

甘孜州艺术类学科交叉创新教育改革——构建多元融合的艺术人才培养模式

原芮

四川民族学院，四川康定，626000；

摘要：本文以甘孜州地区的艺术教育为研究对象，探讨了在“产学研用”协同背景下，艺术类学科交叉创新教育改革的重要性、现状、实践路径以及课程建设等内容。分析了传统艺术学科教学的局限与市场对于复合型艺术人才的需求矛盾，阐述了甘孜州丰富文化资源利用不足的问题。通过具体实践案例，如盲盒系列开发、艺术长廊绘制等，展示学科交叉在教学中的应用，并从课程融合路径、总体规划建设等方面提出改革措施，旨在为甘孜州培养适应社会和市场需求的复合型应用型人才，推动地方文化传承与发展。

关键词：艺术类学科融合；交叉创新；教育改革；甘孜州；应用型人才

DOI:10.69979/3029-2735.24.7.048

1 引言

1.1 研究背景

甘孜州拥有丰富的历史文化遗迹、多样民俗文化风貌和优美自然风光，为艺术类学科发展提供了肥沃的土壤。然而，传统艺术学科以设计、美术、书法等专业类别划分，课程教学相对独立，这种学科分隔的现状与社会和市场对于复合型艺术人才的需求存在明显冲突。在全球化和文化多元化的时代背景下，甘孜州的艺术教育需要与时俱进，打破学科界限，挖掘和利用本土文化资源，以适应社会发展的新趋势。

1.2 研究目的

本研究旨在探索甘孜州艺术类学科交叉创新教育改革的有效路径，通过构建跨学科的课程体系和实践教学模式，培养能够将手绘能力、图片处理软件能力、传统文化理解能力等多种技能融合运用的应用型人才。同时，希望通过教育改革，更好地利用甘孜州的文化资源，开发具有市场价值的艺术产品，促进地方文化的传承、创新与宣传，激发社会发展的内生动力。

2 理论基础

2.1 跨学科教育理论

跨学科教育能够实现知识的互补，打破传统学科界限，整合不同学科的知识与技能，为学生提供更广阔的学习视野和更丰富的学习体验。例如，当学生参与以甘

孜州藏族文化为主题的艺术创作项目时，设计专业的学生可以运用产品造型和功能设计的知识，美术专业学生贡献绘画技能，书法专业学生通过书法艺术为作品增添文化底蕴，最终的作品在视觉和文化内涵上都将更加丰富。

跨学科课程能够激发学生的创新思维。当不同学科的理论和方法相互碰撞时，学生需要突破传统思维模式，从多个角度思考问题。例如，在开发甘孜州特色旅游周边产品时，学生可能会将传统藏族图案与现代设计理念相结合，运用新的材料和制作工艺，创造出新颖独特的产品。

2.2 艺术教育改革理念

近年来，一些艺术院校强调跨学科实践和项目驱动式教学或开设跨学科工作坊，注重培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。甘孜州可以借鉴这些成功经验，结合本地文化特色，构建具有地方特色的艺术教育改革模式。将甘孜州的历史文化、民俗风情、宗教艺术等元素融入课程内容和教学实践中，结合本地文化特色，构建具有地方特色的艺术教育改革模式，培养学生的文化认同感和传承意识。

3 甘孜州艺术类学科现状

3.1 单一人才培养局限与市场需求多元化矛盾

传统的艺术学科以设计、美术、书法等专业划分，导致人才培养的单一化。设计专业学生在电脑软件操作

和商业设计思维方面较强,但在手绘和传统文化理解上存在不足;美术专业学生擅长绘画技巧,但在设计应用和市场推广方面缺乏经验;书法专业学生精于书法艺术,但在跨领域创作和现代设计手法运用上不够熟练。这种单一的人才培养模式难以满足市场对复合型艺术人才的需求。

现代社会和市场对艺术人才的要求呈现出多元化的特点。随着文化旅游、创意产业等领域的发展,市场需要既具有扎实艺术功底又能掌握多种技能的应用型人才。甘孜州不仅需要能够创作传统艺术作品的人才,更需要能够将文化元素转化为具有市场价值的产品的人才。

3.2 甘孜州艺术资源利用不足

3.2.1 历史文化遗迹闲置

甘孜州拥有丰富的历史文化遗迹,如石窟、壁画等艺术宝藏,但这些资源在艺术教育和艺术产品开发中的利用程度较低。许多古老的壁画和石窟艺术仅作为历史文化的见证被保护起来,没有充分发挥其在培养艺术人才和开发艺术商品方面的价值。

3.2.2 民俗文化风貌待开发

甘孜州多样的民俗文化风貌,如独特的民族服饰、节日庆典等,蕴含着丰富的艺术灵感,但在艺术学科教学和艺术产品创新中尚未得到充分挖掘。民俗文化中的色彩、图案、造型等元素可以为艺术创作提供丰富的素材,但目前缺乏有效的引导和课程设置。

