

基于“活化传统工艺,聚焦东方美学”的《民间美术》教学创新与实践

高敏

常州大学,江苏常州 213164

摘要: 民间美术是艺术设计教育中一门主要的基础课程,它所涉及的相关学科最多,几乎涵盖了所有艺术设计学科。但作为一个偏理论性的基础课程,其课程设置和安排上未得到应有的重视。作为西方现代工业化的产物,艺术设计学被多数学生认为是纯技术性的,因而对理论性较强的民间美术不够重视,认为它是和现代设计不相关的课程。但通过国内外优秀设计作品中,有很多是从民间美术中吸取精华,为自己的设计服务。正是基于以上原因,本课程非常注重民间美术与现代设计相结合,创建“活化传统工艺,聚焦东方美学,培养创新人才”的教学理念,依据理论、创作、材料三个维度的分点探索,深耕“传承创新”式研究教学方法。建构了民间美术课程体系的“三贯融通”,实现了教学逻辑贯通、专业融合贯通、理论实践结合贯通,活化了产教研融合的民间美术创新创意人才的培养。持续优化课程教学体系,培养了具有“古今通、艺理通、品学通”素养的民间美术人才。探索出了可持续发展的教学理念和育人模式,并取得了显著成果成效。

关键词: 民间美术;三贯融通;创新与实践

Teaching Innovation and Practice of Folk Art Based on "Revitalizing Traditional Crafts and Focusing on Oriental Aesthetics"

Gao,Min

Changzhou University, Jiangsu, Changzhou, 213164, China

Abstract: Folk art is a major basic course in art design education, which involves the most related disciplines, covering almost all art design disciplines. However, as a theoretical basic course, its curriculum and arrangement have not received due attention. As the product of western modern industrialization, art design is considered by most students to be purely technical, so folk art with strong theory is not paid enough attention, and it is considered as a course unrelated to modern design. However, many excellent design works at home and abroad draw the essence from folk art to serve their own design. Based on the above reasons, this course attaches great importance to the combination of folk art and modern design, creates the teaching concept of "activating traditional crafts, focusing on oriental aesthetics and cultivating innovative talents", and deeply cultivates the teaching method of "inheriting and innovating" according to the three dimensions of theory, creation and materials. The "three-in-one integration" of folk art curriculum system is constructed, which realizes the integration of teaching logic, specialty integration and theory and practice, and activates the cultivation of innovative and creative talents of folk art with the integration of production, teaching and research. Continuously optimize the teaching system of the course, and cultivate folk art talents with the qualities of "being proficient in ancient and modern times, being proficient in art theory and being proficient in quality and learning". The teaching concept and education mode of sustainable development have been explored, and remarkable results have been achieved.

Keywords: Folk art; Three-in-one integration; Innovation and practice

DOI: 10.62639/sspips26.20240106

一、成果简介

本课程秉承“德育为先、学生中心、研学融合、持续改进”的教育理念,注重将民间美术与现代设计相结合,找到它们的契合点,通过章节教学,特增加其作为传统民间艺术符号曾在各种设计中被广泛应用,使学生看到民间艺术对现代设计的意义。拓展学生思维,开阔学生视野,激发学生灵感,为将来的设计活动提供路径。基于“项目性教学观”,渗透“挑战杯”思维,实施“以赛促教、以赛促学、以赛促业”实践教学理念,培养和发展学生综合素质和实践能力的师生学习共同体,并开展线上线下、课内课外深度融合的混合式教学与可持续发展的教学理念和育人模式。

(稿件编号:IPS-24-6-4012)

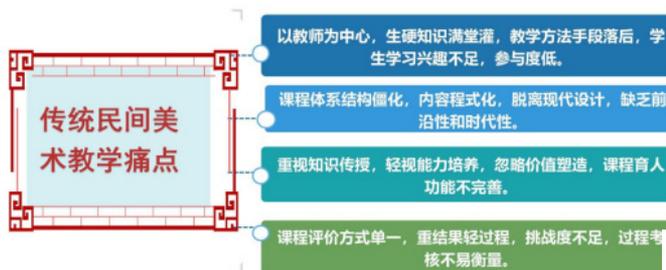
作者简介: 高敏(1980-01),女,汉族,河南商城,美术与设计学院,职称:副教授,硕士,研究方向:民间美术与艺术教育。
基金项目: 本文系2023年江苏省学校美育科研规划立项项目:中华优秀传统文化传承基地建设实践与创新研究(项目批准号:CJR24020005-20230037)阶段性成果,常州大学教育教学研究课题课程思政教学体系的构建与实践(GJY2021020)阶段性成果。

