

传统文化在雕塑艺术教育中的传承与发展

袁红立

河南科技大学, 中国·河南 洛阳 471000

摘要: 论文旨在探讨传统文化在雕塑艺术教育中的传承与发展路径。首先, 阐述了传统文化与雕塑艺术的紧密联系, 以及雕塑艺术教育传承传统文化的重要意义。其次, 分析当前雕塑艺术教育在传承传统文化方面存在的问题, 如教学理念的偏差、课程设置的不合理、教学方法的单一等。最后, 提出了一系列针对性的改进策略, 包括树立正确的教学理念, 重视传统文化的价值; 优化课程设置, 构建以传统文化为核心的课程体系; 创新教学方法, 采用体验式、情境式教学等多种形式; 加强师资队伍建设, 提高教师传统文化素养; 促进校园文化与传统文化的融合, 营造良好的文化氛围。通过这些举措, 期望能够在雕塑艺术教育中更好地传承和发展传统文化, 培养出具有深厚文化底蕴和创新精神的雕塑艺术人才, 推动雕塑艺术教育的改革与发展, 使传统文化在现代雕塑艺术领域焕发出新的活力。

关键词: 传统文化; 雕塑艺术教育; 传承; 发展

The Inheritance and Development of Traditional Culture in Sculpture Art Education

Hongli Yuan

Henan University of Science and Technology, Luoyang, Henan, 471000, China

Abstract: This paper aims to explore the inheritance and development path of traditional culture in sculpture art education. Firstly, it elaborates on the close connection between traditional culture and sculpture art, as well as the important significance of sculpture art education in inheriting traditional culture. Secondly, analyze the problems existing in the current sculpture art education in inheriting traditional culture, such as deviations in teaching concepts, unreasonable curriculum design, and single teaching methods. Finally, a series of targeted improvement strategies were proposed, including establishing correct teaching concepts and valuing the value of traditional culture; optimize curriculum design and build a curriculum system centered on traditional culture; innovative teaching methods, adopting various forms such as experiential and situational teaching; strengthen the construction of the teaching staff and improve the traditional cultural literacy of teachers; promote the integration of campus culture and traditional culture, and create a good cultural atmosphere. Through these measures, we hope to better inherit and develop traditional culture in sculpture education, cultivate sculpture talents with profound cultural heritage and innovative spirit, promote the reform and development of sculpture education, and make traditional culture shine with new vitality in the field of modern sculpture art.

Keywords: traditional culture; sculpture art education; inheritance; develop

0 前言

雕塑艺术作为一种古老而重要的艺术形式, 承载着丰富的人类文化内涵。传统文化则是一个民族在长期历史发展过程中积累的智慧结晶, 为雕塑艺术提供了深厚的创作源泉。在当今全球化的时代背景下, 如何在雕塑艺术教育中有效地传承和发展传统文化, 成为雕塑艺术教育者面临的重要课题。这不仅关系雕塑艺术教育的质量提升, 更关乎传统文化的延续与创新, 以及具有民族特色的雕塑艺术人才的培养。

1 传统文化与雕塑艺术的关系

传统文化与雕塑艺术之间存在着千丝万缕的紧密联系, 二者相互依存、相互促进。传统文化犹如一座取之不尽的宝藏, 其中丰富的神话传说、历史故事、宗教信仰以及民俗风

情等元素, 源源不断地为雕塑艺术提供了不可或缺的素材与灵感源泉。中国古代佛教雕塑依据佛教教义与佛传故事, 精心雕琢出庄严华美的佛像, 敦煌莫高窟佛像便是典型代表, 其造型、服饰与姿态皆深刻彰显佛教文化内涵与当时审美风尚。古希腊神话里的众神形象也在雕塑家手下化为具有完美人体比例和优雅姿态的杰作, 尽显古希腊人对神话文化的尊崇与独特诠释。

