

非遗金石传拓融入高校艺术设计类教学改革研究

李冬薇

开封大学 河南 开封 475004

DOI:10.12238/er.v8i6.6154

[摘要] 非遗金石传拓是我国传统艺术的重要组成部分, 其中的精湛技艺和艺术元素对于当前艺术设计具有较高的参考价值。将非遗金石传拓与高校艺术设计教学相结合, 不仅能在非遗传承和发扬中发挥积极作用, 还能为高校艺术设计教学提供更为珍贵、丰富的资源, 增强学生审美体验的同时, 激发学生的设计智慧, 提升学习质量。

[关键词] 非遗金石传拓; 高校艺术设计; 教学改革; 科学路径

中图分类号: G649.2 文献标识码: A

Research on the Teaching Reform of Art and Design Classes in Colleges and Universities by Integrating Traditional Stone Rubbing – Intangible Cultural Heritage

Dongwei Li

Kaifeng University Henan 475004

Abstract: Traditional Stone Rubbing – Intangible Cultural Heritage is an important part of China's traditional art, in which the exquisite skills and artistic elements have a high reference value for the current art design. The combination of Traditional Stone Rubbing and art design teaching in colleges and universities can not only play a positive role in the inheritance and development of Intangible Cultural Heritage, but also provide more precious and rich resources for art design teaching in colleges and universities to enhance the aesthetic experience of students, stimulate the design wisdom of students, and improve the quality of learning.

Keywords: Traditional Stone Rubbing – Intangible Cultural Heritage, college art design, teaching reform, scientific path

1 引言

非遗技艺和高校艺术设计教学的融合, 能够让传统技艺为现代艺术设计学习提供更为多样化的内容, 拓展学生的视野, 增强学生的学习体验。将非遗金石传拓融入到高校艺术设计类教学中, 切实推动教学理念革新和教学方式创新, 保证两者相融合的成效, 为高校艺术设计类教学提供助力。

2 非遗金石传拓融入高校艺术设计类教学的积极作用

2.1 增强文化自信, 传承传统技艺

在我国传统艺术形式悠久的历史长河中, 是将非遗金石传拓技艺这种技法融入到高校美术设计类的教学当中的, 对增强学生的文化自信有很大帮助。学生通过对金石传拓的学习, 可以亲身体验到古代匠人的聪明才智和技艺, 感受博大精深的中华文化, 既可以激发学生对传统文化的兴趣, 又可以培养学生的责任意识。金石传拓技艺的继承, 同时也有助于我国美术教育事业注入新的活力, 从而发扬光大这一非物质文化遗产。

2.2 提高审美素养, 丰富教学资源

金石传拓技艺在艺术表现上具有独特的审美价值, 将其引入高校艺术设计类教学, 有助于拓宽学生的审美视野。学生在学习过程中, 能够接触到丰富的历史文物和艺术作品, 从而提高自身的审美素养。此外, 金石传拓技艺的加入, 为高校艺术设计类教学提供了新的教学资源。教师可以根据不同的教学需求, 设计多样化的教学活动, 让学生在实践操作中掌握技艺, 提高设计能力^[1]。

2.3 促进学科交叉, 培养创新人才

结合了金石传拓技术和艺术设计专业, 对促进交叉学科、促进艺术设计与传统工艺融合有很大的帮助。在教学中, 把传统技艺与现代设计理念结合起来, 培养出既具有传统工艺素养, 又具有创新精神的设计型专门人才, 学生在教学中学习到如何把传统工艺与现代设计的理念结合在一起^[2]。这种跨学科的教学模式, 对于我国艺术设计界来说, 为我国艺术设计产业输送更多具有竞争力的优秀人才, 有助于激发学生的创造力和想象力。金石传拓技艺的传承与发展, 同时也为我们的文化产业注入了新的动力, 我们的文化创意产业在我们的文化艺术领域不断涌现^[3]。

3 非遗金石传拓融入高校艺术设计类教学遇到的阻碍

3.1 教学资源匮乏

传承与发展非遗金石拓技艺，正面临着教学资源紧缺的困境。很多传统的工具和材料，因为这项技艺的悠久，已经很难拿到，而且价格不菲。大学艺术设计教学往往受预算所限，教学设备难以购置齐全，导致不能让学生完全接触和体验金石传拓的整个流程。另外，师资力量不足也是一个问题，能熟练掌握金石传拓技艺的老师有限，对教学效果造成影响。

3.2 传统与现代的融合难度

作为传统文化的一部分，金石传拓技艺很难融入现代美术设计的理念。如何将两者有机结合，既保留传统技艺的精髓，又符合现代审美的需要，是学生在在学习过程中可能遇到的传统技艺与现代设计风格的冲突，对老师和同学们都是一个不小的挑战。这种融合对教学实践是个不小的考验，需要创新的思维和深厚的文化底蕴^[4]。