二、课程痛点

课程准确把握学校“立足地方、服务行业”定位,在专业人才培养要求框架下,使学生能够掌握服务设计创新知识体系,掌握服务设计的概念、内涵、工具和方法。具备运用服务设计思维、方法和工具解决生活问题、复杂社会问题的科学研究能力、系统性创新能力、团队协作能力及设计实践能力。具备科学的世界观、高度的人生观和价值观,养成创新精神、团队精神,充满民族自信、文化自信和职业自信。

有效解决艺术类学生存在的“专业知识相对狭窄、主观创新思维和局部创新思维主导、系统创新能力不足”等共性问题,以及部分存在的“世界观、人生观和价值观不高、社会服务意识不强”等个性问题。但《民间美术》作为一个偏理论性的基础课程,其课程设计和安排上未得到应有的重视。作为西方现代工业化的产物,艺术设计学被多数学生认为是纯技术性的,因而对理论性较强的民间美术不够重视,认为它是和现代设计不相关的课程。

传统民间美术教学痛点

三、创新之处

本课程改革以“新文科”建设为指导,坚持以学生为中心,从教学“痛点”问题出发,教育模式采用基于产出的教育模式(Outcome-based Education, 缩写为OBE),以学生产出驱动教育系统运行。在OBE教育系统中,专业对学生毕业时应达到的能力和水平有清楚的构想,据此设计适宜的教育结构来保证学生达到毕业要求的预期目标。本课程的创新点从以下五个方面陈述:

(一)实施顶层设计,突出三种“能力”,强化三个“贯通”

围绕民间美术创新创意型人才培养目标,用“形为一体、神为一脉”的系统化设计和校外优势资源整合,“学生主体性教学”,让学生成为知识技能的“探究者”,强化创新设计能力,突出学生艺术应用能力、实践能力和创新能力的培养,实施民间美术教育体系上的逻辑贯通、专业上的融合贯通、理论与实际的结合贯通,修复民间美术专业理论与技能的脱节及知识碎片化,强化创新设计能力,进行民间美术形态的设计,满足岗位需求。

(二)“立体重构”整合教学内容,形成多维度知识结构

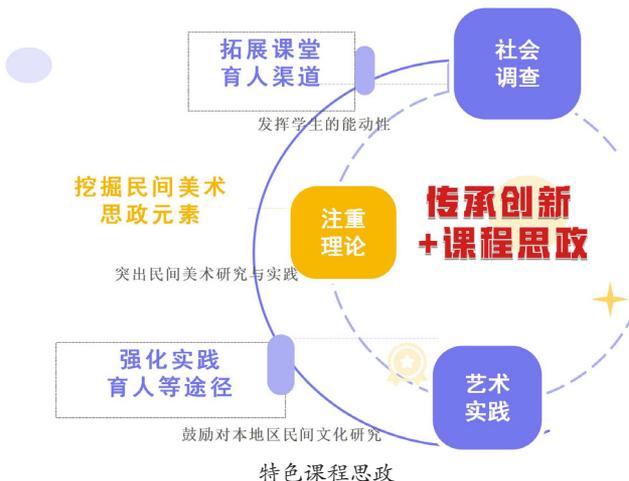
把握民间美术作为非物质文化的文化内涵和整体性、活态性、实用性特征,了解民间美术研究的学科前沿信息。

关注中国民间美术多民族、多元文化的特点,关注普遍性与代表性的互补结合,重视教学内容对本地区民间美术资源的吸收和利用。

(三)“传承创新+课程思政”结合教育育人,深化特色思政

(1)注重理论、社会调查与艺术实践三方面的融合与互动。

(2)突出民间美术研究与实践,发挥学生的能动性,鼓励对本地区民间文化研究。

(四)以能力为导向建构“OBE”混合式教学模式,深化能力培养。

以讲授(线下课堂)+课后交流(线上平台)+设计实践(综合应用)等,运用讲授法、实验法、交流法、互动法等贯穿教学过程。

(五)构建民间美术课程“三链”系统贯穿教学实施新体系

整合校内外教学科研和产业资源,按照“博专兼顾型为中心”的教育理念,消除专业隔离的弊端,创建基础、专业、跨界、民企等有机组成的专业链工作坊教学体系。运用多媒体及辅助教