与此同时, 雕塑艺术凭借其立体直观的特性, 宛如一位忠实的文化使者, 将传统文化中的思想观念、价值取向以及审美标准等予以固化, 成为传承传统文化的关键物质依托。无论是古埃及象征法老权威与来世信仰的金字塔和狮身人面像, 还是中国展现秦朝强大军事力量、集权政治体制、丧葬文化与高超雕塑技艺的秦始皇陵兵马俑, 都鲜明地烙印着特定历史时期的文化印记, 它们跨越时空的长河, 让后人

得以直观领略传统文化的迷人魅力,使传统文化在岁月的流转中得以延续与传承。

2 雕塑艺术教育传承传统文化的意义

在雕塑艺术教育领域,传统文化的融入有着多方面的重要意义与深远影响。

首先,它是培养学生民族文化认同感的有力途径。当雕塑教学与传统文化元素深度交融,学生在领略龙门石窟、云冈石窟等传统雕塑瑰宝时,能深切感知民族历史、文化与价值观,被其深厚底蕴所触动,进而明晰自身文化根源,由衷滋生民族自豪感,自觉投身民族文化的传承与弘扬大业。

其次,传统文化对提升学生艺术创作素养功不可没。其涵盖的艺术审美观念、造型手法与工艺技巧,均为学生创作素养的提升提供了丰富滋养。例如,中国传统雕塑的线条运用,以灵动流畅展现形态神韵,学生借鉴后可拓展创作语言;对称、平衡、意境营造等审美理念,也赋予学生独特创作思维与审美视角,助力其塑造更具深度内涵的作品。

最后,传统文化为雕塑艺术的创新发展注入强大动力。它并非故步自封,而是充满活力与适应性。在教育传承过程中,能激发学生创新灵感,促使他们将现代艺术观念、材料技术与传统文化元素精妙融合,创作出兼具民族特色与时代气息的雕塑佳作,推动雕塑艺术持续前行,不断开辟崭新的发展路径,让雕塑艺术在传统与现代的碰撞交融中绽放绚烂光彩。

3 雕塑艺术教育传承传统文化存在的问题

3.1 教学理念的偏差

部分雕塑艺术教育者过于注重西方雕塑艺术理论和技术的传授,而忽视了本土传统文化在雕塑艺术教育中的重要性。他们认为西方雕塑艺术代表了现代和先进,而传统文化则是过时和保守的,这种观念导致学生在学习过程中缺乏对传统文化的深入了解和认识,无法建立起对民族文化的自信和热爱,从而影响了传统文化在雕塑艺术教育中的传承与发展。

3.2 课程设置的不合理

在当前的雕塑艺术课程设置中,与传统文化相关的课程所占比例较小,且课程内容往往较为零散、缺乏系统性。例如,一些学校仅开设了少量的中国古代雕塑史课程,而对于中国传统雕塑的技艺传承、文化内涵解读等方面的课程设置不足。同时,在课程安排上,缺乏将传统文化课程与雕塑实践课程有机结合的教学模式,导致学生在学习过程中难以将理论知识转化为实际的创作能力,无法真正领悟传统文化对雕塑艺术创作的重要意义。

3.3 教学方法的单一

传统的雕塑艺术教学方法多以教师讲授、学生模仿为主,教学过程缺乏互动性和趣味性。在这种教学模式下,学生往往处于被动接受知识的状态,对于传统文化的学习也只

是停留在表面的了解,难以深入挖掘其内涵和价值。例如,在讲解中国传统雕塑作品时,教师只是简单地介绍作品的年代、作者、造型特点等基本信息,而很少引导学生去思考作品背后的文化背景、创作动机以及所传达的思想情感,使得学生无法真正感受到传统文化与雕塑艺术之间的紧密联系,也难以激发学生的学习兴趣 and 创作灵感。