3.3 学生兴趣与热情的激发

现代大学生对传统技艺的兴趣可能并不浓厚，尽管金石传拓技艺具有独特的艺术价值。金石传拓的学习如何在教学中激发学生的兴趣和积极性，让学生主动参与其中，这是一道待解之题。另外，由于金石传拓技艺的学制周期较长，在操作上需要耐心细致，可能会使部分学员产生厌烦情绪，对学习效果造成影响。

3.4 课程设置与教学体系的适应性

融入金石拓拓技艺，需要相应调整高校的美术设计教学制度。现有的课程设置，如课程时间、教学内容的安排等，可能还不能完全适应金石传拓的教学需要。此外，教学管理人员需要考虑的是如何在不破坏其他学科教学进度的情况下，将金石传拓融入现有的教学计划中。这些因素在融入大学艺术设计教学时，都可能成为阻碍非遗金石传承的因素。

4 非遗金石传拓融入高校艺术设计类教学改革的科学路径

4.1 整合课程资源，构建跨学科教学体系

融入高校艺术设计教学的非遗金石传拓技艺，在教学资源上需要高校的深度整合，是一项系统工程。首先，将金石传拓纳入专业教学计划，作为一门独立的课程，正式认可现代教育体系中的传统技艺。本课程既讲授了制作金石拓片、修复碑帖等学员金石传拓基本功，又对其背后的历史背景、文化内涵、艺术价值进行了深入的讲解^[5]。金石传拓的相关知识穿插在现有的设计课程中，可以帮助学生建立比较全面的美术知识体系，如材料学、历史学、美术史等。如金石传拓的纹饰、纹饰等，可在平面设计课程中引入作为设计灵感；金石传拓对现代雕塑形式的影响，可以在雕塑课程中进行探

讨。这种多学科交叉的授课方式，可以帮助同学们对金石传拓的技巧进行多角度的理解和应用。高校可定期举办专题讲座、研讨会，进一步提高学生的综合素养。邀请金石传拓领域专家学者、博物馆馆长、设计师等，就传统技艺的研究成果、实践经验、见解等方面进行分享。这些活动既可以拓宽学生的知识面，又可以激发学生对传统文化的兴趣，提升文化自信，可谓一举多得。

此外，对现场考察及考察活动进行组织，对教学资源也是一项重要内容。通过参观历史遗址、博物馆及美术展览，学生对金石传拓的原作有了直接的接触，从而对其特有的艺术韵味、历史价值有了切身的感受。这种直观的学习方法，可以使学生加深对金石传拓技艺的认识与敬重，从而达到学以致用的目的。高校在整合教学资源过程中，还要注意数字化资源的建设。金石传拓的相关资料，如教学录像、交互式学习资源，可利用网络平台和多媒体技术数字化加工，便于学生随时随地学习、交流。同时鼓励学生参加网上课程、虚拟实操项目，增强自主学习、创新本领的能力。

4.2 强化师资培训，提升教师实践能力

在高校艺术设计类教学改革当中，教师的作用尤为重要，特别是非物质文化遗产金石传拓技艺融入教学的过程当中，是教师队伍教学改革的核心环节。高校必须采取一系列措施加强教师队伍建设，以保证教学质量，为学生谋利。一是开展金石传拓技术教师实践培训是基础。这种培训不但包括对碑帖临摹、拓片制作、刻石工艺等传统技艺的深度学习，而且包括对现代工艺技术的认识与运用。教师通过实践培训可以熟练掌握金石传拓技艺的各方面内容，从而在直观学习过程中，使学生在教学中亲手示范掌握本。第二，教师的素养要靠教学观念的更新来实现。高等学校从传统的知识传授者转变为学生的指导者和启发性人，要鼓励教师从改变教学观念入手^[6]。这就要求教师既有对技法的精通，又有对现代设计的思想、思想的革新。怎样把金石传递和现代艺术设计的结合起来，通过讨论会、车间等的形式来探索一种新的教学方式和课程设计。三是教研教学法，也是重要的教师培训方式。为适应不同学生的学习需求，教师要不断地对新的教学手段进行摸索和实践，如：项目式的学习、翻转课堂、混编式的学习等。通过对教学方法的研究，教师提高教学效率，促进学生个性化发展，激发学生的学习兴趣，从而起到很好的促进作用。

各高校要建立经常性的教师培养机制，保证师资培训的不间断性、有效性。包括组织经常性内部培训，邀请外部专家授课，派教师到有关机构进修学习，等等。教师通过这样的培训，可以使自己的知识结构不断更新，业务技能也会得到很好的提高。同时鼓励教师参加学术交流、课题合作，对教

师来说也是一种有效的促进教师队伍壮大的手段。教师可以通过参加学术交流，了解最新的学术动态和研究方向，开阔眼界。项目合作则可以将教师的理论知识和实践经验结合起来，促使教师将研究成果转化为教学资源，教师的学术能力不断增强，教学水平不断提高，教师的专业能力、教学水平得到不断提高。教师在项目合作中，可以参与非物质文化遗产保护、艺术创作或文化研究项目的建设，这些实践经验可以使教师的业务能力和教学水平有了明显的提高。同时，教师还可以通过这些项目与行业内的专家建立联系，提供更多的机会让学生实习、就业。

