

高校非遗艺术教育的发展与创新

董芳琳 袁本壮

烟台科技学院, 中国·山东 烟台 264000

【摘要】通过追随艺术教育视角,以国家级非物质文化遗产、山东地区代表性刺绣——鲁绣为例,提倡将艺术教育过程纳入教育体系,借助体系化、建制化促进地区文化遗产的继承性、创新性发展。本文分析了当前学校课程对非遗文化的发展和创新,辩证性地指出其局限性;积极探索如何有效整合教育资源,以学生视角,激发学生对非遗文化的探究兴趣。旨在为中国传统民族文化教育提供新的视角和策略,以更好地满足学生的成长和综合素质发展的需求。

【关键词】非物质文化遗产;继承新发展;传统文化教育;山东鲁绣

【基金项目】山东省艺术科学重点课题“符号与记忆——山东省传统鲁绣元素创新设计研究”(项目编号:L2023Q04190233)。

引言

鲁绣是国家级非物质文化遗产之一,为中国“八大名绣”之一,兴起于春秋时期,盛于秦汉,历经千年,在近现代得到进一步发展。山东鲁绣作为中华民族文化宝库中的璀璨宝藏,是五千年中华文明所积淀下来的智慧结晶和精华所在,它保留着中华民族的性格特征和思维方式,具有山东当地浓厚的地方风格特征。^[1]近年来,随着民间传统技艺在年轻人中又一次火爆“出圈”,传统的鲁绣艺术形式需要得到创新性发展和与时俱进的创新设计,从而迸发出更大活力。那么通过围绕鲁绣艺术表现形式,从非遗文化传承中发掘亮点,研究如何将鲁绣元素融入针对大学生的民族文化教育中,通过各项实践活动等教育途径,让学生从中有所启发、有所收获是我们作为教师需要探讨的问题。

图1 传统鲁绣样式

1 理论基础与研究综述

1.1 鲁绣的发展

古代发展:春秋时期,在齐鲁地区就开始流行鲁绣,史称“齐纨”或是“鲁缟”;秦朝达到最盛,汉代进一步普及;公元前219年,秦始皇到达山东半岛文登地区,召集文人墨客登山作赋,推动了当地一带学风昌盛,加强了当地与中原文化的交融,促进绣花技艺的民间流传;公元568年,当地建制设立文登县,文登作为州府所在地,受中心效应影响,商贸经济繁荣,进一步促进了鲁绣在民间的流传发展。^[2]鲁绣样式(图1)。

近代发展:1840年鸦片战争以后,西方国家为打开中国市场,通过协定关税的实施使英国纺织品及其原材料能以更低的价格与中国纺织品争夺市场份额,十九世纪七十年代以后,中国手工纺织业开始解体,中国延续了两千多年的以耕织结合为核心的自然经济开始遭到破坏,在外国资本主义的入侵下,我国鲁绣工艺发展受阻,但是受西方资本影响,国外绣花技艺传入中国,鲁绣也从中吸收了新的艺术表现形式。1894年,受英国传教士的影响,鲁绣吸收了“爱尔兰花边”的西方抽纱工艺,抽纱花边工艺如图二。20世纪30年代,各类抽纱商行在山东半岛的大量出现。据资料记载,到1936年,烟台周边各县专门从事抽纱绣花的商号、工厂有150多家,其产品占烟台出口总数的50%以上。

现代发展:十九世纪末期,西方的“抽纱”工艺传入中国,鲁绣从中汲取精华,不断改良。新中国成立后,文登鲁绣厂设立,现代化机器的应用使鲁绣工艺更加精细。雕

平绣原本是海阳、龙口地区的传统技艺手法,在上世纪五六十年代与山东当地传统民间技艺结合,形成了独特的地方风格。进入近现代,计算机、现代新材料与新工艺的发展使鲁绣结合最先进的飞梭机实现“水溶绣”传统花边制作技艺,展现出高精度、复杂形式的工艺要求。^[3]鲁绣当代发展(图2)。

