

民间艺术进行高校课程资源转化的路径研究

——以剪纸艺术为例

陈 桦

重庆旅游职业学院 409099

摘要: 尽管民间剪纸艺术是我国各地地域特色文化的典型代表之一, 由于社会生产、生活结构的变迁, 还有传承方式上难以克服的一些限制, 都在促使其慢慢退出了历史舞台。当前, 国家正在大力提倡“振兴传统工艺”以及复兴中华优秀传统文化的策略, 基于以上这些考虑, 民间剪纸艺术作为承载了几千年中华民族民间优秀文化的一种艺术载体, 其保护和传承十分必要。而当前教育发展要求高校肩负起文化传承的使命, 这一大平台可以让非遗通过高校的教育进行延续和发展, 也是时代所需。文章分析了促进民间剪纸转化成高校美术课程资源的四种形式, 并据此尝试提出完整化的剪纸课程结构, 从而努力找到适宜的当地民间剪纸艺术保护和传承的道路。

关键词: 民间艺术; 课程资源; 转化; 路径

党的十九届四中全会精神, 为当前教育指出了最新美育政策及教育方针。上个世纪初, 教育先驱蔡元培开始倡导“以美育代宗教”, 为当时的中国教育改革指出正确方向。《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》国办发〔2015〕71号文件中指出, 美育是指审美教育、情操教育、心灵教育和快乐教育, 美育包括音乐、美术、喜剧、戏曲、舞蹈、影视等, 但渗透在各个学科^[1]。中国民间传统艺术形式多种多样, 从各个方面滋养和熏陶着人的情感, 因此也属于美育的大范畴, 这其中就包含了民间剪纸艺术。

中国有着广泛的民间剪纸根基, 区域上风俗和地理的差异性, 都深刻地塑造了各地民间剪纸的个性和特色。然而要指出的是, 几乎每个地区的民间剪纸, 在传承上却遭遇着非常相似的单一化困境, 这也是造成该技艺日趋没落的主要原因。如何找到具有一定综合素养的传承者, 并且构建起良好的传承体系, 是破解这一困境的关键所在。近年来, 驻地高校发展势头较好, 为各地带来了众多具备良好文化功底的生源, 他们无论是在素养还是年龄上都恰好契合了民间剪纸传承者和保护者的最佳要求。本文正是出于这样的考虑, 尝试对高校学前教育还有艺术课程与民间剪纸艺术的衔接进行分析, 找到一

条后者向驻地高校美术课程有效转化的应用路径, 据此形成一些对各地民间剪纸保护和传承工作有所裨益的积极建议。

一、民间剪纸向高校美术课程转化的意义

我国的民间剪纸形象生动优美、艺术风格多样、人文底蕴深厚, 凝结着各地劳动者千百年来在生产生活中所形成的的美德和智慧, 天然的同当地的人文风俗形成有机融合, 从中可以饱览各地千差万别、风情万种的文化积淀。这项技艺的魅力在于, 它萃取了各地劳动人民现实生活中具有典型性意义的标志和形象, 因此格外为广大群众所喜爱。然而, 尽管民间剪纸已经被列为了国家非物质文化遗产, 然而其却始终难以克服长期以来所面临的保护和传承上的困境。因为当代人生产生活方式上的快速变迁, 传统民间剪纸技艺一直以来所依赖的那种“口手传授”的传承方式已经很难适应社会发展。同时, 因为当代人在文化信息接收上的选择越来越多, 往往容易忽视了民间剪纸的存在, 更不用提进一步的保护和传承了。更值得注意的是, 目前各地教育在艺术课程安排上都显得漫不经心, 而民间艺术被置于不显眼的角落, 就以剪纸技艺来说已经面临着严重的传承后备力量匮乏的问题。令人欣慰的是, 不少地方的中小学美术教育都开始将民间艺术视为重要教学内容, 其中民间剪纸也得到更多重视, 但是艺术传承是一项持续性的长期工作, 绝非仅仅强调技法上的传承就足够了, 还需要切实联系到艺术所蕴含的历史、文化、宗教、风俗等方方面面的内容, 这些却很难体现到中小学的美术教育内容中, 也不能为学生们所了解、接受和传播, 这很难达到

论文基金:

1. 重庆旅游职业学院2019教学与改革质量工程: 特色专业建设——工艺美术品设计(项目编号: YJZY2019007)
2. 重庆旅游职业学院产教融合专项课题: 阿蓬江流域民族文旅产品创新研发(项目编号: cjrh-2021-03)

传承的要求。而高校学生已经拥有了相当成熟的身心条件和文化基础,可以较好的适应传承民间剪纸的要求,同时现阶段的高校公共课程相较于完全以知识传授为主要的理念,也更多的考虑到学生全方位素质的提升,其中就包括历史思维、创新意识和审美情趣的培养,这些都为传统文化的传承提供了客观上的帮助,有利于在驻地高校开展好民间剪纸的精神与价值的传承计划。因此,我们完全有理由认为,促进民间剪纸转化为高校美术课程不仅意义重大而且可行性很高,所以高校公共课将成为十分良好的民间剪纸培训、教育的平台,能够促使大学生进一步接触、认识和喜爱民间剪纸,从而逐渐形成对民间剪纸美学上的深入认识和再创造能力,真正成为继承和发扬民间剪纸的坚实后备力量。