4 传统文化在雕塑艺术教育中的传承与发展策略

4.1 树立正确的教学理念

雕塑艺术教育者应充分认识到传统文化在雕塑艺术教育中的核心地位和价值,树立以传统文化为根基的教学理念。在教学过程中,要引导学生正确看待传统文化与现代雕塑艺术的关系,让学生明白传统文化是现代雕塑艺术创新与发展的源泉,而现代雕塑艺术则是传统文化在当代社会的延续与拓展。例如,教师可以通过组织学生参观传统雕塑艺术展览、文化遗址等活动,让学生亲身感受传统文化的魅力,从而激发学生对传统文化的学习兴趣和创作热情。同时,教育者自身也要不断加强对传统文化的学习和研究,提高自身文化素养,以便更好地将传统文化融入教学中。

4.2 优化课程设置

4.2.1 增加传统文化课程比重

学校应适当增加与传统文化相关的课程在雕塑艺术课程体系中的比例,如开设中国传统雕塑技艺、中国传统雕塑文化解读、民俗雕塑研究等课程。这些课程可以从不同角度深入探讨传统文化与雕塑艺术的关系,让学生全面了解中国传统雕塑的发展历程、艺术特色、文化内涵以及制作工艺等方面的知识。例如,在开设中国传统雕塑技艺课程时,可以邀请民间雕塑艺人走进课堂,向学生传授传统雕塑的手工作技巧,如木雕、石雕、泥塑等技艺,让学生亲身体验传统雕塑制作的乐趣和艰辛,从而更好地传承传统雕塑技艺。

4.2.2 构建系统的课程体系

构建以传统文化为核心的雕塑艺术课程体系,将传统文化课程与雕塑基础课程、雕塑创作课程有机结合起来。在雕塑基础课程中,融入传统文化元素的讲解和训练,如在素描、色彩课程中,引导学生学习中国传统绘画中的线条运用、色彩搭配等技法,并将其应用到雕塑造型设计中。在雕塑创作课程中,要求学生以传统文化为主题进行创作,鼓励学生将传统文化中的元素、符号、故事等融入自己的作品中,使作品具有深厚的文化底蕴。例如,在雕塑创作课程中,可以设置“传统文化与现代雕塑”的创作主题,让学生根据自己对传统文化的理解和感悟,创作一件具有创新性的雕塑作品,从而培养学生在传承传统文化基础上的创新能力。

4.3 创新教学方法

4.3.1 体验式教学

采用体验式教学方法,让学生在实践中感受传统文化

与雕塑艺术的魅力。例如,组织学生参与传统雕塑制作工作坊,让学生亲自动手制作传统雕塑作品,在制作过程中,学生可以深入了解传统雕塑的材料特性、制作工艺和文化内涵。同时,还可以开展传统雕塑文化体验活动,如让学生参与传统寺庙雕塑的修复工作,通过与古老雕塑的近距离接触,学生能够更好地理解传统雕塑的历史价值和艺术价值,从而增强对传统文化的认同感和传承意识。

4.3.2 情境式教学

在创设情境式教学环境的过程中,教师可以进一步丰富和细化教学内容,以增强学生的学习体验。例如,在讲解中国古代佛教雕塑时,除了模拟寺庙环境和布置相关文化元素外,还可以邀请学生穿上古代僧侣的服饰,模拟佛教仪式,让学生在角色扮演中更深入地理解佛教文化。此外,教师可以组织学生进行小组讨论,探讨不同佛教雕塑的风格和流派,鼓励学生分享自己的见解和感受。

为了进一步提升教学效果,教师还可以结合现代科技手段,如虚拟现实(VR)技术,让学生通过VR设备身临其境地参观真实的佛教寺庙和雕塑,甚至可以模拟雕塑的制作过程,让学生体验古代工匠的技艺。通过这些互动性和沉浸感强的教学方法,学生不仅能够更直观地理解佛教雕塑艺术,还能激发他们的学习兴趣和创造力,从而达到更好的教学效果。

4.4 加强师资队伍建设

4.4.1 提高教师传统文化素养

学校应定期组织教师参加传统文化培训课程和学术研讨会,鼓励教师深入研究传统文化与雕塑艺术的关系,提高教师的传统文化素养。例如,可以邀请国学大师、文化学者为教师开设传统文化讲座,拓宽教师的文化视野;组织教师到文化古迹、传统手工艺村落等地进行实地考察和调研,让教师亲身感受传统文化的魅力,积累教学素材。同时,教师自身也要积极主动地学习传统文化知识,不断提升自己的文化修养,以便更好地将传统文化融入教学中。