图2 鲁绣与当代文创的融合

1.2 高等教育中非遗技艺传承的现状

1.2.1 非遗进高校的发展历程

自2004年人大常委会通过《保护非物质文化遗产公约》以来,中国开始了系统的非遗保护工作。高校作为非遗保护和传承的重要阵地,在这方面也取得了显著进展。

2004-2007年:高校开始重视非遗相关学科的发展,开设了与非遗项目相关的课程,并逐步开展与非遗的交流与合作。

2008-2010年:高校逐渐将重点放在学生组织的非遗活动与课程上,丰富了非遗知识的传播形式,鼓励学生参与非遗传承活动。

2011-2019年:随着《中华人民共和国非物质文化遗产法》的实施,高校非遗研究中心和相关课程得到政府的大力支持,进一步推动了非遗学科的发展。

2019年-至今:教育部发布多项政策,明确了中华优秀

传统文化教育的重要性,并将“非物质文化遗产保护”列入普通高校本科专业目录,标志着非遗在国家学科体制中的明确定位。此外,高校通过利用新媒体技术,通过线上课堂、云直播等形式,继续推动非遗文化的传播。

1.2.2 非遗进高校的发展现状

非遗进高校的形式逐步多样化,主要包括以下几个方面:

(1) 专业教学:将非遗融入专业课程设置,建设非遗相关教学团队,开展系统的非遗课程教学。

(2) 校园文化建设:通过文艺展演、科普讲座、主题市集等活动,提升校园文化氛围,传播非遗文化。

(3) 学生社会实践:组织学生进行非遗参观展览、实地调研等活动,增强学生对非遗的认识和兴趣。

(4) 创新创业实践:鼓励学生参与非遗相关的创新创业项目,设立非遗工作室,推动非遗技艺的传承和创新。

2 当今传统技艺在高等教育中发展的局限性

大学阶段是从校园迈向社会的关键阶段,是培养社会责任感和社会意识的关键一步。在这个培养学生思维的关键期,实际教学中的传统文化教育经常不被重视,有很大的局限性。

(1) 学生普遍思维单一。在非物质文化遗产技艺的教学中,文化意识的缺失缺位体现了大学生在当今信息科技发达的时代过度追求经济利益现状,普遍认为传承下来的技艺、风俗繁琐复杂;其次是近现代西方文化流入中国,大学生在两种截然不同的文化的碰撞与交流中,认知发生了改变,将研究方向偏移;

(2) 学生的思维较为浅显,非遗文化学习“功利性”较强。学生在选课时默认地将学习重心偏移到本专业类课程。而大部分选择此类非遗课程的主要原因,是因为此类课程对期末考查难度较高,考查方式较为单一,以论文作业为主,实际操作考试形式为辅,所以受到了部分同学们的青睐;因此非遗文化学习离不开教师的指导和合理的课程考核机制,切实发挥非遗技艺学习的育人目标;

(3) 高校非遗文化教学设施建设不够完善,缺乏学习传统文化的氛围。从学校层面来说,在山东地区开展鲁绣技艺教学的学校较少,开展的课程不能很好地走出校园,导致大部分学生对该非遗文化的了解不深。其次,近年来高校对应用型人才培养的高度重视,对专业知识课程重视

程度大于文化素养的培养,在一定程度上会影响学生文化修养的提升,从而影响传统文化学习的质量和氛围;

(4) 学校对传统文化教育缺少重视。在课程设置上,学生只能通过以选修课的方式,得到学习传统文化的机会。对于文科学生来说,有较多的机会接触到非遗技艺课程,但对于理工科学生来说,就没有机会学习相关知识。其次,该类课程因为课时短、设施不全的原因,教授非遗文化的教师所采取的教学方式多以理论为主,通过课堂灌输,缺少实际调研与实际操作,效果往往不佳。

