

试论传统手工艺的校园传承与创新

陈志刚

(成都东软学院, 四川 成都 611844)

摘要: 传统手工艺是我国传统文化的一部分, 代表着我国传统的文化价值、文化理念, 也代表着我国先人的智慧。但是伴随着工业时代的到来, 工业制品的出现使得传统手工艺品逐渐走向没落, 越来越多的传统手工艺开始消失在大众的视野当中, 这对于我国传统文化的传承和保护是一种挑战。因此, 如何将传统手工艺在校园中进行传承和创新成为了我国传统文化传承与保护的关键。基于此, 本文以传统手工艺的校园传承与创新为主题开展研究, 希望能够找到传统手工艺在校园中进行传承创新的途径, 让中国传统文化得以延续和发展。

关键词: 传统手工艺; 校园传承; 传统文化

伴随着我国经济的快速发展, 人们的消费水平有了明显的提升, 尤其是在文化消费上的投入更是巨大。这也给我国传统手工艺行业的复兴发展带来了机会, 有助于我国传统文化的传承与创新。但是越来越多手工艺技术的流失, 导致这些传统文化变得更加脆弱。基于此, 传统手工艺需要一个传承和创新的场所, 从而将这些宝贵的文化财富传承下去, 同时也推动我国文化经济的法扎。而校园是进行传统手工艺传承的有效途径, 因为学生年龄较小, 对于事物的认识和接受速度较快, 适合进行传统手工艺的传承。除此之外, 在校园当中进行传统手工艺传承, 能够培养学生正确的文化精神、价值观念以及审美能力, 对于学生今后的学习成长可以起到很好的助力作用。因此, 如何使传统手工艺在校园当中进行传承和创新, 就成为了学校教师以及领导需要思考的问题。

一、传统手工艺的特性

(一) 民族性

手工艺在不同的地区会出现不同的美术风格、文化底蕴, 在这些手工艺的艺术风格与地域环境相得益彰之后, 就会使手工艺展现出独具地域特色的艺术风格。而在我国, 不同地域分布着不同的民族, 不同民族因为地域环境的差异有着属于自己的独特文化风俗, 而手工艺与这些民族文化风俗的碰撞, 就是传统手工艺民主性的展现。

(二) 传承性

对于传统手工艺的传承从本质上来看是对其的一种保护措施, 防止传统手工艺在漫漫的时间长河中消失。同时, 这种传承也是文化的传承、技艺的传承。在这个过程中, 文化会进行融合、技艺也会跟着时代的变化而得到创新发展。因此, 手工艺人要想更好地继承手工艺, 就需要不断地创新、不断地发展, 将传统手工艺的文化和技艺甚至是思想一起传承下去。因此, 传承性也是传统手工艺的特性之一。

(三) 实用性

之所以传统手工艺能够在几千年的历史长河中一直流传下来, 实用性便是其依靠之一。大部分的传统手工艺制品都是诞生在农耕时代, 在农耕时代, 人们制作的手工艺品具有着结实、耐用以及便宜等多种实用性特点, 这些特点的存在才会让人们争相购买, 也才会让传统手工艺一直传承下来。因此, 实用性也是传统手工艺的特性之一。

二、传统手工艺与高校教学融合的原因

(一) 断代失传愈发严重

在如今的时代, 产品的制作都以工厂流水线的方式进行。这种生产方式具有着高效、快捷的特点, 从而满足了当下快时代社会的节奏, 继而推动社会的经济发展。但是传统手工艺品的制作方式却与工业制品截然不同, 传统手工艺品都是由手工艺人繁复的工艺来制造而成, 不具备进行大规模量产或者是流水线生产的特点。而且工业制品的制作往往只需要一个程序、一个生产线即可。但是手工艺品却需要手工艺人经过经年累月的磨炼、练习, 才能够制作出成熟的手工艺品。这样的特点就导致我国传统手工艺品无法获得稳定、持续的消费收入, 导致很多手工艺人为了生活不得不放弃自己的手艺, 从而另谋生路。除此之外, 很多家长也不愿意自己的孩子去学习这些技艺, 这就导致传统手工艺出现了无人愿学的现象, 只能由手工艺人家族传承。这样的情况也就使得我国传统手工艺断代失传愈发严重, 越来越多优秀的手工艺品开始消失, 这对于我国传统文化的传承创新造成了巨大的负面影响。因此, 将传统手工艺与高校教学进行有效融合, 是满足传统手工艺传承要求、防止出现传统手工艺失传的关键所在。

