中国传统建筑装饰雕塑艺术调研教学方法创新

邓固

四川民族学院美术学院

DOI:10.12238/mef.v8i4.11210

[摘要] 本文在教学改革方面,从课程设置调整、教学方法改进以及师资队伍建设和等方面提出了具体建议,旨在培养适应数字化时代需求的专业人才,推动民族地区传统建筑装饰雕塑艺术研究与保护工作的可持续发展。这些革新方法与教学改革建议。在过去,传统建筑装饰雕塑的调研教学方法只强调学生的理论和雕塑技术,教师本身的学术理念也容易沉迷在习惯的本专业教学方式当中。随着科技的日新月异,如何更好的运用新技术、融合思维和跨学科复合式教学是教学课程改革的重要方向,只有培养好了复合型人才,才能更好的做好中国传统建筑装饰雕塑艺术的调研,为我国优秀的传统建筑装饰雕塑的保护和传承打好基石。

[关键词] 中国传统建筑; 装饰雕塑; 教学方法; 创新; 调研; 数字化

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

On the Innovation of Research and Teaching Methods for Traditional Chinese Architectural Decoration Sculpture Art

Gu Deng

SICHUAN MINZU COLLEGE

[Abstract] In terms of teaching reform, this article proposes specific suggestions from the aspects of curriculum adjustment, teaching method improvement, and teacher team construction, aiming to cultivate professional talents that meet the needs of the digital age and promote the sustainable development of research and protection of traditional architectural decoration and sculpture art in ethnic areas. These innovative methods and teaching reform suggestions. In the past, the traditional research and teaching methods for architectural decoration and sculpture only emphasized students' theories and sculpture techniques, and teachers' academic concepts were also easily addicted to the habitual teaching methods of their own majors. With the rapid development of technology, how to better apply new technologies, integrate thinking, and interdisciplinary composite teaching is an important direction for teaching curriculum reform. Only by cultivating composite student talents can we better conduct research on traditional Chinese architectural decoration and sculpture art, and lay a solid foundation for the protection and inheritance of excellent traditional architectural decoration and sculpture in China.

[Key words] Chinese traditional architecture; Decorative sculpture; Teaching methods; Innovation; investigation and research; digitization

1 概述

在当今时代,社会快速发展,各领域都在经历着深刻变革,教育领域亦不例外。随着全球化进程的加快以及信息技术的飞速发展,多元文化不断交融碰撞,人们获取知识的途径愈发广泛,这对传统教育理念和教学方法都提出了新的挑战与要求。从教育理念层面来看,现代教育越来越强调培养学生的综合素质、创新能力以及对本土文化的认同感与传承意识。

在教学方面,传统建筑装饰雕塑艺术领域需要既具备扎实

专业技能,又深谙传统文化内涵、能将传统结合现代科学技术的复合型专业人才。但旧有的调研教学方法往往局限于书本知识的传授,缺乏实践环节以及对传统建筑雕塑艺术在当代社会应用的引导,难以激发学生的学习兴趣和创新思维,不利于培养出适应时代发展需求的专业人才。革新调研教学方法,能够让学生走出课堂,深入实地去调研、感受传统建筑雕塑艺术的魅力,在实践中提升专业素养,更好地满足行业对人才的期望。

2 现有教学模式与课程设置情况

2.1 实践与理论结合不足

在传统建筑雕塑艺术的调研教学过程中, 实践与理论结合不足的问题较为突出。教学里的实践环节往往未能紧密围绕理论知识展开, 使得学生在学习时难以将所学的理论知识有效运用到实际调研操作中。

一方面, 教师在理论讲授时多以书本为主, 侧重于讲解传统建筑雕塑艺术的发展历程、基本概念、分类以及艺术审美标准等知识, 例如会按照历史脉络梳理从古代各时期的典型作品与风格特点, 然而, 这些理论知识却缺乏与当下实际应用以及现代艺术发展的紧密联系, 导致学生只是机械地记忆, 感觉所学内容较为枯燥、抽象, 难以深刻理解其在当代的价值与意义, 进而在进入实践环节时无法灵活调用理论知识。

另一方面, 实践操作环节自身也存在一些问题。实践操作通常安排学生进行简单临摹或小型雕塑创作, 如临摹经典传统建筑雕塑作品, 或是按给定主题运用所学材料与技法进行创作。但实践操作的时间占比相对有限, 且实践内容有时缺乏系统性规划, 学生难以在有限时间内深入掌握不同材料在实际创作中的运用精髓, 也很难将理论与实践充分融合, 达到理想的实践效果。

2.2 教学方法创新性欠缺

当前传统建筑雕塑艺术调研教学方法多沿用传统方式, 缺乏结合现代教育技术、多元教学理念等创新元素, 在激发学生兴趣与创造力方面存在明显不足。

长期以来, 教学模式主要集中在理论讲授与实践操作这两大部分, 形式相对固定且单一。在理论讲授上, 大多还是教师单方面的知识输出, 鲜少运用现代多媒体资源、互动式教学手段等去丰富教学过程, 使得原本就较为抽象的理论知识变得更加枯燥, 学生容易产生厌学情绪。例如在讲解传统建筑雕塑艺术不同时期的风格演变时, 如果只是口头描述, 学生很难形成直观的印象, 对知识的吸收效果自然不佳。