4.3 创新教学手段，增强学生实践体验

为了激发学生的学习兴趣 and 实践能力，增强教学效果和学生的参与性，在艺术设计类的教学中，将非遗金石传拓技艺融入其中，高校可以积极探索，创新多种教学手段。金石传拓制作过程采用虚拟现实技术模拟制作工艺为前沿教学手段。学生通过虚拟现实(VR)技术，包括选材、设计、雕刻、拓印等，在一个逼真的虚拟环境中，可以体验拓片制作的全过程。

组织野外调查也要落实到具体教学中，通过对历史遗址、博物馆及美术陈列的考察，学生在体会金石之传的文化风貌、历史可贵的同时，也能亲身体验其中的文化气派、文化底蕴。现场调查既是观摩、聆听，又是与历史对话的一个过程。学生可以在专业导游或教师的带领下，近距离观察古代的碑文，了解其背后所发生的历史故事、所包含的文化内涵，从而对金石传拓技艺有更深层次的认识，更深刻地感悟其中所包含的精神风貌。

工作室系统授课是强调练习与交互式的授课形式。在这种模式下，金石传拓可以在老师专业指导下由学员实际操作而成。学生在此自由的摸索、尝试、创造中，就现实的工作室环境中的工作现场做了很好的模拟工作。这种既能锻炼学生动手能力，又能激发学生创造性的教学方式。在工作室里，同学们可以随意组合在一起，小组一起合作，把拓片创作完成的很好，既使同学们在团队协作方面有了很大的提高，又加强了自己的沟通与表达的能力。在工作室里，小组合作完成创作，提升传播工作质量。

大学在教学过程中还可以创造出更多的具有时代特征的艺术作品，可通过将传统的打印、数位扫描等与现代科学技术结合起来，运用3D打印等现代技术手段的结合体。这种交叉性的练习不但可以使学生开阔眼界，而且可以刺激学生对今后美术发展的想象，提升实践效果。

4.4 搭建校企合作平台，拓展实践空间

各高校在培养艺术设计专业学生时，应积极寻求与企业

的合作，以此为学生搭建一个理论与实践相结合的实践平台。通过与企业紧密合作，共建实训基地，既能加深学员对金石传拓技能的认识，又能增强学员的职业技能和实际操作能力，使学员在模拟真实工作环境中学到所学、用到所用。另一种重要的实践方式是企业项目的参与。学生可参加企业实际项目，在专业老师的指导下，将金石传拓技艺与现代设计理念相结合，创作出既有传统韵味，又符合现代审美需要的设计作品，可谓一举多得。这种跨领域的合作，既可以培养学生的创新能力和市场意识，又可以积累学生毕业设计或创业项目的宝贵经验。校企合作也就是把实习、就业的机会提供给学生。企业可提供实习岗位，让学生在实际工作中，根据学生的专业特长、项目经验等进行自我提升。同时，企业还能为学生提供更多就业信息和机会，以增强就业竞争力，成为学生就业推荐单位。

5 结语

本文先是分析了非遗金石传拓融入高校艺术设计类教学的积极意义以及现实阻碍，然后研究了在高校艺术设计类教学中渗透非遗金石传拓教学改革的科学路径，明晰了两者相融合的思路，为非遗金石传拓的传承和高校艺术类教学改革都提供了参考。

[参考文献]

- [1] 孙琪. 美术类非遗金石传拓融入高校艺术设计类专业教学改革研究[J]. 长春大学学报, 2021, 31(2): 100-103.
- [2] 宋杉, 时任毅. 非遗艺术引入中学美术课堂的跨学科教学实践研究——以潍坊风筝为例[J]. 美术教育研究, 2024(21): 43-45.
- [3] 曾佳敏. 非遗点翠艺术融入高中美术课程的教学研究[D]. 闽南师范大学, 2024.
- [4] 姜以文. 剪纸艺术在小学美术教学中的应用价值及路径探析[J]. 甘肃教育研究, 2024(3): 158-160.
- [5] 林津津. 非遗文化融入中职艺术设计教学的策略探究[J]. 亚太教育, 2022(18): 93-95.
- [6] 宗传玉. 民间美术类非遗融入高职艺术设计专业课程教学研究[J]. 陶瓷科学与艺术, 2022, 56(4): 24-25.

作者简介:

李冬薇(1982.07-), 女, 汉族, 河南清丰县人, 硕士, 开封大学副教授, 研究方向为艺术设计。

基金项目:

课题项目: 2024年河南省高校人文社会科学研究一般项目, 项目编号: 2024-ZDJH-661, 项目名称《金石传拓技艺与高校艺术设计类专业融合的教学实践研究》,