

杨家埠木版年画与高校美育教学的融合路径

李彩霞 宋扬

(泰国格乐大学)

摘要: 在我国的优秀文化中, 非遗文化属于不可或缺的构成内容, 其所涵盖的知识非常丰富, 而美育是增强公众在审美方面能力的有效途径, 将高校美育教育与非遗文化充分融合。不仅能够更好的对非遗文化进行保护。同时还能够进一步拓展非遗文化的传承方式, 对全方位强化高校美育教育工作、提高高校的育人功能产生了巨大的积极作用。

本文选取杨家埠木版年画为研究对象。通过实地考察、访谈过程中获得的大量详实的相关资料, 找到高校美育教学与非遗文化融合中存在的瓶颈问题。根据高校美育的教学要求和特点, 给出非遗文化有效融入高校美育教育的策略路径。

关键词: 非遗文化, 杨家埠木版年画, 高校美育, 融合路径

The integration of Yangjiabu New Year Wood-block Prints and aesthetic education in colleges and universities

Li Caixia, Song Yang

(Kolak University, Thailand)

Abstract: In the excellent culture of our country, the intangible cultural heritage belongs to the indispensable content, the knowledge it covers is very rich, and aesthetic education is an effective way to strengthen the public in aesthetic aspect ability, college aesthetic education and intangible cultural heritage fully integration. It can not only better protect the intangible cultural heritage. At the same time, it can further expand the inheritance ways of intangible cultural heritage, which plays a huge positive role in strengthening the aesthetic education of colleges and universities in an all-round way and improving the education function of colleges and universities.

This paper selects Yangjiabu New Year wood-block prints as the research object. Through a large number of detailed information obtained in the process of field investigation and interview, the bottleneck problems in the integration of aesthetic education teaching and intangible cultural heritage in colleges and universities were found. According to the teaching requirements and characteristics of aesthetic education in colleges and universities, this paper gives the strategies and paths for the effective integration of intangible cultural heritage into aesthetic education in colleges and universities.

Key words: Intangible cultural heritage, Yangjiabu New Year wood-block prints, aesthetic education in colleges and universities, integration path

一、杨家埠木版年画与高校美育融合现状分析

当今社会, 作为一名信息大爆炸时期的大学生, 每天都有铺天盖地的新鲜讯息。为了了解学生对国家级非物质文化遗产潍坊杨家埠模板年画的了解情况, 在论文研究过程中, 笔者设计了一下调查问卷, 调查了青岛市某高校的大学生进行了调查, 为确保问卷的真实性, 特将此份问卷设置为匿名提交, 共收回 409 份有效问卷。通过对回收问卷内容的分析可以从中得出学生对于潍坊杨家埠模板年画的了解情况及兴趣程度。另外通过谈话的方式对该校艺术方向的教师对于杨家埠木版年画与美育教学融合的看法, 并进行分析。

根据调查问卷数据分析, 409 名参与调查的学生有 80% 以上对杨家埠木版年画比较感兴趣。虽然是山东地区的本土民间艺术, 但是有接近 50% 的学生对于杨家埠木版年画比较陌生。从调查也可以看出学生对杨家埠木版年画传承人走进校园进行相关知识的教授是充满期待的, 同时学生对能参观学习年画博物馆和手工艺作坊充满积极性。当下, 非遗文化融入高校美育课程教学模式上大多运用传统教学方式授课, 大多数的高校采用“理论”的传统授课方式, 但理论与实践的内容较为薄弱, 生动感及直观感欠缺。虽然国内多数高校目前都在积极采用信息化教学, 但是真正将信息化有效用于在教学第一线的课程数量有限, 并没有普及。

所以在美育教学的设计上不能一味讲授理论, 应充分利用各种途径, 提高学生对于杨家埠木版年画学习的积极性。

虽然非遗在社会中已经具备一定的民众基础, 但要立足于高校学生群体之中, 仍道路很长。仅有使学生在学习过程中充分展现出主体性, 通过沉浸式体验, 让学生产生学习兴趣, “非遗”才可以实现更好的发展, “工匠精神”才能与学生的行为规范融为一体。

通过与高校美育教师座谈, 发现大多数的美育课程教师由艺术专业教师兼任, 年龄较年轻, 对于非遗文化相关课程的开发缺乏相应的经验。虽对杨家埠木版年画有一定的了解, 且认可非遗文化是

宝贵的美育资源, 但大部分教师并没有进行深入的研究调研。因此, 将杨家埠木版年画融入高校美育教学的案例较少。在关于杨家埠木版年画与高校美育教学融合方面, 大部分的教师是比较认同的, 但对于如何更好的融合发展, 让学生真正的感受非遗、触摸杨家埠木版年画技艺, 需要通过实际教学共同探讨和解决。

