

美育浸润视角下高校传统工艺艺术工作坊教学 创新路径研究

张心婉

黑龙江财经学院, 黑龙江 哈尔滨 150500

DOI:10.61369/EDTR.2025050014

摘要: 随着经济社会的快速发展, 人力资源领域的竞争愈发激烈, 因此, 对人才质量的培养要求也越来越高。高校传统工艺艺术工作坊课程作为连接传统文化和现代教育的纽带, 在新时代发展下其作用日益凸显, 它可以有效满足传统文化传承和美育育人的双重要求。高校作为我国专业型人才、技术型人才培养的重要阵地, 不断探索传统工艺艺术工作坊教学创新路径对于实现传统文化、记忆传承、人才审美素养和创新能力协同发展意义重大。本文从美育浸润视角下分析了传统工艺艺术工作坊教学的核心目标及当前工作坊教学面临的挑战, 并结合自身工作经验探索工作坊教学的创新路径。

关键词: 传统工艺; 高校; 教学创新; 路径; 工作坊教学; 美育

Research on the Innovative Path of Traditional Arts and Crafts Workshop Teaching in Colleges and Universities from the Perspective of Aesthetic Education Infiltration

Zhang Xinwan

Heilongjiang University of Finance and Economics, Harbin, Heilongjiang 150500

Abstract: With the rapid development of the economy and society, competition in the field of human resources has become increasingly fierce, therefore, the requirements for talent quality training are also increasing. The traditional arts and crafts workshop courses in universities, as a link between traditional culture and modern education, have become increasingly prominent in the development of the new era. They can effectively meet the dual requirements of traditional cultural inheritance and aesthetic education. As an important platform for cultivating professional and technical talents in China, universities are constantly exploring innovative paths in traditional arts and crafts workshop teaching, which is of great significance for achieving the coordinated development of traditional culture, memory inheritance, talent aesthetic literacy, and innovation ability. This article analyzes the core objectives of traditional craft art workshop teaching and the challenges currently faced by workshop teaching from the perspective of aesthetic education infiltration, and explores innovative paths for workshop teaching based on one's own work experience.

Keywords: traditional craftsmanship; universities; teaching innovation; route; workshop teaching; aesthetic education

前言

传统工艺是我国优秀传统文化的重要载体, 不仅承载着民族文化的记忆、审美情趣, 还凝聚着追求卓越、精益求精的工匠精神。高等院校作为文化传承、发扬以及专业人才培养的摇篮, 不断优化传统工艺艺术工作坊教学, 既符合美育进课堂的要求, 也弥补了传统美术课堂教学重理论轻实践的短板, 对于学生“德智体美劳”全面发展具有重要的意义。美育浸润所达到的目标是以美育人, 通过大量的审美实践, 引导学生读懂美、创造美, 最终达到人格的完善。但是, 当前高校在开展传统工艺艺术工作坊教学中存在重技艺传授, 忽视传统工艺背后的文化内涵和审美价值的问题, 导致学生“只会做、不会赏”, 审美价值和审美情趣也无法得到有效提升, 美育和工艺教学的深度融合更无从谈起。因此, 在新时代发展下, 从美育浸润视角下研究传统工艺艺术工作坊教学的创新举措, 对于学生综合能力的培养与提高具有重要的现实意义。

基金项目: 黑龙江省教育科学“十四五”规划2024年度规划课题。课题项目: 《“美育浸润行动”视域下高校艺术工作坊教学模式研究》; 课题类别: 省重点课题。课题编号: GJB1424313。

作者简介: 张心婉(1989.07-), 女, 汉族, 黑龙江省黑河人, 硕士, 黑龙江财经学院, 讲师, 研究方向: 文创产品设计与美育。

一、美育浸润视角下工坊教学的核心目标研究

美育浸润并不是简单的技艺和审美的粗略叠加，而是要将美育贯穿于传统工艺艺术工坊课程教学的始终，最终实现艺术传承、审美价值提升等目标^[1]。

（一）实现技艺的传承和发扬

传统工艺艺术工坊审美价值的实现与提升要依靠精湛的技艺基础，所以，在开展工坊教学过程中要保证学生具备扎实的传统技艺基础，包括传统工艺创作的工具使用、流程规范、技法要点等，帮助学生理解和实现技艺和审美之间的内在转化。总之，技艺是审美创作的基础和载体，没有载体做支撑审美只能停滞在空想层面^[2]。

