内容。

4. 互动讨论:在教学过程中,开展互动讨论,让学生互相交流、分享经验和观点,引导学生主动思考和探索,提高学生的积极性和创新能力。课后组织互动讨论环节在高校各类课程学习中必不可少的环节,现在大学生越累越缺乏表现自我的能力,缺乏自信,根据课程内容设置相应的问题进行讨论,用自己的语言来叙述,可以对深度学习效果进行测量,防止学生作弊。

5. 改进考核方式:考试和成绩的评定是学生学习的重点。教学大纲中的考核内容往往是学生最关注的重点。因此,开课初时,将大纲中的内容框架明确告诉学生,在以往的注重理论考核方式上进行灵活调整。在授课过程中,提醒学生关注自己感兴趣的课题,要求学生根据个人喜好,主题性选择制作作品,并进行理论解析。让学生结合理论和实践,进行民间美术的作品创作和实践,巩固学生的技能和技术,提高学生的实践能力和艺术水平,这样能过够避免发生低阶学习情况,鼓励高阶学习能力的培养。

通过实践与理论结合,可以让学生在实践中理解理论,在理论指导下实践,提高学生对民间美术的理解和掌握,培养具有实践能力和创新精神的艺术人才。笔者在结课考核中运用此方法效果非常不错,有关民间美术方面的理论知识在课堂中吸收消化,通过一个学期的学习,学生选取有所感触的民间美术品类进行创作,并附上创作感想,如此学生既能

动手实践又有理论思考。

6. 举办艺术展览：民间美术课结课后择优选取作品在学校、学院范围内举办民间美术相关的小型展览，让学生有机会欣赏到民间美术的精品，加深对民间美术的理解和认识。

通过以上方法，可以推动民间美术课程的教学改革，提高教学质量，培养具有创新能力和实践能力的艺术人才。

参考文献：

[1] 乔晓光主编. 交流与协作 - 中国高等院校首届非物质文化遗产教育教学研讨会文集[M]. 北京: 西苑出版社, 2003.

[2] 高筱卉, 《美国“以学生为中心”的大学教学设计模式和教学方法研究》2019年, 华中科技大学博士论文

[3] 钟勇为, 《冲突与调谐: 大学教学改革的基本问题

论——改进大学教学改革的理论构想》2009年, 华中科技大学博士论文

注释

1. 宋修见《中华美育精神访谈录》【M】北京大学出版社, 2019年8月.5页

2. 傅珊珊.《非遗技艺传承与高校民间美术教学改革》,《美与时代》(上)2018.08.114页

3. 乔晓光,《中国民间美术》【M】47页。

基金项目：

本论文为国家民委高等教育教学改革研究项目《高校民间美术课程教学改革》(项目编号: 21098)研究成果。(呼和浩特民族学院美术学院 乌云 副教授)