

红土文化融入美术设计课程教学研究

曾莹莹

湛江艺术学校, 广东 湛江 524000

摘 要 : 湛江雷州文化是红土文化的核心, 作为广东四大文化之一, 在南粤历史文化中具有重要地位。将雷州文化融入中职美术设计教学, 有助于传承本土文化。美术教师应利用本土文化资源, 创新教学方法和内容, 激发学生的创意思维, 促进传统文化与现代文明的交流。

关 键 词 : 红土文化; 中职; 美术设计; 课程教学; 地方文化特色

Research on Integrating Red Clay Culture into Art and Design Course Teaching

Zeng Yingying

Zhanjiang Art School, Zhanjiang, Guangdong 524000

Abstract : Leizhou culture, a central component of red soil culture in Zhanjiang, is recognized as one of the four major cultural traditions in Guangdong Province. It plays a significant role in the historical and cultural landscape of southern Guangdong. Incorporating Leizhou culture into vocational art and design education can contribute to the preservation of local heritage. Art educators should leverage local cultural resources, innovate pedagogical approaches, curricula and foster students' creative thinking to facilitate the interaction between traditional culture and contemporary civilization.

Keywords : red clay culture; vocational school; art design; course teaching; regional cultural characteristics

一、研究意义

(一) 研究背景

1. 中职美术设计教学需求

中职美术设计专业涵盖美术创作、视觉传达、多媒体设计等领域, 培养学生具备广告、室内装饰、服装设计等岗位所需技能。课程内容包括图案设计、装饰绘画、色彩表达和作品分析欣赏等。学生需学习造型语言、图形设计、色彩关系等专业知识, 并了解传统工艺美术和图案, 掌握设计语言。深入学习本土民间工艺美术, 吸收经典纹样、造型、颜色和手工艺, 形成个人绘画语言和创作思维。教育工作者应重视本土文化的认同、传承和发展, 加强传统文化教育。

2. 中职美术设计教学缺少本土文化内容, 缺乏地域特色

学生对传统元素认识有限, 美术设计教育在融合本土文化时面临资源和深度探究的挑战。因此, 如何选择本土文化元素并融入美术教学, 需要深入研究。本项目旨在将湛江红土文化融入中职美术设计课程, 以拓宽教学视野, 提升学生兴趣和审美能力, 探索提高教学质量的新方法^[1]。

(二) 应用价值

湛江红土文化主体是雷州文化, 雷州半岛历史悠久, 文化璀璨。立足于多元文化的时代背景下, 湛江红土文化进入中职美术设计课题具有积极的现实意义, 有利于增进学生的文化认同。新一代青少年在成长中如果缺失了本土文化滋养的有利环境, 他们在文明认同和文化认同问题上就会发生断裂。将本土文化融入中职美术教学的目的在于使学生通过学习本土民俗文化和民族的传

统工艺, 感受本土艺术的丰富情感和深广内涵, 进而产生探索与理解本土文化信仰、文化思维、生活方式以及历史流变, 增进归属感与认同感。^[2]同时, 培养青少年互相尊重、认同、理解、包容不同民族间文化传统, 为青年人的多元文化对话提供更多可能的发展空间。构建以实践平台为载体的创新创业教育人才培养模式, 在人才培养目标的定位上具有重要的参考意义和指导价值。^[3]

(三) 学术价值

雷州半岛位于中国大陆最南端, 其文化融合了多种元素, 形成了独特的雷州文化。雷州方言、雷祖雷神、雷歌雷剧等是其文化特色。将雷州文化融入美术设计教学, 有助于构建和展现本土文化的立体情境, 丰富课程内容, 提升学术价值。通过视觉艺术, 学生能更好地理解 and 欣赏本土文化, 深入研究本土文化内容, 加大民间艺术和本土特色包装的融合, 提升设计作品的文化价值^[4]。提高审美能力。并在探究与接受的融合过程中, 激活学生的生命感悟力和创造力, 促使其不断向智慧、审美和文化生命提升, 使本土文化的意义与价值在学生的探索之旅中得到传承^[5]。

二、本项目的研究现状

华东师范大学钱初熹发表的《美术教育的热门课题与新的研究模式》一文指出, 美术教育与国际多元文化教育是21世纪的热门课题^[6]。吴震发表的《漂亮的“扎染”》一文中, 首先将复杂的传统技艺通过视频的方式展示, 使学生在短时间内了解民间扎染技艺的工序与技巧, 其次将民间扎染工艺用于美化现实生活的物

