

造型大师——助力中式美育的博物馆文创

赵冉玥 周昀容 王天宇 冯若晗 南映汐*

宝鸡文理学院历史文化与旅游学院 陕西宝鸡 721000

摘要:当前社会审美形式日益丰富,其中以国风、新中式等为代表的中式审美逐渐盛行,成为文化潮流的重要组成部分。然而,尽管中式美学近年来备受国人关注,但表现形式仍较为单一匮乏,缺乏多样化的艺术载体和文化表达形式,导致受众范围有限。同时我国传统美学教育存在着过度依赖西方范例的问题,中式美学教育稍显薄弱,这既不利于我国艺术教育的全面发展,也不利于传统文化的传承与弘扬。针对以上问题,文章以青铜文化为研究对象,探索以真实“中国文物”来教“中式美学”的教育路径,助力中式美育发展的同时,促进中华优秀传统文化的传承。

关键词:青铜文化;文创产品设计;中式美育;创新教育形式

1. 我国艺术美学教育现状

在我国艺术美学教育中,尤其是美术教育领域,长期以来存在着一种明显的倾向:课本教材中多使用国外艺术作品作为范例,讲解其中蕴含的艺术理论和技法^[1]。教师在教学过程中,通常也倾向于引用国外艺术家的作品作为示范,以此来解释和展示艺术创作的方法和技巧。这种现象不仅仅体现在日常教学当中,在艺术考以及评奖评优中,国外艺术作品的标准也被广泛采用,成为衡量学生创作水平高低的依据。

这种以国外艺术作品为主的教学模式,虽然在一定程度上让学生接触到了更加多元化的艺术形式,提高了他们在国际艺术上的鉴赏能力,但同时也为中国本土艺术文化带来了不小的冲击。这种过度西化的教学模式和单一的评分标准,不仅让学生的创作空间更为局限,也使他们为了迎合西方艺术标准而缺失了自己对艺术美学的理解和思考。同时艺术教学课堂也忽视了对于中国本土艺术文化的教学传授,学生长期处在西方艺术的影响下,可能会失去对传统中式艺术文化的兴趣,久而久之甚至漠视传统中式艺术,忽视中式美学所蕴含的独特价值与艺术内涵,不利于传统中式美学的传承与发展^[2]。

因此,当前的艺术教育模式亟需调整,借鉴西方优秀艺术作品、融入国际艺术浪潮固然重要,但在借鉴的同时也不能忽视对本土文化的开发和传承。只有将中式美育概念引入艺术教学课堂,打破西方艺术作品在课堂教学中的主导地位,增强学生对中式美学的认识和理解,这样才能更好地推动中式美育的发展,使传统艺术在现代社会重新焕发生机。

2. 发展中式美育的重要性

中式美育体系根植于中华优秀传统文化,构建了以“天人合一”哲学观为内核的审美价值系统。其核心特征体现为三重维度的统一,包括“天人合一”的审美境界,追求“中和之美”的审美理想,注重“意境”的审美表达。相较于西方美育注重形式分析与理性认知的特点,中式美育侧重于内在精神的培养,强调审美与道德的统一。中式美育的特质在传统艺术教育中具象化为“艺以载道”的育人模式:书画训练通过笔墨骨法传递人格气节,古典音乐借五声八音调和心性,园林营造则以咫尺山水培育天地胸怀,形成“技近乎道”的完整美育路径。这种教育范式不仅能培养出对艺术本体的感知能力,还能塑造人们的健全人格^[3]。

当今时代,科技发展迅速,世界日益开放,但快餐文化、流行艺术的泛滥和大数据的推算制造了人们的信息茧房,导致审美趣味趋于单一,传统审美价值也受到冲击。这种现象不仅影响了个体的审美发展,也威胁着人类社会的文化多样性。

发展中式美育能为当代审美多元化提供有力支持,通过对传统美育资源的现代转化,能够迎合时代发展趋势,增加公众对传统文化的接触,潜移默化地培养人们的文化自觉,达到重建审美多样性,增强文化认同的目的。由此可见,中式美育的创新发展有利于个人审美素养的提升并推动民族文化遗产和创新。

