

云锦传统技艺人才培养与金课建设

徐碧珺

(江苏经贸职业技术学院 江苏南京 211168)

【摘要】 云锦传统手工制作技艺有着独特性、民族性、流变性的特点,时代的变迁使云锦的传承与发展之路尤为艰难,对云锦传统技艺人才的培养迫在眉睫。在政府政策、资金扶持下,校企深化合作,共同探索云锦传统技艺人才培养方案。利用互联网时代优势,建设SPOC混合式教学体系,发挥线上、线下实践教学优势,推动“工匠精神”在传承基地、企业、数字课堂和实体课堂等育人环节落地生根,为国家培养“德业并进”新时代云锦传承人才。

【关键词】 南京云锦;传统技艺;人才培养;金课建设

DOI: 10.18686/jyfyzy.v3i9.54185

“加强传承梯队建设,促进传统传承方式和现代教育体系相结合,拓宽人才培养渠道,不断壮大传承队伍。”^[1]“非遗项目是否得到有效保护,要看传承人是否得到保持乃至扩大。”^[2]“截至2019年底,全国上下,包括国家级传承人在内的云锦技艺传承人仅70人不到。”^[3]国家级非物质文化遗产云锦项目代表性传承人年龄都在65岁以上,这表明我国云锦传承人进入了老龄化时期和衰亡高峰期,急需培养一批优秀的新生代云锦传承人。在政策指引下,深化校企合作,制定云锦传统技艺人才培养路径,以文化育人导向,引导学生自觉接受中华民族优秀传统文化的熏陶。充分运用互联网技术,探索线上、线下混合式云锦金课建设体系,为大学生们提供具有高阶性、创新性、挑战度的云锦非遗课程,以项目带动教学、创新带动创业,不断激发学生的学习动力和专业志趣。

1、南京云锦传统技艺的特点

1.1 独特性

南京云锦木机妆花手工织造技艺是中国古代专门为皇室、官员、贵族制作丝绸服装的一种独特的工艺。云锦织造技艺至今约有一千六百年历史,它凝聚着古代劳动人民的聪明才智;展现着当时发达的生产力发展水平、先进的织造技术水平、劳动人民的艺术创造力;浓缩了中国织锦工艺的历史、文化、技艺,是中国织锦工艺唯一的“活文物”,被誉为“东方瑰宝”。云锦以其传统而精湛的提花木机织造工艺闻名于世,并完好传承至今。云锦所使用大花楼织机结构复杂而精密、严谨而完美,这种靠记忆编织的传统手工织造技艺是现代机器生产所无法取代的,显示了其独有的魅力。然而,云锦所承载的独特、丰富的民族技艺也会因为时代的变迁被人忽视和遗忘,甚至于逐步走向消亡。

1.2 民族性

南京云锦是中华民族所独有的织锦艺术,在精美绚丽的云锦作品中已深深打上了民族的印记。云锦技艺、云锦服饰及其所蕴含的吉祥文化、宫廷文化、礼仪文化都体现着中华民族独特的思维方式、世界观、价值观、审美意识、生活方式等。云锦是随着中国古代丝织业的发展,不断演进而发展成熟的。在长期的相对封闭式的封建社会环境下,其特性有着很强的稳定性与完整性。从南京云锦木机妆花手工织造技艺入选联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表性名录》可以看出,云锦传统技艺所反映的内容具有鲜明的民族性,体现着中国优秀传统文化特色。进入新的发展时期,西方文化如潮水般涌入中国,年轻一代更容易被快餐文化、娱乐文化所侵蚀。云锦的地位与影响力受到严峻挑战,呈现出走向衰落的发展趋势。

1.3 流变性

从中国古代云锦的传承方式来看,主要以师傅带徒的形式传承。师傅悉心将自己的本领、绝活传授给徒弟,徒弟有意识

学习、掌握技能,并成为其安身立命、养家糊口的手艺。在漫长的封建社会时期,流变性虽不大,但在传承的过程中也出现了活态流变的现象。如,到了金、元交接之际,开始出现了崇尚用金的审美潮流。因为元代统治者是来自北方的少数民族,吸收了北方游牧民族的审美特点,引进了西域的织造技艺、织金技术,使我国锦缎装饰与织造生产发生了重大的转变。而在元代以前,锦缎的织造以讲究配色为主,很少用金,这体现了云锦在传承过程中,往往会与当时的时代特征、民族文化相交融。云锦传承到现在,也会随着时代的发展,人们审美、需求的变化,呈现新的形式。虽有变化,但仍存在稳定性与一致性,如果完全不同,便会失去了云锦本有的特质。

2、云锦传统技艺人才培养方式

2.1 传承基地建设

2017年,中共中央办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中提出,“推进职业院校民族文化传承与创新示范专业点建设。丰富拓展校园文化,推进高雅艺术进校园,开设中华文化公开课,抓好传统文化教育成果展示活动,全面提升师资队伍水平。”^[5]由政府、职业院校、国家级云锦传承人团队携手共建云锦传统技艺传承基地,为云锦技艺保护与传承、研究与创新发展提供优良的教学、传习场地,培养云锦传承人、后备人才,也为社会大众搭建了解云锦、学习中国传统文化的展示交流平台。

2.2 师资队伍建设

在校企合作模式下,柔性引进高层次、高水平云锦及相关领域人才,建设一支由“非遗传承人+资深教授+云锦能工巧匠+青年教师+行业专家”组成的专业师资队伍,共同探索、制定云锦传统技艺现代学徒制人才培养方案、课程体系、课程标准、教学大纲、教学评价机制等。成立云锦大师工作室,在云锦传统技艺传习环节中,由云锦传承人、行业能工巧匠有序组织云锦技艺教学活动,实施师傅带徒弟小班化教学,培养云锦传统技艺精英人才;在创新实践环节,聘请行业专家、青年教师共同任教,由老师带领学生全程参与到企业的云锦文创开发项目中。将学校和企业的利益捆绑在一起,推进校企深度合作、互利共赢,实现教学成果共享。