品,培养学生的创新意识^[7]。

从以上文献和美术设计作品中可看出,本土文化对美术设计教学产生了影响,教育者们探索如何结合本土文化丰富教学内容。在中学,教师主要静态传授本土文化知识和技能,如木版年画和扎染技法,但对设计方法和情感态度的融合尚浅。中职美术设计教学中本土文化的融入更少。因此,本研究课题从实践出发,将湛江红土文化与美术设计教学相融合,利用当地资源开发本土文化美术教材(木刻版画、民间剪纸、泥塑、根雕等),倡导美术设计与文化、社会的联结,注重本土传统文化价值的挖掘,重视提高国民美术文化素质^[8]。创建一种结合本土文化和美术设计教学的新型教学模式,适应中职美术设计教育。

三、本项目的总体框架和基础内容,拟达到的目标(阶段性目标及总体目标)

(一) 总体框架和基本内容

1. 本地红土文化融入中职美术设计教学课堂的现状分析

(1) 关于中职美术设计专业学习现状的调查报告指出,当前美术课程设置在工艺、篆刻等领域的内容相对匮乏,同时学生对于新媒体绘画媒材的接触机会也较为有限。学生主要的学习场所局限于学校,而对于创意产业园、本土文化遗产地及本土文化主题公园等富含文化资源的场所接触不足^[9]。中职美术设计学生对本土文化认识有限,仅能识别一些传统文化概念,但对其深层含义理解不足。他们对传统手工艺有一定了解和兴趣,但知识主要限于技术层面。由于缺乏鉴赏能力,他们通常未能充分理解本土文化艺术价值的重要性。

(2) 中职学生主要通过网络和教师了解本土文化,信息来源单一。他们在视觉艺术创作中很少融入本土文化元素,不常用本土特色图案、纹饰或色彩。学生普遍觉得用艺术表达本土文化有难度。为改变这一情况,建议教师采用体验式教学、实地考察和合作创作等方法,丰富教学手段,避免仅灌输理论。这旨在提高教学质量,激发学生兴趣,引导他们创作出更具创意和本土文化特色的作品^[10]。

2. 认识湛江红土文化,拓宽知识面

(1) 明确教学目的是实施本土文化切入教学中的关键

湛江地理位置独特,拥有丰富的民间文化和艺术。其风俗多样,真正体现了“十里不同风”的特点。湛江可被视为民间艺术的宝库,雷州半岛的传统文化与现代文明正在积极交流^[11]。

(2) 拓宽知识有助于展现美术设计理念,艺术形式独特且水平高超。明确学习目标是教学的核心,掌握目标能确保教学效果。教师应引导学生学习,特别是对中职生,有效引导对教学有益。美术教师应开发创意的红土文化美术课程,激发学生的创意。^[12]在设计教学内容中融入地方文化,不仅要地方文化中的理论文化、传统习俗、民间工艺等纳入教材当中,同时还应该将这些内容作为设计的题材以及学生沉淀文化的需要列入学生必须掌握的内容当中。^[13]

设计理念是设计作品的核心思想,它决定了作品的文化和风

格。优秀的设计理念对作品至关重要,因为它不仅体现了设计的精华,还能使作品具有个性化和专业化的特质。设计师可以利用本土文化,如湛江的红土文化元素,如湛江傣舞、东海人龙舞、飘色、泥塑、雷歌雷剧、雷州石狗等丰富多彩的文化符号以及图腾元素进行再设计,从而拓宽知识认知,增强对本土文化的敏感度。这样,设计师在美术设计中会不自觉地应用本土文化,创作出具有红土文化特色的产品设计,使产品包装设计脱颖而出。

3. 本地红土文化在美术设计专业教学中的实用性。

(1) 突出创意、构思,学会表现。在教学中,我们必须把“构思”教学放在突出位置,通过实践让学生深入体会“构思”在美术设计中的作用和意义。让学生走出教室,走进市场,从制作问卷调查入手,针对某一特定商品的历史发展,进行详细调研。^[14]

(2) 为避免艺术传承过于单一,应运用多样化的艺术手法和形式来表达主题,引导学生掌握不同手法表现不同艺术主题。艺术手法应符合设计主题和服务对象的需求,以完美展现美术设计作品。重点培养应用型设计人才,结合教学经验和社会需求,调整专业和理论教学内容,强调本土文化在专业学习中的应用^[15]。

(二) 拟达到目标

1. 分年度目标

(1) 第一年度

研究红土文化资源,分析其文化符号,并将其融入教学中。美术老师根据学生特点,引导他们进行思维拓展。教学重点在于如何利用红土文化资源丰富美术设计作品,鼓励学生绘制多个草图和构思方案,通过不同途径和形式展现主题,使创作过程成为探索多种可能性的旅程。这样,本土文化资源能够扩展美术设计教学的视野。

