

玉雕专业课程改革探析

王春 陕西国际商贸学院珠宝学院

摘要: 玉雕专业的课程设置关系着本专业的发展前景,所以必须符合当前教育的发展特点,顺应市场发展的规律,更好地与市场接轨,最大限度地保证专业的前沿性,以促进玉雕专业的蓬勃发展。因此,玉雕专业的在课程改革要从多方面考虑,既要参考其他成熟的课程设置,又要满足市场不断发展的要求,全面地论证玉雕专业发展的前瞻性,以期拓展学生的专业知识面,提升学生的综合素质能力。

关键词: 玉雕专业;课程改革;产教结合

中图分类号: J314.9

文献标识码: A

文章编号: 2097-342X(2023)02-0076-03

引言

课程设置对于一个专业的重要性不言而喻,它关系着一个专业基本的教学框架,是一个专业持续、良好发展的基础。要想实现某个专业的繁荣发展,就必须进行顶层设计和全方位的论断,做长远规划,不断优化调整,以满足社会需求,同时,教学人员要积极调研,找准定位,制定符合实际的教学大纲和长效的教学机制。

一、目前我国高校玉雕专业课程设置存在的问题

玉雕专业是传统工艺美术的一个分支,也是现在高校教育中的一个新兴专业。近几年来,有许多高校根据自身的发展规划设置了玉雕课程或玉雕专业,但基本上都是产品设计下面的玉雕方向或工艺美术专业下面的一个方向,真正独立设置玉雕专业的学校很少。在当前的环境下,充分考量当地玉雕市场的繁荣程度和玉雕教学的课程设置尤为重要。规划设置主干课程有助于玉雕专业的良好有序发展,与市场的紧密结合能够在学校与市场之架起一座沟通的桥梁,促进玉雕专业的人才培养,实现玉雕市场的有序发展。在此背景之下,我们在进行玉雕专业的课程设置时要进行多方面的论证,以求获得最佳的教学效果。结合现实状况来看,我国高校玉雕专业课程设置存在以下几个问题。

一是高校玉雕专业的培养目标不明确。玉雕作为中国传统的手工艺之一,涉及雕刻和销售两个领域,高校需根据市场需求来确定培养目标,将学生培养成玉雕行业合格的接班人。

二是高校玉雕专业课程设置需优化。玉雕专业的开

设时间不长,在较短的时间内不断调整和优化课程建设实属不易,现在诸多学校在进行学科设置时把玉雕专业划分在设计类学科之下,但是按玉雕的实践属性来说,其属于造型类专业,学生需要花费很多的时间进行实践操作,高校在进行课程设置时需要充分考虑这一点,尽可能调整课程计划,以给予学生足够的实践时间。

三是高校玉雕专业的教学模式需创新。目前的院系教学大多偏向传统教学模式,在创新方面略显单薄,基于此,高校教师要引入现代教学理念,应用多元的教学模式,加快开发与现有的教学模式相匹配的课程,以适应现代社会的发展。

二、玉雕专业课程改革路径分析

(一) 优化雕塑专业课程设置

玉雕本身属于传统雕刻系列,即雕塑专业下面的一个方向或一个课程,若我们根据市场的发展需要,把玉雕课程剥离出来,单独设立一个专业,对玉雕产业活跃的地区而言,属于锦上添花。但是有些院校开设的玉雕专业课程目标不明确,课程设置不合理,造成了很多资源的浪费。对此,我们在设置玉雕专业的课程时要进行全方位考量,如将玉雕专业课程与其他成熟的课程进行融合,促进玉雕专业的全面发展。

就现在的课程设置来说,全国专业性很强的几所美术学院 的雕塑专业的课程设置中都有玉雕实践课程。在实践课程中,学生们利用自己的造型能力和创新能力,把雕塑语言运用到玉雕设计中,能够很好地完成实践课程,而且作品创作效果极佳,市场反应极其强烈,这得益于他们的基本造型能力和广泛的创造思维。鉴于此,

玉雕专业的课程中必须有一定量的基础造型训练。从平面过渡到立体的认知,可以锻炼学生三维立体的感知力,有助于提升学生的基本功,能够在玉雕课的实践中起到一个快速入门的作用^[1]。

另外,教师还要考虑到玉雕专业的毕业生基本还是以传统的雕刻为主,他们在创新方面的不足需要格外关注。现在的玉雕专业经过了多年的发展,教学方式和课程设置不断优化,而且因时而变,各种观念的碰撞也有效地促进了玉雕专业的良好发展。教师要加强学生的基本功训练,让学生将雕塑语言注入玉雕作品之中,引导学生实现材料和观念的融合,更加有效地发挥玉材料本身的特性,创作出符合人们审美需求的作品。