3. 青铜文化之于中式美育的重要性

中华文化长河之中百花齐放,青铜文化必然是其中浓

墨重彩的一笔，青铜文化的内涵十分丰富，其发展迅速，技艺成熟于夏商周时期。是我国文明的一次高峰。在当时能工巧匠高超的技艺下，诞生的青铜器纹饰精美细密，千姿百态。每一件器皿，都是古人智慧的结晶。这些流传下来的艺术作品，为后世的中国美学奠定了一定的审美基础。其中大家熟悉的司母戊鼎几乎成了青铜器的代表，威严而庞大的造型，精美绝伦的纹饰。

青铜器作为历史的见证者，对文化传承意义重大，像一面铜镜，可以窥见鲜活的古老文明。像鼎、钟是青铜器当中的礼器和乐器，它们多用于祭祀活动中，青铜器上的饕餮纹及夔龙纹表明那个时期的人们对宗教、图腾十分信奉和重视。青铜器使我们看到古人丰富的精神世界，仿佛是追忆千年之久，历久弥新。考古过程中发现的青铜器，是古今相通的桥梁，使我们在研究古代经济、政治等各方面时有了参考。

作为独具特色的中国文化，在丝绸之路开辟后，青铜器被带到其他国家。它促进了文化的传播，同时也使自己的文化内涵和文化价值在传播过程中与其他文化的沟通融合，从而更加丰富。青铜器的扬名四海为中华文化走向世界锦上添花。

造型独特，纹饰考究，中式审美淋漓尽致地体现在青铜器上。无论是造型，花纹，还是线条，颜色，都透着一股浓浓的中国气息。然而，西方艺术作品在现代美术教育中基本占据统治地位，学生对中式美育接触较少。让学生在在学习中感受到中国传统文化的魅力、增强文化自信、激发民族自豪感，将青铜器推向艺术教育的舞台。在教学中加入青铜器鉴赏、青铜器造型或纹案设计、青铜器临摹等环节，让学生在潜移默化中体会到传统文化的重要性，同时也让中国美学在现代审美中占有一席之地。

如今文化旅游业蓬勃发展，青铜器可以作为特色文化供游客参观，可以开办青铜器展览活动，宣传青铜器博物馆，创新更多的文创产品，这样就吸引了更多游客，带动了旅游业和其他相关产业的发展。

4. 以青铜文化为核心的文创美育创新路径

青铜文创在文化传承和创新的大背景下是沟通中国古代文化和现代文化的一种形式，我们将打破传统形式的束缚，从多个方面重塑古代青铜文化在现代的新生，在符合时代特征的基础上，让古老的青铜文化与现代社会实现协调融合，为文化传承与发展注入新的活力。

4.1 古为今用：融合古代文化与现代教育

在元素设计方面，我们将古代青铜器所蕴含的艺术设计元素和当代教育市场需求相结合，以现代设计方法搭起古代文化与现代文化沟通的桥梁。采用的设计元素来源于古代青铜器的艺术造型、纹样以及其艺术背后的文化内涵等，无论是鼎、尊、爵的独特形制，还是各种精致的青铜纹饰，其中都蕴含着古人的审美意趣和精神信仰，这些都是取之无尽的设计源泉。我们力求设计出的青铜文博文创产品，在保留青铜器原有文化意义的同时，也增加了现代教育的意义。由于它是实体存在，那么古代流传下来的文化也可以借助其物理载体跨越时空的阻隔，使人们更加深刻地认识和欣赏古代文化，创造出优秀中华传统文化教育推广和发展的发动机；同时在艺术教育中，我们利用这一优势激发学习者对中式审美，吸引他们对青铜器的欣赏从而有兴趣了解青铜器文化，促进全社会对青铜器文化的学习热情，让古老的青铜器文化在艺术教育事业中蓬勃发展。

4.2 科技赋能：创新青铜文化体验

科学技术的进步也为青铜文创带来了新的生机。我们注意到在 3D 打印技术被广泛运用时，青铜器文博文创产品也可以通过 3D 技术的运用将青铜器的精美造型和纹饰图样都精准复制下来，3D 技术打破了过去参观青铜器只能通过远距离观看的局限性，使接受教育的对象可以近距离观看甚至是亲手触摸复制出的青铜器，亲身体味青铜器纹饰的繁复性，真正地体验到、感知到青铜器的美与青铜器文化的强大吸引力。此外，使用 3D 打印技术可以对传统教学课堂产生新的变革，当青铜器文创产品以崭新的形式出现在课堂之中，通过可视化、立体化地展示，为中式美育提供了便利的条件，为文创产品营销拓宽了营销渠道。我们结合先进科学技术将中国的传统文化传播开来，让古老的青铜文化在中国传统教育中获得重生，也为传统文化的传承和发展打开新的舞台。