(2) 第二年度

我们充分利用红土文化现有的资源来拓宽美术设计教学内容。在美术设计教学中强化学生的本土文化意识,设计出既具有本土文化特点,又与现代文化产业、市场等进行有效结合的产品,即最终达到设计作品具有雷州半岛红土文化特色的研究成果。

2. 总体目标

利用丰富的红土民俗文化,包括民俗物质文化:雷州石狗、古落村庄、泥塑、飘色等,民俗精神文化:人龙舞、傣舞、木偶戏等资源,融入美术设计专业课程,以激发学生的创造力和文化认同,挖掘设计作品中红土文化元素,提升学生的创意设计能力,设计出具有本地红土文化特色的作品,并可向市场推广。

四、拟突破的重点、拟解决的关键问题及主要创新之处

(一) 拟突破的重点

培养学生创新精神、热爱家乡的情感确定为美术设计课程开发的基本方向,将弘扬湛江红土文化作为落脚点,教学生享用文化、创造文化。以湛江红土文化资源为依托,以研究性学习、综合实践活动为主要教学形式,丰富学生的体验和感受,科学规划

美术设计课程内容设置。

（二）拟解决问题

在美术设计教学中，我们强调引导学生全面认识湛江雷州半岛的红土文化，并通过校企合作将本土文化融入美术产品设计。宏观上，学生从政治、经济、文化角度分析红土文化发展，探讨传统文化在市场和现代化影响下的应对策略。微观上，以雷州石狗文化为例，结合学科知识与地方文化，提升学生的问题意识、观察能力和解决问题的能力。此外，与雷琼世界地质公园合作，将湖光岩的自然与人文景观融入课程，促进学生设计出具有地方特色的产品。

（三）主要创新之处

在深入融合红土文化与学校文化建设的过程中，我们推动师生共同开发课程，利用校企合作，将红土文化资源转化为教学材料。学生在指导下学习筛选信息，整合资源，并通过合作探究理解文化精髓。同时，我们与电商产业园合作，推广雷州半岛红土文化农产品和文创设计，拓宽教学资源 and 实践领域，让学生设计特色文化产品包装。本土文化设计教学丰富了教师的教学内容和职业满意度，促进了师生互动，提升了学生的实践能力和创新精神，构建了符合中职美术设计需求的教学模式。

参考文献

[1] 蓝充. 融入地方文化特色的包装设计教学探讨 [J]. 中国包装, 2017, 37(8):3.

[2] 黄惠娥. 让美术教学与本土文化相遇 [J]. 学子: 理论版, 2014(05S):1.

[3] 胡坤, 陈春红, 王少伟. 浅谈高等院校创新创业教育课题研究思路 [J]. 教育教学论坛, 2019(41):2.

[4] 胡玲玲, 姚傲雪, 岳湘黔. 本土文化符号在土特产包装设计中的运用——以广东特色包装为例. [J]. 绿色包装研究·设计, 2021. 74-76.

[5] 叶杨荣. 发掘融入本土文化 优化美术常态教学. [C]. 课程与教学, 2022. 88-89

[6] 钱初熹. 美术教育的热门课题与新的研究模式 [J]. 中国美术教育, 1998(3):3.

[7] 吴震. 《漂亮的“扎染”》教学案例 [J]. 中国美术教育, 2011(4):3.

[8] 吴帅. 《湛江的红土文化》校本课程开发探究 [J]. 中学政治教学参考, 2015(11):2.

[9] 吴志上. 多元化视觉下中职美术设计课程多媒体教学渗透. [J]. 中国教育技术装备, 2015. (7): 84-85

[10] 陈文惠. 中职教育语境下的美术设计专业教学模式探析 [D]. 贵州师范大学 [2024-10-18].

[11] 伍康钦. 乡土旅游资源助推乡村振兴发展的探析——以广东雷州半岛红土文化为例 [J]. 现代农业研究, 8-10.

[12] 李明. 地域文化元素导入美术设计实训项目教学实践. [J]. 中国现代教育装备, 2014. 地 (14): 80-83

[13] 蓝充. 融入地方文化特色的包装设计教学探讨 [J]. 中国包装, 2017, 37(8):3.

[14] 彭凌燕. 以“地域文化背景与创新能力培养”为中心的包装设计教学探讨与实验. [J]. 装饰, 2008. (7): 108-109.

[15] 黄艳. 利用本土文化, 拓宽中职美术设计教学的课程资源 [J]. 青春岁月, 2012(23):2.