4 学科交叉创新实践

4.1 课程融合的路径探索

4.1.1 教学内容整合

为实现设计、美术、书法等课程的融合,需要对教学内容进行系统整合。在基础课程阶段,可以设置共同的艺术素养课程,包括甘孜州文化概论、艺术史、色彩理论等,让不同专业的学生在基础知识层面建立共同的文化和艺术认知。在专业课程中,引入跨学科案例教学。例如,在设计课程中,讲解如何将绘画风格和书法特点运用到产品设计中;在美术课程中,教授如何运用设计的构图法则和书法的韵味提升绘画作品的表现力;在书法课程中,引导学生思考如何将设计元素和美术的视觉效果与书法创作相结合。

4.1.2 教学方法创新

跨学科教学需要创新的教学方法。小组合作学习是一种有效的方式,将不同专业的学生分成小组,共同完成一个艺术项目。例如,在开发甘孜州藏族人物形象盲盒项目中,设计专业学生负责盲盒的整体设计和3D建模,美术专业学生绘制人物形象,书法专业学生为盲盒添加具有藏族特色的文字元素。在项目过程中,学生们相互学习、交流,充分发挥各自的专业优势。

4.2 项目实践推动学科交叉

4.2.1 盲盒系列产品开发

盲盒系列产品的开发是学科交叉在实践中的典型案例。设计专业学生负责盲盒的整体风格、尺寸、包装设计和内部结构设计;美术专业学生绘制甘孜州藏族人物形象,注重人物的服饰、表情、姿态等细节;书法专业学生为盲盒设计具有文化内涵的文字,如藏文祝福语、藏族传说中的经典语句。通过这个项目,学生们将手绘、传统笔墨、电脑设计等技能融合在一起,打造出了独具特色且高水准的旅游周边产品。

4.2.2 艺术长廊绘制

在甘孜州多个乡镇手工绘制百米艺术长廊的项目也是学科交叉的生动实践。美术学专业的学生负责长廊画面的整体构图和色彩搭配,描绘出甘孜州的民俗历史、传统文化故事等内容。设计专业的学生从设计的角度对长廊的布局进行规划,确保每个画面之间的连贯性和视觉节奏感,同时设计一些引导标识和装饰元素,增强长廊的整体美感。书法学专业的学生在长廊中书写与画面内容相关的文字。通过这个项目,不同专业的学生相互协作,将各自的专业知识和技能运用到实际项目中,不仅宣传了甘孜州的地方文化,也锻炼了学生的实践能力和团队协作能力。

4.2.3 红色文化题材作品创作

甘孜州丰富的红色文化资源为学科交叉创新实践提供了素材。素描和版画课程老师带领学生进行红色文化题材作品创作。设计专业的学生参与作品展示形式的设计,美术专业学生运用绘画技巧描绘红色历史场景和人物,书法专业学生为作品添加相关的革命标语、诗词等书法内容。这些作品在各文化馆展览,既传承了红色文化,又展示了学科交叉的成果。

5 课程总体规划建设

5.1 艺术类交叉学科课程制定

在甘孜州艺术类学科交叉创新教育改革中,设计、美术、书法等专业的跨学科教学具有显著的可行性和重要性。首先,从教学资源整合的角度,甘孜州丰富的历史文化遗迹、多样的民俗文化风貌和优美的自然风光为跨学科教学提供了得天独厚的条件。例如,可以将甘孜州的四足提梁羊壶作为素材,引导美术专业的学生进行绘画创作,展现羊壶的造型和历史韵味;设计专业的学生可以设计相关的文创产品,如钥匙扣、手机壳等;书法专业的学生可以为这些产品题写富有文化内涵的文字介绍,提升产品的艺术价值。

其次,在课程内容设置方面,建议开设“甘孜州艺术文化探索与创新”等综合课程或工作坊。内容包括实地考察甘孜州的历史文化遗迹和民俗文化场所,如色达县的格萨尔文化艺术中心。美术专业的学生可以通过观察和学习格萨尔说唱艺术、格萨尔彩绘石刻等非遗文化,进行绘画创作;设计专业的学生可以结合格萨尔文化元素,开发具有民族特色的旅游商品;书法专业的学生可以为这些商品题写格萨尔文化相关的诗词、谚语,增加商品的文化底蕴。

在教学方法上,推荐采用项目驱动式教学。以康定市的犏犏牦牛文创基地建设项目为例,组织设计、美术、书法三个专业的学生共同参与。设计专业的学生负责整体规划和空间设计,美术专业的学生绘制壁画和装饰画,书法专业的学生题写招牌和宣传标语,提升品牌形象。通过项目实践,学生能够将所学知识应用于实际,提高跨学科合作能力和创新能力。

此外,引入现代科技手段,如虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,可以进一步促进学科交叉。例如,美术专业的学生可以通过VR技术进行沉浸式体验,理解石窟壁画的艺术风格;设计专业的学生可以利用AR技术开发互动游戏或导览应用,增强游客的参观体验;书法专业的学生可以为这些应用题写介绍文字,提高用户体验。