4.4.2 引进具有传统文化背景的教师

学校可以引进具有传统文化背景的专业人才,如民间雕塑艺人、文化遗产保护专家等担任兼职教师或客座教授,充实雕塑艺术教育师资队伍。这些具有传统文化背景的教师可以将自己丰富的实践经验和独特的文化视角带入课堂,为学生传授传统雕塑技艺和文化知识,与校内教师形成优势互补,共同推动传统文化在雕塑艺术教育中的传承与发展。例如,民间雕塑艺人可以在课堂上展示传统雕塑制作的精湛技艺,分享自己的创作心得和文化感悟,让学生近距离接触到民间传统雕塑艺术,激发学生的学习兴趣 and 创作灵感。

4.5 促进校园文化与传统文化的融合

4.5.1 举办传统文化主题活动

学校可以举办各种传统文化主题活动,如传统文化雕

塑展览、传统文化艺术节、民俗文化周等,营造浓厚的传统文化氛围。在这些活动中,可以展示学生的优秀雕塑作品,以及传统雕塑大师的经典作品,同时还可以开展传统文化讲座、民俗表演、传统手工艺制作等活动,让学生在丰富多彩的活动中感受传统文化的魅力,增强对传统文化的热爱和传承意识。例如,在传统文化雕塑展览中,可以展示不同历史时期、不同地域的传统雕塑作品,以及学生以传统文化为主题创作的现代雕塑作品,通过作品对比展示,让学生更好地理解传统文化在现代雕塑艺术中的传承与创新。

4.5.2 打造传统文化校园景观

学校可以在校园内打造具有传统文化特色的雕塑景观,如设置中国传统神话故事雕塑群、历史名人雕塑园等,将传统文化元素融入校园环境建设中。这些雕塑景观不仅可以美化校园环境,还可以成为学生学习传统文化的生动教材,让学生在日常生活中随时随地感受传统文化的熏陶。例如,在历史名人雕塑园中,可以设置孔子、孟子、李白、杜甫等历史名人的雕塑,并在雕塑旁边介绍他们的生平事迹、思想成就等,使学生在欣赏雕塑的同时,也能学习到历史文化知识,激发学生的学习动力和文化自豪感。

5 结语

传统文化在雕塑艺术教育中的传承与发展是一项长期而艰巨的任务,需要教育者、学校、社会等多方面的共同努力。通过树立正确的教学理念、优化课程设置、创新教学方法、加强师资队伍建设和促进校园文化与传统文化的融合等一系列举措,可以有效地在雕塑艺术教育中传承和发展传统文化,培养出具有深厚文化底蕴和创新精神的雕塑艺术人才。这不仅有助于推动雕塑艺术教育的改革与发展,也能够使传统文化在现代雕塑艺术领域焕发出新的活力,为中华民族文化的传承与创新做出积极贡献。在未来的雕塑艺术教育中,应继续探索和完善传统文化传承与发展的路径,让传统文化与现代雕塑艺术教育相互交融、相得益彰。

参考文献:

- [1] 赵鑫.试析传统音乐文化在高校艺术教育中的渗透与传承[J].中国民族博览,2023(24):112-114.
- [2] 毋瑶依.论传统音乐文化在高校艺术教育中的渗透与传承[J].长治学院学报,2023,40(3):122-125.
- [3] 史鹤,刘松松.中国传统文化在当代雕塑艺术中的传承[J].艺术品鉴,2019(32):72-73.
- [4] 安宁.中国传统文化在当代雕塑艺术中的传承——以书法、绘画为例[J].艺术科技,2018,31(5):114.
- [5] 郭继锋.论中国古代雕塑对中国现当代雕塑教育的影响[D].西安:西安美术学院,2017.

作者简介:袁红立,硕士,讲师,从事雕塑与公共艺术研究。