（二）实现审美能力的提升

美育教学的目标是培养和提升学生的审美素养和能力，具体包括学生的审美感知能力、审美判断能力以及审美创造能力。因此，在具体传统工艺艺术工坊教学中广大教师要注重引导学生将技艺与审美二者有机结合起来，例如在具体教学中可以通过对传统工艺作品的分析，让学生深度理解作品的审美搭配、造型设计、文化寓意等，帮助学生学会用审美的视角去看作品，还可以鼓励学生在具体实践过程中融入个人的审美思考，达到审美能力的提升。

（三）提升文化认同感

传统工艺是民族传统文化的活化石，每一种传统工艺都承载着特定的文化内涵和历史背景。例如，苗族银饰工艺品的纹样来源于自苗族的图腾崇拜，皮影戏的唱腔和当地历史文化密切相关。在具体教学中，教师需将工艺背后的历史文化故事及民俗融入其中，让学生在学习传统技艺的同时，深度理解传统工艺、民族生活及文化精神之间的联系，进而增强对中华优秀传统文化的认同感与自豪感，不断提高审美能力^[3]。

（四）实现传统与现代的融合发展

美育浸润视角下并非要求学生固守传统，而是要在深度理解传统审美的基础上，融合现代生活要求及审美发展趋势进行创新。工坊教学过程中需引导学生独立思考传统工艺如何融入现代生活，如将传统工艺应用在现代服饰设计上，如何将木雕纹样转化为文创产品图案，让学生在创新实践中实现“传统审美现代化表达”，推动传统工艺的活态传承^[4]。

二、当前高校传统工艺艺术工坊教学面临的挑战

当前，美育浸润视角下的高校传统工艺艺术工坊教学已经取得了显著的成效，但是在具体开展过程中还面临诸多的挑战，制约了教学目标的有效实现。

（一）教学目标存在一定偏差

在工坊教学具体开展过程中，仍存在重技艺传授，忽视美育渗透的教学目标偏差。当前，一些高校将工坊教学定位为技能培训，教学目标则聚焦于让学生掌握一项工艺技法，忽视了审美培育和文化传承二者之间的融合。如在陶艺工坊教学过程中，教师

仅仅讲解拉坯、上釉、烧制的具体步骤，要求学生制作出一个完整的陶罐即可，却不引导学生分析陶罐的造型美、色彩美以及釉色搭配的文化内涵，在传统工艺剪纸教学过程中，仅要求学生剪出作业要求的图案，却不详细分析剪纸纹样的文化内涵与审美规律。这种重技艺轻审美的教学模式，导致学生难以形成系统的审美认知，作品缺乏文化底蕴与个人审美的表达^[5]。

（二）教学内容碎片化

当前传统工艺艺术工坊教学内容多以“技艺模块”划分，如陶艺分为“拉坯模块”“上釉模块”“烧制模块”，木雕分为“打坯模块”“修光模块”“打磨模块”，各模块之间缺乏逻辑关联，且与文化、审美内容脱节。一方面，技艺教学碎片化，学生仅掌握孤立的技法，难以理解工艺的整体流程与审美逻辑；另一方面，文化与审美内容多以“课堂导入”的形式简单提及，如“这是唐代的陶艺风格”“剪纸是民间艺术”，缺乏深入的分析与实践结合，导致学生“知其然，而不知其所以然”，无法将文化内涵与审美价值融入技艺实践^[6]。