二、民间剪纸转化为高校美术课程资源的基本途径

民间剪纸具有独特的艺术魅力,在表现形式上也明显区别于其他的民间艺术,因此在推进其向高校美术课程转化的过程中,必须要强调其课程架构安排设计上的完整性和独特性,切实考虑到大学生现有的知识结构特点,贴近他们的学习规律,尽可能充分的通过课程设计将民间剪纸艺术的内容展现出来,以利于他们掌握和运用。由此,本文倡导如下四种途径:

(一) 让学生充分接触剪纸,培养其兴趣

可以组织“剪纸中的家乡”“我剪我秀”等内容活泼的活动,制作一些能够展现剪纸魅力或者简单的剪纸教学的短视频,通过校园微信公众平台进行推广,吸引学生们的兴趣,促使他们能主动前来了解剪纸技艺,并从中感受到这项艺术的魅力。并且在活动中应安排内涵文化展示环节,让更多学生们深刻感知到这项艺术的缘起和发展动态,使得剪纸的文化意义得到传播。通过参与活动,学生们就可以对这项艺术形成良好的初步印象,帮助他们建立起基本的形象和情绪的记忆,在他们身上达到一定程度的美学上的感受、联想和再创造的效果。特别要注重引导他们积极动手,以实践培养出浓厚的兴趣,进而具有更多的内在积极性投入到剪纸活动中来。

(二) 借助社团活动构建丰富的参与机会,培育学生熟练的剪纸能力

当学生们对这项艺术形成良好的初步印象,建立起基本的剪纸艺术认识和感知能力后,进一步通过成立相关社团放大他们对于这项技艺的兴趣,从而在校园中形成丰富的剪纸参与机会和氛围。社团活动应当进一步引导学生深入了解剪纸认识,在注重活动安排的趣味性的过程中,不断培育他们对于掌握这项技艺后的信心和

喜爱,使得他们能够进一步认识到剪纸和当代社会之间的衔接是有益的,也是可行的,这样他们就会更加积极投入到剪纸的学习和练习中来。在一些积极的过往案例中可以发现,不少令人耳目一新的剪纸图案和构图形式被大学生们发掘出来,这是他们心灵智慧和这项艺术之间的美妙碰撞,完全跳脱出了以临摹和复制为主导的剪纸教学所带来的创造力障碍。大学生们所展现出的强大创造力无疑验证了,高校民间剪纸课程能够极大促进这项艺术的发展。

应当积极邀请民间剪纸艺匠和该领域的学术权威来到课堂上,如“聘请民间大师进课堂”为大学生们作面对面的艺术技艺和理论讲解。这项艺术根植于民间土壤,自其诞生的那一天起就紧紧与这边土地上生活的劳动人民内心世界绑定在一起,从中可以充分的展现当地人们生活 and 思想上的变迁,因而呈现出强烈的乡土风情,具有厚重的群众根基,而人们也因为它承载着当地居民的精神世界,被冠以“母体艺术”之名。因此,从这个角度来看让更多剪纸名人和权威来到高校课堂具有重大意义。这面对面的创作展现和知识讲解,能够让学生们更加直观的认识学习剪纸的构图意识、制作技巧、艺术特点和当地风俗,从而能够使得他们更加深入的领略到地域民间剪纸艺术的精髓,大大开阔了师生的眼界,将民间剪纸教学质量推上新的台阶,更为民间剪纸艺术研究注入源源不断的人才活水。

(三) 将民间剪纸教学纳入校园文化和美术专业课程建设^[1]

民间剪纸转化为美术课程尽管具有十分积极的意义,但是其还是存在着持续性、覆盖面、影响力等方面的不足。因此,应当尽快构建起一种常态化的教学机制,促进民间剪纸更加贴近应用层面,更好的适应终身学习的理念。本文认为,可行性较好的尝试,就是把民间剪纸嵌入到校园文化建设,召集权威艺匠和学术权威共同编写民间剪纸教材,从而开展常态化的教学,真正推动这项艺术教学的规范化和标准化。同时,也要积极的把剪纸作品合理融入到校园各个空间场景构建中去,使得该项艺术具有更加广阔的表现范围,让更多的学生们感知这项艺术的魅力。

(四) 将民间剪纸教学纳入美术专业的课程建设当中

现阶段,我国美术专业基本上沿袭了专业美术院校的教学体制^[1],在课程设置上未纳入民间美术内容,这就导致了专业美术与民间生活之间的割裂。我们知道各地民间剪纸艺术根植于本土人文,某种意义上也是美术

和许多其他学科之间的联系桥梁。那么可以切实考虑到驻地高校地域文化情境,根据客观情况的不同,努力尝试在当前的美术专业课程建设中合理引入地方民间剪纸内容,消除过去的专业美术隔阂,促使其加速和民间艺术积极交互,进一步拓展美术知识的边界,为学生们提供更加丰富的研究方向,促进当代美术教育和中国国情的深度融合,形成更多的发展成果。

三、小结

民间剪纸艺术正在逐渐式微是不争的事实,唯有我们更多的切实考虑其在地域性民间文化环境下的独有魅

力,构建更具可行性的方法体系,打造完整、深刻、全面的美术课堂系统,方有可能拥有一套科学有效的高校民间剪纸课程体系,并保证该体系可以持续性的常态化开展,为这项艺术提供坚实保障的同时,更为其注入源源不断的人才活力。

参考文献:

- [1]徐伟,蒋英.课堂教学中音乐审美素养的培育[J].教育科学论坛.2016
- [2]陈跃琴.民间剪纸向驻地高校美术课程转化的应用研究[J].《美术界》.2017