

传统手工拼布与中职艺术类专业教学融合与探索

张 燕

(江西武宁中等专业学校, 江西 武宁 332300)

摘要: 拼布作为起源于中国的传统手工艺, 从最初的实用主义出发到成为一门独立的手工艺艺术, 在漫长的生产实践中获得沉淀与传承, 以它独特的光芒体现中华民族的智慧与匠心。近年来, 随着国家对非物质保护遗产力度的加大, 我国艺术设计类专业的中高职教育改革快速推进, 已经形成了相对正规与完善的教育系统。本文将对传统手工艺“拼布”与中职艺术类专业教学的融合创新进行探索与研究。

关键词: 非遗传承; 传统手工; 拼布; 工艺美术

传统手工艺作为非物质文化遗产的一个重要组成部分, 根植于中国传统文化, 体现了人工造物的智慧与内涵, 是民族乃至国家传统文化的精髓。手工拼布艺术因其材料的普遍性、实用性, 在人们生活、生产实践中发展和传承, 直至成为一门独特的手工艺艺术, 其自身的制作工艺、审美趣味和独特价值, 在社会上得到越来越多人的关注, 目前, 我国中高职学校艺术类专业发展速度较快, 人数越来越多, 教育管理部门越来越重视。在中职学校艺术类专业人才培养方案中, 培养富有工匠精神的人才目标越来越明确, 针对这一大环境下的中职艺术类专业教学, 将中国传统手工艺实践教学纳入专业教学内容, 进行融合与创新, 组织一系列弘扬传统手工艺文化的活动, 结合当地旅游文化创作手工艺拼布作品, 并借助现代化信息平台推广逐渐成为传承工匠精神的必要手段。

一、中国传统手工拼布的艺术价值

(一) 非遗文化的保护、历史文化的传承;

非物质文化遗产承载着鲜明的中华文化基因, 是中华民族优秀传统文化的当代活态呈现和民族集体记忆的重要载体。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产, 对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。

我国传统一般将拼布称为“百衲”, “衲”, 有用密针缝缀的意思, 也做“百纳”。拼布技艺, 作为我国非物质文化遗产, 有着悠久的历史, 并在千年的发展传承中, 得到国际社会的认可。近年来, 拼布技艺开始逐渐走进中国艺术的主流视野, 发展成为新兴艺术产业。拼布已逐渐从废物利用转变为艺术创作, 通过各种创新创意的理念表达, 成为了极具观赏和审美价值的美学艺术品, 成为了都市人时尚生活的一部分。

图一: 缎菱格百家衣 19 世纪末 20 世纪初

(二) 艺术设计生命力的延续与创新

拼布从起源时只是从节约的角度出发, 老百姓把零碎的废旧布料拼缝起来, 做成衣服或小被子等, 有比较明显的实用性。随着物质水平的提高, 现代拼布已经成为一门独立的手工艺艺术, 用料上更为讲究, 甚至有专业的设计师设计出专用的布料, 用来制作成极具观赏和审美价值的“生活艺术品”。

图二: 闺中粉黛 武宁中专手工坊作品

此外, 还有超脱实用功能的艺术拼布作品, 这类作品不用过多考虑实用性, 但对制作者来说, 需要具有比较专业的艺术涵养和设计能力, 能结合其他工艺创作出不同于一般的拼布作品, 拥有自己的独特风格。因此, 传统的艺术拼布的在艺术设计理念上也有很高的借鉴价值。

二、传统手工拼布的审美价值、工艺特色与中职艺术类专业课程的融合

(一) 传统手工拼布的形式感、设计感是艺术类专业创作的灵感源泉

图三: 传统拼布中的平面近似构成 武宁中职手工坊作品

中职艺术类专业课程《构成基础》《图案》《平面设计》《工艺美术基础》《服装设计》《手工制作》等在专业设计理论方面所涉及到的重复构成、近似构成、特异、渐变、分割等形式感无不在传统拼布作品中找到元素和灵感。