最后,建立多元化的评价体系是跨学科教学的重要保障。评价内容包括学生的专业知识和技能,以及团队协作能力、创新思维能力和对甘孜州本土文化的理解与运用能力。可以通过学生自评、互评、教师评价和企业评价等多种方式,全面客观地评价学生的学习成果。例如,在盲盒系列产品开发项目中,可以邀请市场专家和消费者对学生的作品进行评价,了解市场需求和消费者

喜好,为学生的进一步学习和实践提供指导。

5.2 “产学研用”协同育人的教育模式

“产学研用”协同育人的教育模式在甘孜州的艺术学科交叉创新中发挥着关键作用。通过整合各学科优势,充分挖掘甘孜州的历史文化和自然风光资源,打造出具有特色的文化旅游产品,为甘孜州的发展注入新的活力。

在产品开发方面,盲盒系列的创新设计为消费者带来了全新的体验。加入“隐藏款”的盲盒增加了惊喜感,激发了消费者的购买欲望。每款盲盒中的故事性拼图碎片不仅提高了产品的趣味性,还增强了消费者的复购率。这种设计理念将艺术与娱乐相结合,使消费者在收集盲盒的过程中,感受到甘孜州的独特魅力。

除了盲盒系列,围绕甘孜州特产推出的周边产品也具有广阔的市场前景。仙桃、松茸、牦牛等特产是甘孜州的独特资源,将其与玩偶、手袋、笔记本等产品相结合,既可以满足消费者的实用需求,又能让他们更好地了解甘孜州的异域风情。例如,以牦牛为主题的玩偶可以设计成可爱的形象,突出牦牛的特点,同时在手袋和笔记本上加入牦牛的图案和相关文化元素,使产品更具特色。

近年来,甘孜州旅游业的蓬勃发展为“产学研用”协同育人的教育模式提供了广阔的实践平台。通过积极投身艺术品、文创产品的开发与生产,不仅可以满足游客对特色旅游产品的需求,还能引发人们对甘孜州藏族传统文化的思考与探索。在这个过程中,艺术学科交叉融合发挥了重要作用。美术专业的学生可以通过绘画作品展现甘孜州的自然风光和民俗文化,为文创产品提供设计灵感;设计专业的学生可以将这些灵感转化为实际的产品设计,使其更具市场竞争力;书法专业的学生则可以为产品题写富有文化内涵的文字,提升产品的艺术价值。

在文创产品融入人们生活的过程中,各民族之间的交流、融合与发展也得到了促进。甘孜州作为一个多民族聚居的地区,拥有丰富的民族文化资源。通过文创产品的传播,不同民族的文化得以相互交流、借鉴,增进了各民族之间的了解和友谊。同时,文创产品的开发也为当地居民提供了更多的就业机会,促进了民族地区的经济发展和社会稳定。

6 结论与展望

6.1 研究结论总结

通过对甘孜州艺术类学科交叉创新教育改革的探索与实践,我们取得了一系列成果。在教学实践方面,通过课程融合的路径探索和项目实践,成功地打破了设计、美术、书法等专业之间的壁垒,实现了学科之间的优势互补。学生们在跨学科的学习与实践中,不仅提高了专业技能,还培养了创新思维和团队协作能力。在课程总体规划建设方面,通过制定艺术类交叉学科课程和构建“产学研用”协同育人的教育模式,有效地整合了教学资源,丰富了课程内容,创新了教学方法,为学生提供了更加广阔的学习和实践平台。

然而,在改革过程中也发现了一些问题。一方面,跨学科教学的实施还面临着一些挑战,如教学资源的分配、教师的专业素养提升等问题。另一方面,虽然在产品开发方面取得了一定的成果,但在市场推广和品牌建设方面还需要进一步加强。

6.2 未来研究方向展望

为了进一步深化甘孜州艺术类学科交叉创新教育改革,未来可以从以下几个方面展开研究。一是加强师资队伍建设,开展更多针对教师的跨学科培训和学术交流,提高教师的跨学科教学能力和实践经验。二是持续优化课程评价体系,引入更多元化的评价指标,如

市场反馈、社会影响力等,全面评估学生的学习成果和课程的有效性。三是进一步拓展学科交叉的领域,不仅局限于设计、美术、书法之间的交叉,可以尝试与其他相关学科,如计算机科学、文化产业管理等进行融合,培养更具竞争力的复合型艺术人才。

参考文献

- [1]张晶,杨麟.多学科交叉融合下艺术类院校多媒体技术课程体系构建及教学案例设计[J].艺术教育,2021.
 - [2]周玉琳.新文科建设背景下艺术学科的综合发展研究[J].大众文艺,2022.
 - [3]赵冬冬,关佳征.艺术设计与社会学的融合研究[J].设计,2022设计
 - [4]李泽.艺术类产教融合课程改革可行性方案研究[J].艺术品鉴,2016.
- 作者简介:原芮(1993.06—),女,汉族,四川省崇州市,四川民族学院美术学院教师,从事油画、装置艺术等实践相关研究。
- 基金项目:地方民族高校教师教育改革中“产学研用”协同的艺术类学科交叉创新型人才教育改革探索,项目编号 X-JG202312。