（三）教学方法相对单一

据调查研究显示，部分高校存在教学理念、教学方法更新慢的问题，还采用传统的教师讲解示范和学生模仿制作的方法，无法充分调动学生学习的积极性、主动性，缺少自主思考的空间，学生始终处于被动学习的状态。如在传统刺绣教学过程中，教师直接画出刺绣图案的轮廓，演示针法具体步骤，学生只需要“照葫芦画瓢”完成作品，在漆艺教学中，教师指定漆色搭配与图案设计，学生无需考虑图案搭配的审美价值。这种教学方法不仅限制了学生的创新思维，也脱离了美育教学的要求，无法真正提升学生的审美感知能力^[7]。

（四）评价机制单一

高校在开展传统工艺艺术工坊教学评价中，存在轻过程评价和审美评价的问题。一些高校教学评价的开展多以“作品完成度”为评价指标，即“作品是否完整、技艺是否规范”，忽视了对学生学习过程、审美能力与文化理解的评价。如在评价陶艺作品时，仅关注陶罐是否变形、釉色是否均匀，不关注学生在创作过程中对造型审美的思考、对陶艺文化的理解，在如评价剪纸作品时，仅关注图案是否完美、线条是否流畅，不关注学生是否融入了自身的审美创意。这种单一的评价机制，不仅无法全面反映学生的学习成果，也强化了“重技轻美”的教学导向，制约了美育浸润目标的实现。

三、美育浸润视角下高校传统工艺艺术工坊教学创新路径

针对当前高校传统工艺艺术工坊教学所面临的挑战，我们需以美育浸润为核心，从教学目标、教学内容、教学方法、教学评价四个角度进行探索与创新，构建适合学生创新发展的四位一体的教学体系。

（一）构建“美育引领”的教学目标体系

在具体教学过程中，要将美育目标贯穿于传统工艺艺术工坊

教学的整个过程,明确技艺传承为基础、审美提升为核心、文化认同为灵魂、创新实践为目标的教學定位。在課程大纲设计过程中,不断细化美育目标。首先,在感知层面,让学生能够认识和理解传统工艺作品的具体审美要素,如色彩、造型、纹理等,深入理解不同工艺的不同审美风格,其次,在理解层面,让学生能够理解工艺作品的审美价值和文化内涵,阐述技艺与审美之间的内在联系,第三,在创造层面,让学生能够结合传统审美和现代需求,设计具有个性特征与文化内涵的工艺作品。总之,通过明确的美育教学目标,引导教学从“教技艺”转向“育审美”,实现技艺教育与美育二者之间的融合发展^[9]。

(二) 优化教学内容

善于打破传统“技艺模块化”的内容划分模式,以“项目式学习”为载体,将技艺、文化、审美等内容融合起来,形成主题鲜明的教学单元。如在以“传统吉祥纹样在现代文创中的应用”为项目主题,广大教师可以通过设计以下教学内容来实现教学目标。首先,在文化认知环节,要深入讲解传统吉祥纹样的历史文化内涵、文化寓意及地域特色,结合具体成功的案例,分析吉祥纹样的现代传承发展与审美转化,其次,在技艺教授环节,教师可以根据项目需求,选择合适的工艺方法,学习相关技艺,重点讲解如何通过技艺呈现吉祥纹样的审美特点,第三,在审美实践环节,广大教师要引导学生分析吉祥纹样的具体色彩搭配、造型结构,并结合现代审美趋势进行设计创新,完成一件融入吉祥纹样的文创作品。我相信,通过项目式学习,让学生在完成具体任务的过程中,同步掌握技艺、理解文化、提升审美,实现三者的深度融合^[9]。

(三) 创新教学理念和方法

改变传统的教师为主导的教学模式,尊重学生的主体性,通过多样化的教学理念和教学方法,引导学生主动参与审美探索与实践。广大教师可以采用情境教学法,利用多媒体、实物展示等手段,创设沉浸式的文化审美情境。例如,在青瓷教学中,播放青瓷烧制的纪录片,展示不同朝代的青瓷作品,让学生直观感受青瓷的“冰裂纹”“梅子青”等审美特色;邀请非遗传承人走进课堂,讲述青瓷背后的文化故事与工匠精神,增强学生的审美体验。教师也可以采用问题引导法,在教学中设置审美探究问题,引导学生主动思考。例如,在刺绣教学中,提出“为什么苏绣适