(二) 培养学生文化自信

在我国高校教育体系当中, 很多艺术方面的专业都是通过西方的艺术理论来进行教学, 这就导致很多学生过于崇拜西方文化而贬低中国传统文化, 形成了不良的学术氛围。这样的情况如果不能得到及时解决, 就会影响到学生们价值观念、思想意识的建立, 影响到学生们今后的成长发展。因此, 在高校教育中进行传统手工艺的传承具有必要性, 是帮助学生培养文化自信的有效途径。在高校中传承传统手工艺, 一方面能够带领学生们领略先人的智慧, 让学生们对于本民族的文化艺术进行了解, 从而使自己的艺术风格融入民族文化, 有助于实现学生创新能力的培养。另一方面, 学习传统手工艺可以帮助学生们提高审美能力以及培养学生文化自信, 让学生们能够更加热爱自己民族的文化, 对于自己民族的文化进行创新发展, 从而推动我国艺术领域的进步。因此, 在高校教育中传承手工艺, 对于培养学生文化自信起到了很好的帮助作用, 这也是高校教育与传统手工艺融合的原因之一。

三、传统手工艺的校园传承与创新策略

(一) 开展艺术分离教育

手工艺品和手工制作品有着本质的差别, 手工艺品是有着丰富艺术因素和民族文化的手工作品, 是手工制作品的一种升华。而高校教师要想更好地在高校中实现传统手工艺的传承, 便可以开展艺术分离教育, 在不同的专业中渗透传统手工艺品的一些艺术因素和民族文化, 将属于手工艺品的一些独有风格、花纹融入到其他专业教学中, 从而让学生们对于中国式审美有更好地了解, 继而让学生们在进行艺术设计时能够融入传统手工艺文化, 这也是对于传统手工艺的一种传承创新, 对于学生的学习进步也可以起到相应的助力。

例如高校艺术设计专业教师在开展服装设计教学时, 便可以在设计教学的过程中将四川地区独有的竹雕刻手工艺品的艺术元素加入到服装设计当中。在四川地区, 很多手工艺人利用竹子来进行花纹雕刻, 将竹子制作成相关的器具之后, 在器具的表面进

行雕刻，雕刻出来的图案栩栩如生，给人们一种生动地美感。时至今日，这种手工艺品依旧受到人们的欢迎。因此，高校艺术设计教师便可以将四川竹雕的一些代表性图案以及颜色应用在服装设计当中，让学生们能够对于竹雕手工艺有一个简单的了解并且学会对于竹雕手工艺品进行审美，这也是为传统手工艺的传承与创新做好铺垫。除了艺术设计之外，高校还有很多专业都可以融入传统手工艺的一些艺术因素，包括着广告设计、室内设计等等，只要高校教师能够合理的将手工艺品的艺术元素和民族文化引入到课程教学当中，就能够为学生接受手工艺传承奠定基础，同时实现学生创新思维的培养，推动我国传统手工艺品的创新，满足社会文化经济的发展。

（二）培养学生工匠精神

传统手工艺品不能够批量化制造的原因之一便是工序复杂，很多的艺术元素和民族文化都需要不同的艺术方式展现出来，这不是简单的复制粘贴就可以，需要手艺人秉持着工匠精神来一步步地完成作品。在完成的过程当中，手艺人需要投入百分之百的精力，确保每一个环节都不能够出现差错。工匠精神是进行传统手工艺传承的关键之一，更是助力高校实现课程思政的有效途径。因此，我国高校教师需要注重对于学生工匠精神的培养，为学生们传承和创新手工艺打下坚实的思想精神基础。

在当下的快时代节奏当中，学生们没有太多的耐心和恒心来完成一件事情，这也就导致很多学生在学习手工艺品的制作过程当中，很容易出现放弃、半途而废的情况，这也严重地影响到了传统手工艺在高校教育中的传承与创新。因此，高校教师可以通过理论与实践两个方面来培养学生工匠精神，做好传统手工艺在高校教育中的传承与创新。首先是理论方面，高校教师可以为学生们展示一些优秀的手工艺品，并且将制作过程展现给学生观看，让学生们可以看到一些手艺人，几天几夜的时间只是为了制作出一个完美的手工艺品，让学生们感受到这些手艺人蕴含的工匠精神，从而激发起学生的学习热情。除此之外，高校教师还可以带领学生们亲自来到一些手工艺人的工作场所，让学生们现场观看手工艺品的制作并且进行亲身尝试，这样可以使学生们在实践中感悟到手工艺品制作的不易，感受到其中的艺术元素与文化思想，让学生更好地理解什么是工匠精神。通过理论与实践活动的开展，能够有效培养学生工匠精神，让学生们具备传承手工艺的思想品质以及价值观念，为我国传统手工艺的传承创新奠定基础。