作为高校教师只有对教学内容、教学对象、教学方式有充分研究和把握才能算是有效教学。为了使杨家埠木版年画与高校美育教学更好的融合和实施。因此, 笔者针对上述中调查的结果进行分析, 并制定了有针对性的教学融合路径。通过本课程让学生参与到杨家埠木版年画的学习活动中, 意识到中国的非物质文化遗产的珍贵性, 欣赏杨家埠木版年画的制作流程, 提高审美素养、发掘想象力和创造力, 开阔艺术视野, 增强当代大学生的民族归属感。作为当代大学生, 要承担起传承中华优秀传统文化的责任, 更重要的是在学习过程中, 为古老的非物质文化遗产注入新鲜的血液, 带来活力。

二、杨家埠木版年画与高校美育教学融合路径

1、强化美育主体供给, 组建“非遗”美育教学线上课程组

聘请一批“非遗”技能大师聘为特聘教授并成立美育指导委员会, 不断引导和帮助大学生提升个人艺术修养与审美品位。聘请一批“非遗”大师聘为特聘教授并成立美育指导委员会, 指导课程内容的制定, 参与到课程建设。通过美育线上教学, 辐射更多高校, 引导学生学习传统“非遗”技艺, 实现高校课程精准对接行业。

目前高校美育课程中关于非遗的教学内容大多为“赏析和评述”等类型, 涉及动手创作的课程比较少。高校美育课程内容应积极探索不同的教学方法, 培养学生在学习过程中进行思想情感的表达和主动创新。杨家埠木版年画美育拥有悠久的历史, 所以课程在教学内容的选择上首先应注重文化的传播, 使学生在课程建立的文化情境中进一步深入了解民间美术。同时高校美育教师、非遗手艺人、学生在学习过程中能够共同交流分享各类美术文化资源, 实

现非遗文化的传播与创新。

通过线上课的形式讲述年画的来源,并对年画的艺术特色、制作工具、工艺流程有大致的了解。通过潍坊杨家埠的作品欣赏,了解杨家埠木版年画的风格内容与形成原因。在此部分理论教学中,应重视传统审美教育的渗透,提高学生对本土风情特产、本土文化的认知与认可,扩大年画的受众范围。

为扩大学生辐射面,可建设美育通识在线课程,由高校教师非遗手工艺人组成教学团队,课程以走进非遗,探寻历史,感受传统手工艺,弘扬传统文化为主题。本课程主要从手工艺的发展历程、制作工艺和创新应用这几个方面进行讲述。国家实施中华优秀传统文化传承和发展工程,高度重视美育工作。通过在线开放课程传播中国传统手工艺,是传承优秀传统文化、加强美育的有效途径和方法。真正做到课程思政融入有温度,有深度,又无“违和感”,教学效果如春风化雨。

通过本课程让学生参与到杨家埠木版年画的学习活动中,意识到中国的非物质文化遗产的珍贵性,欣赏杨家埠木版年画的制作流程,提高审美素养、发掘想象力和创造力,开阔艺术视野,增强当代大学生的民族归属感。作为当代大学生,要承担起传承中华优秀传统文化的责任,更重要的是在学习过程中,为古老的非物质文化遗产注入新鲜的血液,带来活力。

在线美育课程通过对杨家埠木版年画鉴赏的历史起源及种类、工艺流程、现代创新应用模块教学,使学生了解传统手工艺的重要性,加深对材料、工艺、设计、市场多位一体的认识,培养学生将传统手工艺结合现代材料及科技手段运用设计的能力,掌握传统手工艺的制作基本技能,提升学生的审美能力,增强学生对艺术多元性的理解,让学生感受到传统文化审美的快乐,提升学生艺术鉴赏的水平,增强当代大学生的民族归属感。

课程目标使学生掌握杨家埠木版年画的基本制作技能,提高学生的创意表现能力,提升学生的原创意识与创新能力。学习领略非遗技艺的魅力,在知识文化提升的过程中体会传统手工艺带来的“工匠精神”、“红色精神”和“传统+创新精神”。提升学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

培养对非物质文化遗产和中国传统文化的认同感和自豪感,增强文化自信。

传递与分享对杨家埠木版年画的认识和体验,继承与发扬民族精神。

在组织课程教学中,应具有多种教学方式供学生选择。由高校艺术专业教师和非遗传承人、手工艺人共同讲授,采用教师讲授与匠人演示相结合的教学方式。

在高校美育课堂中,教师可以根据学生的学习情况安排学生进行线上课程的学习,在课外可以选择实地参观、考察等方式,以更深入的视角走进杨家埠木版年画。另外不定期邀请非遗手工艺人到学校中进行讲座和技艺演示教学。不同的教学方式可以让学生体验多种课堂形式,加强学生的兴趣点,推动高校非遗类美育课程的良性发展。

非遗进校园是通过更新课程内容、调整课程结构等方式,将非遗资源转化为课程资源,以非遗课程的形式传承和保护非遗。非遗进校园是非遗传承的方式之一,促进人才培养与非遗传承的对接,制定制度化的有效学校教育传承方法,将民间民族技艺的口传身授整理成规范、系统、科学的教学标准和人才培养方案,同时鼓励学校开发特色课程、精品课程和与非遗相关的校本课程,实现非遗的科学校传承。