3 推进鲁绣文化进高校的举措

3.1 多元化传播团队:从单一到协作

为了更高效地传播非遗文化,构建由专业教师和非遗传承人组成的多元化团队至关重要。专业教师擅长教学方法和理论传授,而非遗传承人则拥有丰富的文化内涵和技艺传承经验。两者的协作能够实现优势互补,从而增强非遗文化在学生中的传播效果。例如,专业教师可以负责理论教学,非遗传承人则进行现场技艺展示和实践指导,使学生在理论与实践结合中更好地掌握鲁绣技艺。

3.2 全面性保护内容:从经典到地方特色

在课程内容设计上,应注重将鲁绣的经典技艺和地方特色相结合,系统性地传授鲁绣的历史背景、文化内涵及实际操作技能。通过专题讲座、文化工作坊、实地考察等形式,丰富教学内容,增强学生的学习体验。例如,邀请鲁绣传承人进校园开展讲座和实践课程,使学生不仅掌握鲁绣技艺,还深刻理解其背后的文化价值和历史意义。

3.3 多渠道传播方式:从线下到线上融合

现代技术的发展为非遗文化传播提供了新的途径。高校可以通过线上线下相结合的方式,创新鲁绣技艺的传播渠道。例如,除了传统的课堂教学外,还可以利用微信群、在线会议、教育平台等工具,开展线上课程和实时互动,突破时间和空间的限制,使更多学生参与。此外,开发数字化学习资源和虚拟现实体验,让学生在虚拟环境中学习和实践鲁绣技艺,提升学习的趣味性和互动性。

3.4 参与式学习模式:从被动接受到主动创造

根据参与性教育理论,学生在非遗文化传播中的角色不仅是知识的接收者,更是积极的参与者和创作者。高校应鼓励学生在学习过程中进行创新创作,将个人理解和现

代设计元素融入鲁绣作品中,形成新的文化表达方式。例如,组织鲁绣设计比赛和作品展览,鼓励学生将鲁绣技艺应用于现代服饰、家居装饰等领域,展示他们的创意和技能,从而激发学生对非遗文化的兴趣和热情,促进非遗文化的创新发展。^[4]

4 结语

非遗技艺鲁绣的传承历经千年,其具有生命力的发展生动详实地记录了时代的变迁,也凝聚了深厚的民族文化,有效培养了高校学生的民族意识和文化底蕴。在新时代里,这种传统的技艺需要一代代人不断去传承创新,在不断发扬中彰显中华民族悠久的历史 and 厚重的文化底蕴,一步步推进我国社会文化建设向高处发展。其次,艺术教育作为高校中的重要教育内容,需要投入更多的精力。为了有效提升高校艺术教育成效、促进高校艺术教育实现改革创新,需要将鲁绣技艺融入山东地区高校艺术教育。实现国家非物质文化遗产与高校艺术教育之间的融合,又可以让学生感受到非遗文化中蕴含的民族精神和价值,进一步完善高校艺术教育模式,帮助学生打开艺术世界的大门。

参考文献:

- [1] 王文章. 中国非物质文化遗产大辞典[M]. 武汉: 崇文书局, 2022.
- [2] 山东商院智慧财经产业学院. 非遗“技”忆|山东非物质文化遗产——鲁绣[EB/OL]. (2022-12-08) [2024-03-14]. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NjM0NjM0OQ==&mid=2660310008&idx=1&sn=9bc4a10bcde51eadd05ab0f5a96b52e0&chksm
- [3] 维基百科. 鲁绣[EB/OL]. (2022-07-31) [2024-03-14]. <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%B2%81%E7%BB%A3>
- [4] 龙之朱. 非遗进高校, 让传统文化焕发生机[N]. 光明网, 2024-03-09.

作者简介:

董芳琳(1996-), 女, 汉族, 烟台科技学院, 硕士, 助教, 研究方向: 艺术设计、视觉传达设计。

袁本壮(1995-), 男, 汉族, 烟台科技学院, 硕士, 助教, 研究方向: 艺术设计、环境设计。