学的影像资料、相关民间美术作品和实践实训教学基地等,探索有效的课程链工作坊育人模式,让学生理论学习、社会调查与设计实践三方面的全面建构,立体提升民间美术创新创意型人才的培养质量。

(六)以能力为导向的“以赛促学”双层评价体系,实现以评促学

(1)学情分析:在大学阶段,学生们来自不同的地域和家庭背景,他们的学习基础、兴趣爱好和学习态度等方面也存在差异。对于民间美术的学习,学生们应具备一定的文化素养和艺术基础,同时要对手工艺制作的基本技能有一定的了解,并通过本专业特长设计文创作品。此外,学生的学习态度也是至关重要的,他们需要热爱民间美术并愿意投入时间和精力去学习和设计实践。

(2)学习评价:为客观地评价学生的学习效果,采用以下方式:

作业评价:定期布置和批改作业,了解学生对课堂知识的掌握情况;

以赛促学:通过参加各类设计大赛,运用民间美术元素设计,根据大赛主题参赛,既作为课程作业,又当参赛作品达到以赛促学的效果。

作品展示:组织学生在课堂和院美术馆展示自己的作品,以便同学和老师进行交流和评价;

期末考试:通过笔试和实践考试相结合的方式,测试学生对民间美术的理论和实践掌握情况。

四、新技术运用

随着科技的不断发展,大学民间美术领域正在经历着前所未有的变革。新技术的应用使得民间美术得到了更好的传承与创新,为这一传统艺术形式注入了新的生命力。

(一)数字绘画技术

在大学民间美术课程中,利用数字绘画技术帮助学生更直观地理解民间美术的色彩搭配、图案设计等知识。

(二)人工智能艺术

利用神经网络和遗传算法等AI技术,可以生成具有民间美术特色的图案和色彩搭配;同时,通过大数据分析用户行为,可以为民间美术爱好者推荐符合其喜好的作品。

(三)非遗保护与传承

针对不同地区的非物质文化遗产,可以通过数字化技术进行保存和传承。

(四)创意产业发展

通过将民间美术与创意产业相结合,可以推动民间美术的创新发展,并为其带来更多的商业价值。

五、成果辐射

组织学生参加各种民间美术比赛和展览,让学生展示自己的作品并与其他学生交流。

通过实践项目将所学知识应用到实际生活中,例如设计并制作出一套具有民间艺术特色的

文化创意作品或手工艺品。

通过研究民间艺术的历史、现状、未来发展方向等,可以让更多人了解和关注民间艺术,并为保护和传承民间艺术提供理论支持和实践指导。

六、应用效果

(一)课程理论和课程实践结合紧密,多维融合开展教学实践新探索,高阶能力有效提升。

理论和实践互为补充,形成以课程为基础,特色为方向,实践为提升的课程体系。尤其是课程实践,结合地方特色,让设计多维度展开并落到实处。

(二)学生综合素质全面提高,学科竞赛成绩优异,并提升了创新创业实践能力和积极性。

以学科竞赛为抓手,以赛促学、以赛促教、强化项目化教学,实现产教融合与创新创业的深度结合,提升学生创新创业能力。把学科竞赛体系纳入教学体系规划中,强化学科竞赛的教学引领;合理制定学科竞赛规章制度,创新学科竞赛组织方式,做到赛前有解读、过程有指导、赛后有总结。

(三)教师教学能力显著提升,教师教学竞赛成绩优异,师德师风建设成效显著,课程建设成果丰硕。

截至目前,课程教师共获得校级以上教学改革项目5项,其中省级以上教改项目2项;获校级以上教学竞赛奖项6项,其中省级以上3项。发表教学研究论文3篇。

(四)课程思政建设速度加快,并落到实处。

挖掘民间美术“思政元素”、与思想政治理论课形成育人合力,拓展课堂育人渠道、强化实践育人等途径,加快推进“课程思政”建设。将中国传统民间美术元素与设计进行融合,全过程融入、全方位推进学生价值观、文化观的正确建立,让学生在学习过程中感受中华民族的文化魅力,增强民族认同感和自豪感,形成专业课程与思想政治理论课同向而行、协同效应的良好效果。