合表现细腻的花鸟图案?”“如何通过针法变化体现画面的层次感与立体感?”等问题,让学生在讨论与实践中寻找答案,深化对技艺与审美的理解。教师还可以采用跨学科融合法,结合美术学、历史学、设计学等学科知识,拓展学生的审美视野。例如,在木雕教学中,结合美术学中的“形式美法则”分析木雕的造型设计,结合历史学中的“家具发展史”理解木雕的文化背景,结合设计学中的“现代产品设计理念”探索木雕的创新应用。

(四) 建立和完善多元教学评价体系

打破以“作品完成度”为核心的单一评价模式,从过程、结果、审美三个维度构建多元评价体系,全面反映学生的学习成果与美育成效。在过程评价中,关注学生在学习过程中的参与度、思考深度与实践态度,通过课堂观察、学习日志、小组讨论记录等方式进行评价。例如,评价学生是否主动查阅传统工艺的文化资料,是否在小组讨论中提出有价值的审美观点,是否在实践中积极尝试创新技法。在结果评价中,教师不仅关注作品的技艺规范度,更关注作品的审美价值与文化内涵,通过作品展示、自评与互评等方式进行评价。例如,评价作品的造型是否符合传统审美规律,色彩搭配是否具有文化韵味,是否融入了个人审美创意与现代设计理念。在审美评价中,教师要专门针对学生的审美能力进行评价,通过审美测试、作品分析报告等方式进行评价。例如,让学生分析一件传统工艺作品的审美要素与文化内涵,评价学生的审美感知力与判断力;让学生阐述自己作品的审美设计思路,评价学生的审美创造力。总之,通过多元评价体系,引导学生重视学习过程与审美提升,真正实现“以评促学、以评促美”^[10]。

四、结语

在美育浸润视角下,高校传统工艺艺术工坊教学的创新,不仅是教学模式的变革,更是教育理念与教学方法的升级——从传承技艺到以美育人,从固守传统到创新发展。通过重构教学目标、优化教学内容、创新教学方法、完善评价机制,能够让高校工坊真正成为“技艺传承的课堂、审美培育的阵地、文化创新的平台”,既为学生搭建了提升审美素养与实践能力的桥梁,也为传统工艺的活态传承与创新注入了新的活力。

参考文献

- [1] 陈炜,王艳晖. 美育视角下民族传统技艺融入高校美育的路径——以广西三江侗绣技艺为例[J]. 纺织服装教育,2020,35(03):208-212.
- [2] 李牧,许梦溪. 高校美育课程育人路径探析——以“工艺人文”课程为例[J]. 中国大学教学,2024,(05):48-52.
- [3] 李立新. 传统工艺的现代转型与高校设计教育[J]. 装饰,2018,(12):124-127.
- [4] 周星. 非物质文化遗产保护与高校教育之关联[J]. 河南社会科学,2017,25(01):102-106.
- [5] 潘鲁生. 传统工艺的当代价值[J]. 美术观察,2016,(05):10-13.
- [6] 李华. 美育浸润下高校传统工艺教学的创新与实践[J]. 美术教育研究,2022(15):120-122.
- [7] 陈晶. 非物质文化遗产进高校的路径和效果研究——以珙琅工艺在二外的传播为例[J]. 天工,2023(06):28-31.
- [8] 王超义. 将传统手工艺融入高校艺术设计教学的实践与探索——以服装与服饰设计专业为例[J]. 河南教育(高教版),2022(03):77-78.
- [9] 李伟中. 高校美育浸润行动的实践与思考[J]. 中国高等教育,2024(12):45-47.
- [10] 肖丰. 高校艺术教育的现状与对策[J]. 中国高等教育,2011,(17):41-43.