2、对接“非遗”文化保护与传承项目,高质量搭建美育实践平台

做好美育第一课堂和第二课堂的有机结合,强化美育资源供给,搭建高层次美育实践平台。校内“非遗”技能大师工作室、校外专业实践教学基地,面向全校开放美育预约实践体验,搭建“非遗”美育研究平台。开展“非遗”进校园等活动,引进非遗资源。

非遗是优秀传统文化的物化载体,是先辈留下的宝贵文化遗产,非遗进校园是保护与传承文化遗产的重要手段与途径。学校开展非遗进行校园活动,不能盲目引进,首先必须根据学校的具体情况来

选择非遗项目,理清非遗项目的资源属性,并将非遗的课程资源属性转化为切实可行的课程;然后需对非遗进校园的方式进行合理定位,从基础课程、拓展课程、想兴趣课程、研究课程、实践课程等角度,确定非遗进校园的方式。当然,学校在“非遗进校园”的过程中必须起主导作用,遵循正确的价值导向,制定相应的规章制度,这样才能确保非遗进校园活动能够有序、健康、良性地传承与发展。

以杨家埠木版年画为例,美育实践平台的搭建内容应重点围绕实操能力的锻炼与匠人精神的培养,以让学生感受雕版的基本技法为出发点开展。教学环境、场地多样,除了校内老师教学与“非遗”艺人引进校园的现场教学指导外,还包括外出调研、参观等学习方式,让学生能体验到杨家埠木版年画制作的全过程,基本掌握年画的制作工艺与流程。

为了让学生更直观感受杨家埠木版年画在材料工具和印制方法的独特性,在课程的阶段作业设计上,运用厚梨木版、椴木木刻版、胶版等多种材质对比,学生根据实际情况选择,最终完成年画作品的临摹或自己设计的年画作品。

在校外与地方“非遗”保护工作基地联动,活化平台资源。如参观潍坊市非物质文化遗产保护展览馆,围绕山东非遗文化,学习、体验非遗项目,进一步推进设计专业“非遗”文创衍生品设计等。

3、与大师对话,打造“非遗”双师型师资队伍

高校对人才的培养目标就要求我们的教师必须在课堂上不断地与时俱进,对最前沿的基础知识加以补充和给养。双师型的教师被认为是美育艺术课程和教学的推行者,优秀的教师队伍是“非遗”美育课程质量的基础和保证。在狠抓提升课程质量的同时,搭建学术交流的平台,打造一支由非遗传承人、民俗学教师、民间美术艺人、艺术专业老师等组成的专兼结合、协同发展的特色师资队伍,不但有利于推动艺术设计类专业老师教学质量提升的良性循环,而且还能够弥补“非遗”专业课程师资数量不足的问题。最重要的特点就是可以帮助学生从基础理论向实践的转变,更好地引导学生从理论转向实践的角度去了解“非遗”的艺术,避免了知其然而又无法知其所以然的情况。通过课程与讲座互动相结合的形式,充分调动学生的美育学校积极性,鼓励大部分学生亲身参与到“非遗”文化和艺术的创作中,激发他们的美育活动创新意识,培养大部分学生开展美育活动的的能力,从而真正达到了学生美育发展的目标。

目前,高等院校中非遗社团运行模式大多都是学生自行组织形成的,呈现为分散式、点状分布,指导教师的参与程度并不高,社团相关专业的专业性也参差不齐。

与行业大师、非遗传承人的沟通,可以更系统深入的了解非遗技艺目前所面临的问题,市场需求情况与未来发展方向等。邀请杨家埠木版年画传承人走进学校中,以讲座或者系列课程的形式,讲述杨家埠木版年画的历史,并通过线下展现年画技艺,讨论和探讨杨家埠木版年画的创新之路。组成学生及校内教师共同参加,这既是一次课外知识文化的拓展,也是一次美育的体验,丰富自身知识储备,同时也能为后续的“非遗”模块课程起到宣传的作用。而对于课程内的学员们,在经历前期课程实操学习后,面对非遗传承人的讲述与答疑互动,对年画艺术会有更深层次的理解。

参考文献:

- [1]王莹莹.对高校非物质文化遗产课程体系建设的研究[J].教育观察,2019(13):68-72.
- [2]樊美筠.论美育的现代使命[J].求是学刊,1995(4):71-75.
- [3]巴奥曲布嫫.非物质文化遗产:从概念到实践[J].民族艺术,2018(1):6-17.
- [4]高小康.非遗美学:传承、创意与互享[J].社会科学辑刊,2019(1):177-185.
- [5]杜卫,冯学勤.中国美育话语体系的历史渊源、现代传统与发展展望[J].中国文学批评,2016(4):5-18..

作者简介:李彩霞(1990.4-),山东青岛人,研究方向艺术教学。

宋扬(1977.1-),艺术学博士,山东青岛人,高级工程师,长期从事设计教学研究。