2.3 云锦教材开发

组织资深教授、行业专家、国家级云锦传承人、云锦工艺美术大师编撰云锦专业校本教材,一方面可以对大量云锦技艺教学经验、纹样创作设计口诀、织造生产口诀进行完整地梳理、集结成册,使无形的技艺、技巧形成书面化的教学材料,方便教学活动的开展,同时,也是对云锦技艺、绝活的一种保存方式;另一方面,云锦系列教材的编撰填补目前在云锦传承人培养的教学过程中无教材可用的空白。

2.4 校企联合培养

由于丝织业生产方式的改变,机器全面取代了手工织造,

成为市场的主流。云锦作为一种传统手工艺,市场需求急剧减少,对于云锦的人才需求量也在减少。加之,云锦的地域性特征明显,在全国范围内,云锦企业数量屈指可数。新中国成立后,南京云锦研究所集中了一批优秀的云锦骨干人才,但随着改制后的南京云锦研究所被一家上市公司全面收购以后,因无处可去被迫转行的云锦艺人大有人在。因此,积极推进校企合作订单式培养尤为迫切。对于传承人来说,云锦的保护与传承是一项需要长期坚持的系统工程,需要政府的扶持,让学校、企业联手为云锦传承人才提供相应的工作岗位和良好的发展空间,不能让传承链断裂。

3、南京云锦金课建设思路

3.1 SPOC 混合式教学体系建设

随着“互联网+”应用的普及与随之而来的创新成果,互联网正逐步改变着生产、生活、学习的方方面面。SPOC (Small Private Online Course)小规模在线课程适应于传统技艺教学。SPOC 混合式教学体系是在“互联网+”模式下,将云锦文化基础教学和织造技艺实践教学相结合,融合传统教学和在线教学的优势,推进专业课程的项目化、信息化和综合化课程建设,完成共享公开课、网络在线课程、网络教学资源库,构建具有专业学科特点的多元化教学体系,培养具有工匠精神和自主创业能力的高素质、技能型专门人才。依托在线学习平台的课程建设,实现对学生的远程培训,把学生的学习由浅到深地引向深度学习。利用大数据技术,实现对学生学习情况的全程跟踪管理和对教学需求的全面掌握。

3.2 线上、线下实践教学模式

云锦非遗教育在遵循传统师傅带徒、课堂教学的基础上,引入云课堂、虚拟现实、仿真实验等线上教学手段,“精准记录和模拟再现云锦织造技艺,是织造技艺传承更为高效的传承途径。”^[5]将传统的理论基础教学、手工技艺教学与互联网、虚拟仿真技术全面融合,借助互联网+大数据,建设云锦技艺

在线交流平台,以克服在传统教学中时间与空间的局限性,随时随地共享在线教学资源,也有利于教学资源的更新,扩大云锦非遗文化传播途径与影响力。“金课建设要动态的持续改善,而非单一固化。”^[6]将传统教学“线下”和在线教学“线上”的优势结合起来,这种新模式对教师备课和学生课内外学习都具有一定的创新性和挑战度。学校依托在线学习平台的课程建设,实现对学生的远程培训。在线学习平台能够建立全面完整的学生学习档案,为老师对学生的专业学习情况进行公正评判和准确分析提供有力的数据支持。

4、结语

以云锦传承基地建设为抓手、探索校企协同育人有效发展路径,创新传统技艺人才培养体系,立足南京非遗文化特色,发挥职业院校自身资源优势,形成特色传承项目品牌。在云锦传统技艺人才培养过程中,将社会主义核心价值观与云锦传统文化基因植入校园文化环境建设。将爱岗敬业、专注执着、精益求精、报国奉献的“工匠精神”融入人才培养的全过程,推动“工匠精神”在传承基地、企业、数字课堂和实体课堂等各育人环节落地生根、开花结果,为国家培养“德业并进、自强不息”的“大国工匠”。

基金项目:

2020年度江苏省高校哲学社会科学基金项目:云锦传统技艺虚拟仿真实验金课建设研究(课题编号:2020SJA0711);

2020年度江苏省大学生创新创业训练计划项目,云锦文创产品的开发与经营模式(课题编号:2020SJA0711);

2020年江苏经贸职业技术学院教育教学改革研究重点课题:产教融合视域下非遗文化传承资源库建设应用研究(2020JMJG09)。

参考文献

- [1] 中共中央办公厅国务院办公厅.关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见[EB/OL].中华人民共和国中央政府,2021-8-12[2021-08-24].http://www.gov.cn/zhengce/2021-08/12/content_5630974.htm.
 - [2] 项兆伦.在全国非物质文化遗产保护工作座谈会上的讲话[N].人民日报,2017-06-09(05)[2021-08-24].
 - [3] 中国非物质文化遗产网.南京云锦织造技艺保护实践总结[EB/OL].2019-12-30[2021-08-24].<http://www.ihchina.cn/Article/Index/detail?id=20390>.
 - [4] 中共中央办公厅国务院办公厅.关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[EB/OL].中华人民共和国中央政府,2017-01-25[2021-08-24].http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm.
 - [5] 卢毅.以虚拟技术为翼:南京云锦织造技艺数字化实践性传承探索[J].南京艺术学院学报,2020,6:157.
 - [6] 江雪情.从“线上金课”窥视中国高等教育“金课建设”质量[J].现代大学教育,2019,6:40.
- 【作者简介】徐碧珺(1985—),女,江苏经贸职业技术学院艺术设计学院讲师。