而实践操作环节, 虽然有临摹和创作等安排, 但缺乏新意。教学过程中较少引入当下流行的艺术思潮、跨学科的融合元素等, 不能引导学生站在多元视角去思考传统建筑雕塑艺术, 限制了学生创造力的发挥。像在现代艺术中, 装置艺术、数字艺术等形式都可以为传统建筑雕塑艺术的教学带来新的思路和启发, 可在实际教学中却鲜有涉及, 导致整个教学氛围沉闷, 学生处于被动接受知识的状态, 不利于培养出符合时代发展需求、具备创新思维的专业人才。

3 教学模式的革新

3.1 构建实践导向的课程体系

围绕传统建筑雕塑艺术调研实践需求来调整课程结构是构建实践导向课程体系的关键所在。首先, 要增加实践课程在整体课程设置中的比重, 改变以往理论课程占比较大的局面, 让实践课程与理论课程的占比更为合理, 例如可以将实践课程的占比提升至总课程时长的60%左右, 确保学生有充足的时间去亲身体验和操作。

在实践课程的具体设置上, 需安排循序渐进的实践项目。可以从基础的传统建筑雕塑材料认知与鉴别项目开始, 让学生熟悉不同材料(如石雕常用的大理石、花岗岩, 木雕常用的红木、樟木等)的质地、特性以及适用场景; 接着开展简单的局部雕刻临摹项目, 选取传统建筑雕塑中具有代表性的局部花纹、图案等, 让学生仿照进行雕刻练习, 体会雕刻的基本技法和力度控制; 随后进入小型完整作品创作项目阶段, 要求学生运用所学材料与技法, 结合传统建筑雕塑的风格特点, 创作小型的雕塑作品, 培养其整体构思与创作能力; 最后设置实地调研与修复实践项目, 组织学生到古建筑、古寺庙等地, 对现存的建筑雕塑进行实地考察, 记录其保存现状、损坏情况, 并尝试参与一些简单的修复工作, 增强学生对传统建筑雕塑艺术在实际环境中的认知以及保护意识。

同时, 理论课程也应紧密围绕实践内容进行设置, 在讲解传统建筑雕塑艺术的发展历程、风格特点、审美标准等理论知识时, 穿插大量实际案例分析, 引导学生用理论知识去解读实践中遇到的问题, 让理论与实践相互印证、相互促进, 从而真正构建起以实践为导向、理论与实践深度融合的课程体系, 为培养出具备扎实实践能力和深厚理论素养的传统建筑雕塑艺术专业人才培养奠定基础。

3.2 现代教育技术应用

在传统建筑雕塑艺术调研教学中, 现代教育技术的应用为教学带来了诸多新的可能与活力, 能够极大地丰富教学呈现形式, 增强学生对这一传统艺术的直观感受与理解。虚拟现实(VR)技术便是其中极具代表性的一种应用手段。通过创建虚拟现实场景, 学生仿佛能够穿越时空, 置身于不同历史时期的建筑空间之中, 近距离观察传统建筑雕塑作品。例如, 利用VR技术模拟出古代寺庙的场景, 学生可以身临其境地欣赏寺庙内的佛像雕塑, 从各个角度去观察佛像的面部表情、衣褶纹理以及姿态神韵等细节, 真切感受古代工匠在雕琢时所倾注的心血以及蕴含其中的宗教文化与艺术的交融。同时, 还能模拟古建筑的建造现场, 让学生了解建筑雕塑是如何与整体建筑结构相融合, 如何根据建筑的功能、风格等因素进行设计与创作的, 进而对传统建筑雕塑艺术的整体布局和创作思路有更清晰的认知。

多媒体展示也是常用且有效的方式。教师可以收集大量高质量的图片、视频资料, 在课堂上进行展示讲解。比如展示不同地区古建筑上的木雕、石雕、砖雕作品图片, 通过细节放大、对比分析等方法, 让学生清晰地看到各种雕刻技法的运用以及不同材质所呈现出的独特质感; 播放传统建筑雕塑制作过程的视频, 从选材、构思到雕刻、打磨等各个环节, 使学生直观地了解工艺流程, 弥补了传统理论讲授中缺乏实践演示的不足。此外, 还可以利用动画演示, 将一些复杂抽象的艺术概念、结构特点等以动态的形式呈现出来, 帮助学生更好地理解, 如展示古建筑斗拱上的装饰雕塑如何实现力学与美学的完美结合, 动画能使其原理一目了然。