(二) 传统手工拼布的色彩搭配来自民间, 有丰厚的自然和生活基础

传统手工拼布的色彩搭配来自民间, 受到经济、地理、人文、

风俗等文化的沉淀和影响,有着丰厚的自然和生活基础,早已形成了独特而又成熟的风格,是艺术类专业学生模仿、学习和挖掘的宝藏。

(三)手工拼布的材料与工艺便捷,为艺术类专业实践降低门槛

手工拼布所需要的材料来自于生活,学生们废旧的衣物都可以收集、裁剪成布料,再准备简单的针线、剪刀便可以制作出满意的作品。这样一来便可大大降低学生们实践操作的门槛。

(四)手工拼布的实用性为中职艺术类专业学生实践学习增强趣味性

入门级的手工拼布制作大多以实用性为主,比如简易的包包就是学生们最容易接受的作品。由于其需要的材料简单,成品后使用会给学生带来趣味性和强烈的成就感。

平面设计专业的学生则可以运用所学的专业设计软件设计出花样繁多的拼布作品设计图纸。服装设计专业的学生通过平面布料肌理改造和拼接可以为服装设计带来意料之外的设计感和亮点。

三、形成“设计师”教师团队,打造品牌文创产品,服务当地旅游文化

当地旅游经济与文化的发展为拼布作品的创作与推广提供广阔的前景,这就需要中职的教师们勇于创新,出新品、出爆品,积极参加省市县组织的各种文创产品大赛。组织在校生及社会人员参与到作品成型、产品打造上来,利用网络平台进行推广与营销,服务和反哺当地旅游经济文化。

图四:武宁中专手工艺坊作品参加当地旅游文化节

在作品设计方面,要求教师们深入到民间,深度挖掘当地文化艺术历史及民间故事,形成系列作品,力求打造品牌文创产品。

四、成立中职学校手工艺作坊,创建“产教融合”新模式

借助当地文化创意产业园区建设创建中职学校手工艺作坊

为提升中职学校内部拼布工作室的社会效应,借助当地文化创意产业园区建设创建中职学校手工艺坊,向社会对外招收学员,有利于打造较为稳定的生产队伍,弥补中职学校学生制作团队不稳定(三年后就读大专)的不足之处,同时也可扩大拼布艺术和工艺的影响力。

(一)建设梯队式人才培养模式,适应中职学校过程教育的性质

同时,在校内还应注重梯队式人才培养,保证以老生带新生的学徒制、学长制模式,确保每一届都要培养出熟练工、多面手,从而适应中职学校过程性教育这一特征性质。

(二)跨专业合作,打通产销通道,培养一专多能型技术人才

随着中职学校“产教融合”模式的发展,电子商务专业走在前沿,各种人才孵化已不是天方夜谭。有了设计、制作团队,有了一系列手工拼布产品,利用电子商务、产教融合的新模式,跨专业合作,跨产业融合,培养电商营销人才,运营团队,培养一专多能型技术人才、销售人才,打通产销通道。

五、紧跟时代步伐,在手工艺教学中渗透思政元素,以实际行动捍卫中华瑰宝

了解拼布的渊源就会发现它起源于中国,是我们中国传统的的手工艺。然而由于各种原因,目前我国的拼布作品主要是跟随日本的培训模式,作品也以模仿欧美以及日韩为主,甚至关于拼布起源之争也不绝于耳。

通过中职艺术专业拼布课程的纳入,教育我们的下一代,让越来越多的中国人投入到继承和发扬民族文化,传统艺术当中来。让“‘功夫’是中国的,‘熊猫’也是中国的,但‘功夫熊猫’却不一定是中国的”这种遗憾的事少一点,再少一点。爱自己的文化才是爱自己的民族,而用行动去实际行动捍卫中华传统,传承与延续民族之光,去践行自己的理想与热爱才是真正爱我们自己的文化。

综上所述,手工拼布教学思政教育不可忽视。我们在学习国外优秀作品的同时,必须时刻保持谦卑又清醒的头脑,高贵而充满韧劲的大国工匠精神,取长补短,做中华民族传统工艺、传统文化的捍卫者、继承者和发扬者。

图五:拼布中国星 武宁中专手工艺坊师生合作拼布作品

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出:“深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”对非遗的保护与传承提出了更加系统更高的要求。

人才是非遗传承的基础,要拓展人才培养渠道,吸引更多有热情、有潜力、有特长的年轻人加入非遗传承的队伍中来。除了促进传统传承方式,将传统手工艺与现代教育尤其是职业教育体系相结合,将传统手工拼布与中职艺术类专业教学进行融合,壮大非遗传承的人才基础,将是中职孜孜不倦的探索。

参考文献:

- [1]王逢鑫.浅析传统拼布工艺在中国的传承和发展[J].西部皮革,2020,42(9):1.
- [2]曾凡清.基于中国传统服饰的非遗文化传承与保护[J].印染,2022,48(2):2.
- [3]孔庆婷.“互联网+”视域下非遗文化传承模式探索[C]//2020年南国博览学术研讨会论文集(一).2020.