4.3 馆际联动：构建文创多元生态

为了更好地呈现青铜器造型之美，增加文化资源范围，我们在设计过程中与其他博物馆通力合作，成立博物馆文创集合店，实现典型的美学器具一店购全，并且与多家博物馆达成通力合作，把各类丰富的文化资源加以集中与整合，使之呈现出各个朝代风格差异的青铜器文创。博物馆文创集合店是用户与青铜器文化之间联系的纽带，为用户提供了场景

感十足的文化体验。游客可近距离观察青铜器精湛的工艺技术，亲手感触器物的每一个纹饰，在与博物馆文物进行对比后，更加切实地感触产品的质感和细节。同时，集合店里设计多处小巧思，以多媒体形式进行展示，让游客能够以更多的维度地去了解青铜器的历史典故与文化内涵，让用户能充分地了解产品，提高产品的魅力，达到产品的销售效果。

4.4 美学拓展：推动青铜文化融入现代生活

在充分探究传统青铜器艺术与现代人审美观念的关系过后，我们从设计和加工技术两个关键层面出发，以青铜器的经典器型、精美的纹样和丰富的文化艺术内涵为蓝本，紧密围绕当代人的审美和消费理念，精心设计出了一系列具有较强实用性和文化魅力的青铜文化衍生产品。这一系列的文创产品涉及到了生活的方方面面，从日常生活用品、家居装饰摆件到收藏艺术品等，使青铜文化融入到不同消费水平、不同审美意趣的大众生活各个领域。在融入过程中，在人们品味和使用这些产品时，将身临其境地领略青铜文化的独特魅力与价值，将传统文化与现代生活做到无缝衔接、完美融合，使古老的青铜文化在多元化的现代生活中找到新的归宿，放射出历久弥新的曙光。

在青铜文创产品的多种形式创新尝试中，力求超越对传统文创产品的定义与展现形式，实现一种集教育功能、体验功能、消费功能以及文化功能相互结合为一体的复合型文创产品生态，通过拓展青铜文化传承与发展的渠道和方式，为文化产业的发展起到积极的借鉴作用，使其具有文化消费升级时代有无限的生命力和可能性。

5. 结语

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。以青铜文化为核心的美学教育途径探

索，不仅为现代艺术教育提供了新的教学思路，也为传统文化的传承与发展开辟了新道路。同时，通过将青铜文化等传统文化元素融入现代艺术教学，我们能够更好向全世界展现传统中式艺术的独特魅力，为中式美学走向国际舞台提供强有力的支撑。

参考文献：

- [1] 中华优秀传统文化视域下高校文化建设研究 [J]. 耿雪莲. 文化创新比较研究, 2023(14)
- [2] 高校社会主义核心价值观与中华优秀传统文化融合教育机制的探索 [J]. 李娜; 强文丽. 学校党建与思想教育, 2022(16)
- [3] 大学美育在中华传统艺术文化传承中的作用与途径 [J]. 秦昌盛; 王震. 艺术评鉴, 2017(07)

作者简介：

赵冉玥（2005—），女，汉族，江西上饶人，宝鸡文理学院本科在读，专业方向：文化产业管理。

王天宇（2004—），女，汉族，广西柳州人，宝鸡文理学院本科在读，专业方向：文化产业管理方向。

周昀容（2005—），女，壮族，广西南宁人，宝鸡文理学院本科在读，专业方向：文化产业管理方向。

冯若晗（2004—），女，汉族，陕西西安人，宝鸡文理学院本在读，研究方向为文化产业管理。

通讯作者：南映汐（1989—），宝鸡文理学院讲师，研究方向为文旅融合，旅游教育。

基金项目：

2024 年宝鸡文理学院大学生创新训练项目“造型大师——助力中式美育的博物馆文创”（项目编号：2024XJ139）。