

《民俗艺术》

课程教学大纲

一、 课程基本信息

课程类型	总学时为学时数	☒ 理论课（含上机、实验学时）			
	总学时为周数	☐ 实习 ☐ 课程设计 ☐ 毕业设计			
课程编码	7068941	总学时	32	学分	2
课程名称	民俗艺术				
课程英文名称	Chinese Folk Art				
适用专业	视觉传达设计、环境艺术设计				
先修课程	艺术概论				
开课部门	建筑与艺术学院艺术设计系				

二、 课程性质与目标

民俗艺术是一门系统介绍中国民间美术的理论基础课，是从我国劳动人民的社会生活中发生、发展，并且延续流传了几千年的美术品种，它存在于劳动群众生活的衣、食、住、行、用等各个方面。中国民俗艺术种类繁多，寓意深刻，文化内涵深厚，是一个自成体系的美术种类，是我国传统文化的精髓之一。本课程通过系列的授课，使学生了解、熟悉中国传统艺术的特色，主要是通过剪纸、泥塑、木板年画、服饰、饮食、居住、人生仪礼、社会关系、社会交往礼仪、岁时节日、信仰、民间语言、民间科技工艺、民间游娱竞技等各类民俗事项的分门别类的简扼介绍，并通过剪纸、陶艺、扎染、蜡染、编织、木艺设计等工艺实践课程对其进一步加深感受与了解。

课程目标 1：增强学生对珍藏于我国民间延续千年的历史文化有深刻认识，系统地掌握民俗艺术的概念、基本特征和社会功能；

课程目标 2：使学生既能对我国的民俗艺术有所了解，又能根据民俗艺术中各门类的特征对我国众多民俗艺术现象进行分析理解，进而融入到自己的创作中。

课程思政目标：民俗艺术作为一门艺术设计综合素养课，意在提高学生的综合人文素养，通过课程思政内容的渗透，自然切入，能避免学生把理论仅仅当死板的知识来学习，而不能浸润于自己的思想，成为自己本身素养的一部分，并在

生活和设计中去实践。民俗艺术是我们进行树立民族自信心，增强民族自豪感教育的重要载体。

三、 课程教学基本内容与要求

1. 教学内容一： 概论

主要介绍了一些有关民俗艺术的基础知识，重点掌握民俗艺术的概念、分类，明确民俗艺术特征与社会功能，理解民俗艺术是如何构成、养成与传承。

2. 教学内容二： 节日民俗

基本内容为了解中华民族传统节日的来历，节日的形成过程，具体流程等。

3. 教学内容三： 环境装饰中的民俗艺术 剪纸

基本内容为了解剪纸的历史文化渊源，并通过临摹、剪纸（或折纸）制作课程了解民俗艺术造型特色与规律。

4. 教学内容四： 民俗信仰中的民俗艺术 神像

基本内容为通过木板年画重点阐述信仰民俗艺术的特征，介绍民间信仰的崇拜对象、媒介、行为习惯与相应仪式，并举例说明了一些中国信仰习俗。了解木板年画的各地典型图形，图形代表含义，共性与不同，色彩的内涵。以及四大代表性年画的制作工艺及传承谱系。理解木板年画这种特殊的民俗艺术形式上寄托的民族精神。

5. 教学内容五： 建筑陈设中的民俗艺术 民居

基本内容为研究居住的形成过程及居住类型，居住民俗艺术的各种表现，介绍中国各民族典型的居住民俗形式。了解居住房屋的设施和格局、造型和工艺、分布与坐落，理解民居的形成和居住的类型，以及中国民居建筑的基本特点。第六章要求了解玩具的发展历史，玩具在民俗艺术中的地位及作用。理解民间对于人成长过程中通过玩具给予的文化观念。以及由此衍生出的民众对于社会功能及形态的认识。

6. 教学内容六： 游艺竞技中的民俗艺术 玩具

基本内容为了解玩具的发展历史，玩具在民俗艺术中的地位及作用。理解民间对于人成长过程中通过玩具给予的文化观念。以及由此衍生出的民众对于社会功能及形态的认识。

7. 教学内容七： 衣饰穿戴中的民俗艺术 服饰

基本内容为了解服饰民俗艺术形成的主要因素，以及服饰民俗艺术的发展历程。比较全面地了解中国各民族在服饰造型上的特点、流变及其体现的社会文化观念。同时，理解服饰民俗艺术的文化内涵，增强自身的鉴赏能力。

8. 教学内容八： 皮影

基本内容为了解皮影的制作工艺，形成过程，现存主要形式，皮影包册的主

要内容等。可适当安排皮影制作。

四、 课程学时分配

教学内容	讲授	实验	上机	课内学时小计	课外学时
1. 教学内容一：概论	3			3	
2. 教学内容二：节日民俗	3			3	
3. 教学内容三：剪纸	3	3		6	
4. 教学内容四：神像	4			4	
5. 教学内容五：民居	3			3	
6. 教学内容六：玩具	3	3		6	
7. 教学内容七：服饰	4			4	
8. 教学内容八：皮影	3			3	
合 计	26	6		32	

五、 教学设计与教学组织

课程采用讲述法、观察法、实创法等教学方法，结合采用计算机多媒体投影，内容采用 PPT、板书及现场参观等教学手段。

六、 教材与参考资料

1. 教材：

《中国乡土手工艺》，高星著，陕西师范大学出版社

2. 参考资料：

《中国民间美术全集》，王朝闻总主编，山东教育出版社

《中国民间美术》. 孙建君编著. 高等教育出版社

《剪纸艺术》，李西秦，西安交通大学出版社

《中国民间年画史图录》，王树村编著，上海人民美术出版社

《中国民间皮影》，孙建君编著，湖南美术出版社

《黄河十四走》，杨先让、杨阳著，作家出版社

《西藏面具艺术》，叶星生编，重庆出版社

七、课程考核方式与成绩评定标准

1、平时作业要求及评分：

创作剪纸一幅 50分（包括上课情况、出勤情况）。

2、期末考试方式及评分：

创作民俗玩具一件 50分

3、课程成绩总评：

期末考试成绩与平时成绩之和，满分为100分

大纲执笔人：张鹏程

大纲审核人：王雪莹

开课系主任：任永刚

开课学院教学副院长：白传栋

制（修）订日期：2021年8月