（三）推动手工艺品时代化发展

传统手工艺想要传承就需要创新，只有符合时代要求、与时代接轨，才能够将传统手工艺真正的传承下去。因此，手工艺品需要进行时代化发展，融入一些现代化技术以及理念，让手工艺品能够得到市场的认可，获得持续稳定的收入，继而保持传统手工艺的传承。因此，高校教师在进行传统手工艺的传承创新时，可以带领学生们探寻手工艺品时代化发展的道路以及方向，这样既可以更好地在课堂教学中实现传统手工艺的传承与创新，也可以强化学生对于专业知识的理解和掌握，达到一举两得的效果。

当下我国传统手工艺行业已经出现了缺乏创新、受众面狭窄的情况，这就导致很多手工艺品无法获得市场认可，从而使得很多手艺人失去了收入来源，迫使其进行专业。这样的情况严重影响到了我国传统手工艺的传承与发展。因此，高校教师可以组织学生们进行传统手工艺课题研究，让学生们结合时代特点来进行手工艺品的现代化的创新，拓展手工艺品的受众面，从而让手工艺品获得市场认可，得到更多的收入，最终实现传统手工艺的

传承与创新。例如高校教师可以引导学生们对于竹雕手工艺品进行现代化创新，将一些传统的竹雕作品融入一些现代化元素。例如将一些竹雕的表面刻画上一些现代人物，让竹雕作品变得个性化。甚至可以针对于一些客户的需求，来进行个性化竹雕定制，从而获得更多消费者的认可以及青睐。除此之外，教师还可以引导学生们将竹雕作品进行有效包装甚至是限量发售，这样可以有效激发起消费者的兴趣，从而形成一定规模的手工艺品市场，完成传统手工艺的传承与创新。通过这样的方式，不仅可以使传统手工艺在高校中实现传承与创新，还能够将其推入到社会当中，获得更多的关注与投资，让我国传统手工艺得以延续与发展。

（四）构建专业教师队伍

专业教师队伍是进行传统手工艺传承与创新的基础，同时也是关键所在。在当下，很多高校教师自身对于传统手工艺没有一个详细的了解，甚至不具备一些手工技艺，这就导致教师在为学生们进行传统手工艺的教学中时，只能通过网络搜集一些与传统手工艺相关的理论知识继而进行传授。这样的方式无法真正实现传统手工艺的传承与创新，甚至影响到了专业课程的教学。基于此，高校领导应该构建一支专业教师队伍，让其中的教师具备着进行手工艺品制造能力，并且对于我国传统手工艺有详细十多年的了解，这样才能够教学中真正渗透融合传统手工艺，实现在高校中传承和创新传统手工艺的目的。

高校领导应该针对于教师进行相关的理论与实践培训，邀请一些手艺人来到学校为教师们讲解传统手工艺的来源以及相关的技艺，教师们在手工艺人的指导下进行手工艺品制作，从而掌握相关手工技艺，在之后的教学中为学生们做好示范。除此之外，高校领导还应该针对于教师们对于传统手工艺的理解和技艺掌握进行考核，定期的考核可以激发教师们的学习动力，从而提高教师们的艺术素养以及动手能力。除此之外，高校领导还应该将传统手工艺与课程教学的融合情况加入到考核体系当中，让高校教师们能够主动积极的将传统手工艺与专业课程进行有效融合，在不断搜集学生们意见的同时进行教学策略的改善，最终达到真正将传统手工艺与高校专业课程进行深度融合的效果，实现专业教师队伍的构建，让传统手工艺能够在高校中进行有效传承与创新。

四、结语

总而言之，传统手工艺是我国艺术创造的成果、是我国历史文化瑰宝。因此，对于传统手工艺我国应该进行大力的传承和创新，从而保护我国历史文化瑰宝不在时间长河中消失。而高校作为我国高等教育场所，是进行传统手工艺传承与创新的有效途径，这对于学生艺术素养的提升、综合能力的培养有着很好的效用。因此，我国高校教师应该将传统手工艺合理融入到教学中，实现传统手工艺在高校中的传承与创新。

参考文献：

- [1] 黄清穗, 梁献文. 广西高校艺术设计教育传承非遗传统手工艺研究 [J]. 绿色包装, 2022 (08): 43-46.
- [2] 凡鸿. 地方高校保护与传承民间传统手工艺的策略分析 [J]. 大观 (论坛), 2021 (12): 130-131.
- [3] 呼和满都拉. 国内外高校对传统民族手工艺的传承与弘扬 [J]. 大众文艺, 2020 (13): 195-196.
- [4] 杨洁. 试述高校教学中传统手工艺的传承与创新 [J]. 明日风尚, 2019 (22): 173-174.

四川省教育厅人文社会科学重点研究基地——四川基层公共文化服务研究中心 2018 年青年项目