3.3 建立数字化资源库

随着信息技术的飞速发展,建立传统建筑雕塑艺术数字化资源库成为优化调研教学资源配置的重要举措,它能够为学生提供便捷、高效的学习途径,极大地提高资源利用效率。

搭建数字化资源库的第一步是确定资源收集的范围和内容。资源库应涵盖传统建筑雕塑艺术各个方面的资料,例如图片资源,要收集不同历史时期、不同地域、不同类型(如石雕、木雕、砖雕等)的建筑雕塑作品的高清图片,像拍摄角度独特、能清晰展现雕刻细节的山西五台山佛光寺大殿的木雕斗拱图片,以及展现整体艺术风格的徽州古民居砖雕门楼全景图片等;视频资源方面,可以包括传统建筑雕塑制作过程的纪录片,从选材、构思到雕刻、打磨等各个环节的展示视频,还有对古建筑雕塑实地考察的讲解视频,比如专家在现场解读敦煌莫高窟佛像雕塑的艺术特色与文化内涵的视频;文献资源则要包含从古至今关于传统建筑雕塑艺术的典籍、研究著作、民间记录等,像梁思成先生所著的《中国雕塑史》的电子版,以及各地关于民间传统雕塑艺人传承故事的记录文档等。

在资源收集完成后,需要进行科学合理的分类整理。可以按照历史朝代来划分,将秦汉时期的建筑雕塑资源归为一类,唐宋时期的归为另一类,方便学生了解不同历史阶段传统建筑雕塑艺术的演变;也可以依据雕塑类型分类,石雕、木雕、砖雕等各自形成独立的板块,便于学生对比学习不同材质雕塑的特点;还可以根据地域进行分类,比如将江南地区的传统建筑雕塑资源整合在一起,展现出江南水乡独特的艺术风格,以及北方地区的归为一处,体现出北方建筑雕塑的雄浑大气等。

为了方便学生检索使用,资源库应具备强大的检索功能。学生可以通过输入关键词,如雕塑作品名称、艺术家名字、具体的雕刻技法、所在建筑名称等,快速精准地找到所需的资料。同时,资源库还可以设置一些互动交流功能,比如学生可以在资源库的论坛板块分享自己的学习心得、对某一建筑雕塑作品的赏析感悟,也可以提出学习过程中遇到的问题,教师和其他学生能够及时进行回复解答,形成良好的学习氛围。

此外,数字化资源库要注重资源的更新与维护。随着新的研究成果不断涌现、更多的传统建筑雕塑艺术作品被发现以及现代技术在传统艺术领域的应用拓展,资源库需要及时纳入这些新的内容,确保学生获取到的是最新、最全面的知识信息。通过建立这样一个数字化资源库,打破时间和空间的限制,学生无论何时何地,只要有学习需求,都能够便捷地查阅到丰富的传统建

筑雕塑艺术资料,为自主学习和深入调研提供有力的支持,推动传统建筑雕塑艺术调研教学更好地开展。

4 总结

传统建筑雕塑艺术调研教学方法在未来有着广阔的发展前景,有望通过持续创新,更好地适应时代需求,为培养更多优秀专业人才以及传承弘扬传统建筑雕塑艺术发挥重要作用。在数字时代背景下,教学方法将进一步与现代科技深度融合。计算机辅助设计(CAD)和三维建模软件有望全面整合进教学过程,让学生能够更便捷地进行数字化雕塑创作,并实现虚拟展示,提前预览创作效果,提升创作效率与精准度。

跨学科交叉与融合也会是未来发展的重要方向。传统建筑雕塑艺术可与建筑学、历史学、文化学、材料学等多学科相互渗透,引导学生从多元视角去探究传统建筑雕塑艺术。教学改革实施过程中,可能会遇到诸如资金投入不足、教学资源整合困难等问题,影响教学改革的推进速度与效果。

总之,传统建筑雕塑艺术调研教学方法的未来充满机遇与挑战,通过不断革新与完善,有望培养出更多热爱传统建筑雕塑艺术、具备扎实专业技能和创新精神的人才,为这一传统艺术瑰宝的传承与弘扬奠定坚实基础,使其在中华优秀传统文化的长河中源远流长、熠熠生辉。

《四川民族学院2023年度校级教改项目》编号:
X-JG202316。

[参考文献]

[1][美]斯图尔特·罗素、彼得·诺维格.《人工智能——一种现代方法(第二版)》人民邮电出版社,2013.4.

[2][美]伊恩·古德费勒、[加]约书亚·本吉奥、[加]库维尔.《深度学习》人民邮电出版社,2021.

[3]梁思成.《中国建筑史》.百花文艺出版社,2005.5.

[4]木雅·曲吉建才.《中国藏族古代建筑史·卫藏卷》.西藏人民出版社,2024.

[5]楼庆西.《中国传统建筑装饰》.中国建筑工业出版社,1999.

作者简介:

邓固(1986—),男,汉族,四川民族学院美术学院助教,专任教师,硕士研究生,研究方向:雕塑创作,绘画基础教学,陶瓷雕塑创作。