现如今,三维软件在玉雕设计中成了不可或缺的辅助工具,熟练使用三维软件成了玉雕专业学生的基本技能之一。但是,三维软件的熟练使用基于扎实的基本功,在前期基础课程中进行思维训练,有助于学生快速掌握软件操作的技巧和方法,更有助于学生塑造多元化的作品,同时,学生在作品创作过程中借助软件还可以节约时间成本,提升作品的完整度和产出率。

(二) 进行古代雕塑考察,推动学生对传统文化的再认识

玉雕专业的属性确定了其在传承和现代的思路中不断向前发展,而且雕刻题材在以传统为主的前提下不断开拓新的样式。但是从当前市场上售卖的产品或雕刻者雕刻的作品来看,传统题材在玉石雕刻中仍占据主导地位。因此,高校在进行课程设置时要适当增加让学生外出考察的课时,外出考察不单单是让学生去了解市场行情,更是让学生亲身体会传统雕塑的魅力,增强学生对中国文化的认识。学生在参观古代遗迹的过程中不仅能够真正认识到中国雕塑风格的演变历程,不断增强文化自信,还能感受到其中的精髓所在。

古代雕塑的考察可以从以下两个方面入手。一是帝王陵墓陪葬物的考察,主要以各大博物馆为主,其中的考察对象以人物和动物题材为主,学生在考察的过程中可以了解不同材料的表现效果。二是石窟寺院的考察,了解传统佛像的塑造。陪葬墓前的石雕刻反映了当时的社会风貌,也反映了当时工匠的雕刻水准。考察这类雕塑对学生学习当时的造型形象有着积极作用,学生可以直接借鉴其中的形象创作出具有自己风格的作品。而石窟寺院的佛像塑造及历代的造型变化更能体现出不同时期的雕刻精髓,是古人的智慧结晶,体现了古人的审美需求。综合考察有助于提升学生的创作思维,加深学生

对传统雕塑的认识。在考察过程中,学生需要进行现场写生和摄影记录,为之后的玉雕加工和创作收集素材。在此过程中,学生可以了解历代不同的雕塑方式和基本变化,并在自己的创作中加入其中的元素,创作出具有自己风格的玉雕作品,同时以古为今用的思维提升作品的传承性和新颖度。

(三) 增加理论知识的储备量

专业的技能学习可以提高学生作品的完整度,而人文理论的学习以增加学生的知识储备量为主^[2]。人文方面的知识作为一个隐形元素的存在,会在某一时刻由量变引起质变,即创作者将其充分运用在作品创作中,会使作品具有持久而弥新的内涵。课程教学不单以技巧的传授为主,还要加专业理论和人文的熏陶,这两个部分内容为学生的的发展提供了坚实的基础,理论与实践的结合可以让学生在创作的道路上走得更远。玉雕基本以传统的内容为题材,而且作品的创新离不开文化底蕴的支撑。若学生具备一定的文化底蕴就会在玉雕创作中不自觉地加入一些有意境的创意,增加作品的深度,提升作品的表现力。理论指引了专业前进的方向,理论学习内容可以以中国古诗词等文学作品为主,以提升学生的自我修养,促进学生对传统文化的再认识,让学生更好地将理论知识与实践融合在一起。玉雕专业的理论专业课以中外工艺史和雕塑史为主,在此类课堂上,学生可以了解雕刻工艺的变迁,学习古代雕塑的基本发展演变史,并在玉雕创作中广泛运用所学知识,提升玉雕作品的前沿性和广度。

另外,教师在向学生传授理论知识的同时,还可以开设相关的实践课程,让学生在实践活动中巩固所学知识,将理论与实践紧密结合,真正做到学以致用,从而实现教学目标。

(四) 以赛促学,开发创新课程

任何学科的发展都要以创新为前提,创新是引领专业向前发展的动力,玉雕专业也不例外,需真正做到传统与现代的有机结合,实现有序发展。

创新课程的开发需要以专业基础课程为支撑。创新课程基本设置在大二下学期和大三两个学期的期末,以两周时间为宜,要求学生根据自身所学和个人爱好创作出一到两个传统或观念性的作品,在课程结束时,教师可组织学生开展结课作品展览,评选优秀作品,实现作业到作品的转换,激发学生对专业的热爱,并通过以赛促学,促进学科的发展。教师应该以身作则,积极带领学生参加课题研究,学校应制定相应的奖励政策,通过

长效的改革措施,带动学科的发展。良好的教学氛围是教师带领学生一起学习、师生共同发展,在相应的政策下将比赛和课堂教学很好地结合起来,这必会促进学生综合能力的提升,提高学校和专业的知名度。

(五) 加强产学研合作,锻炼学生的实践能力

在教学改革中,教育部特别强调产学研结合、实现专业的持续性发展、与市场接轨,所以高校必须加强校内与校外的联动,与企业建立合作关系,真正做到理论与实践的紧密结合,促进专业的良好发展。

玉雕是一个实践性很强的专业,学生需要经过较长时间的积累才能具备应有的能力,在校内,学生通过基础课程的学习,提升基本的塑造能力,在校外则需要大量的现场实践。学校可以设立大师工作室或者邀请省级或国家级的工艺美术大师进入课堂开展教学,每学年都要有一定的授课量,而这些工艺美术大师具有多年的玉雕造型和市场经验,在教学的过程中能让学生近距离感受传统工艺的精细制作,从而快速进入玉雕制作的轨道,现场实践与学院教学的碰撞产生了不一样的效果^[3]。高校要不定期邀请行业中的学者进行学术讲座,让学生了解行业的前沿动态,感受专业的魅力,引导学生思考如何在自己的发展中获得持久的动力。同时,高校应通过不同形式的授课,让学生充分感受到玉雕专业的魅力所在。

另外,在校外的实践中,学生需要接收更多的市场信息,这就要求学校积极搭建校企合作平台,与玉雕企业或者玉雕工艺美术大师工作室进行合作,让学生在大学三年级的时候进行现场考察,了解玉雕市场的基本运作,在大四的第一学期开展校外实习课程,把学生安置在玉雕企业实习,进一步锻炼学生的实践能力,基本以三个月为一期。校外的实习场所分为两种,一种是玉器制作公司和大师工作室,另一种是玉器销售公司,学生根据自己的喜好进入玉雕销售公司自主选择,可以选择学习雕刻技能,也可以进入玉器雕刻公司学习销售知识、掌握销售技能。校外实践既可以让快速了解市场,又可以锻炼学生的能力,为毕业后能够快速进入玉雕行业做前期的准备,为走上工作岗位打下坚实的基础。玉雕专业学生在玉器雕刻公司实习时,可以提前熟悉玉器雕刻公司的基本操作,提前了解玉器雕刻公司的运作流程,在毕业之际与实习公司建立一个初步的信任,毕业后可以直接在实习公司就业,这样便可以实现毕业和就业无缝衔接,有利于学生快速适应行业的发展。

学生在学校的学习以锻炼基本功为主,而毕业以后,还需要多年的实践锻炼,才能真正在本专业有所精进,

这就需要传统的师傅带徒弟模式^[4]。进入玉雕行业的学生在毕业的时候需要跟随一个玉雕老师傅进行一到两年的学习,一是在实践中提升自己的专业能力,掌握更多的雕刻技巧,二是增强与本行业内经验丰富的玉雕工艺美术大师的交流。

提高实践能力是教学改革的一项重要内容,学生需在毕业的前夕,通过现场实践学习,基本了解本专业的发展现状和毕业后的就业方向,提高实践能力,为进入玉雕行业打下良好的基础。

以上几点建议,充分结合了高校的发展定位,符合人才培养规划,既考虑了基础课程的设置,又考虑了市场的变化。只有不断地优化课程设置,真正做到与市场的发展相结合,才能提高人才培养的质量。因此,课程设置应从多方面入手,使学生的基本能力得到提升,让学生在步入社会时能够有一技之长,快速成长为合格的玉雕行业从业者。以上结论的提出基于玉雕专业的发展现状,各高校要根据地区和实际发展的不同适当调整课程设置,实现玉雕专业的良性发展。

结 语

课程设置关系着一个专业能否持续发展、能否增加内在动力,好的课程设置在培养复合型人才方面发挥着积极作用,高校教师要做好教书育人的本职工作,不断向同行学习,开创新的思路,使玉雕专业有序良好地发展。

[参考文献]

- [1] 张静. 浅析泥塑教学:以玉雕专业为例[J]. 艺术品鉴, 2015(01):261,115.
- [2] 赵学忠. 高校玉雕专业教学改革初探[J]. 美术教育研究, 2018(17):152.
- [3] 陆乐. 以创新教育模式探索对玉雕设计的人才培养[J]. 考试周刊, 2015(68):163-164.
- [4] 燕建泉, 燕天池. 以合作培养模式提升玉雕设计人才的行业适应性[J]. 美术教育研究, 2015(09):130-131.

作者简介:王春(1990),男,硕士研究生,陕西国际商贸学院珠宝学院教师,研究方向为雕塑艺术研究。