

谈民间工艺美术与高校美术教育的对接传承分析

——以黑龙江省工艺美术文化为例

吴 赛

(哈尔滨师范大学 150000)

摘要:传统民间工艺美术在现代社会文化的冲击下正处于前所未有的传承困境,民族民间符号语言的淡化、民间文化探索与追寻的深度,都影响着中国民间工艺美术的传承和创新,发挥高校美术教育新生力量积极作用,以正视和发展地域性工艺美术发展,是具有一定实践性和科学性的文化传承方式实施的有效途径。

关键词:民间工艺;高校美术;传承对接

引言

传统民间工艺美术是历史发展和社会进步进程中核心精神文明的代表之一,更是中国优秀传统文化不可或缺的一部分。在黑龙江流域地域性文化发展中,我省独有的工艺美术文化形式及内涵是构成其文化底蕴的社会根基,也奠定了地域性经济发展的一定物质基础。在我省丰富的工艺美术文化创作及形态变现中,集中体现了黑龙江省的民族精神、民族心理、民族价值观这三者的相互作用、相互成就,进而最终促成了独具一格的黑龙省工艺美术艺术形态。我省工艺美术内容丰富、形式多样:绥棱黑陶、海伦剪纸、逊克玛瑙、松江编结绣等,可以说只要涉及到与黑龙江经济社会文化等发展的内容都属于其文化范畴,受历史文化影响、追寻地域文化精髓,女真族的铜镜作为我省民族民间工艺品的代表之一,是龙江民族文化的重要的继承、传播载体,也直接反映了黑龙江省长达几千年的文明发展史。在黑龙江省诸多民间工艺美术作品中,我们可以感受到民族、民间发展历史文化沉淀下的艺术形态、人民的生产生活方式以及习惯等等,当然,在特定的历史文化背景下,民间工艺美术的发展也表现出了中华民族高尚的思想哲学理念,工艺美术形式同人的和谐、工艺美术形式同自然的和谐、人与自然的和谐并统一,地域文化影响下的生产、生活与民间工艺美术融为一体,既有自然的美,又体现了社会的美,更体现了艺术的美,是我们在鉴赏分析黑龙江民间工艺美术传统文化不能缺少的重要环节。美术教育在实行中,并未将美术作品完全表达出来,同时作品也无法体现出个性化。充分表明学生在学习中没有达到创造性,没有开拓自己的思维,做以教师的问题较为严重,由于方法不对,所以导致授课失败。教师的授课过程以及方式也存在着很大的问题,因为用示范教学的方式,会让学生无法形成观察力以及创造力。这对于来讲是一种缺失,让,而这种缺失会导致无法展开自己的思维,受到一定的局限,所以会慢慢的失去了创造能力。这些问题引人深思,对于教师来讲,应该不断的改善自身的教学方式,并且要摒弃传统的教学方式。对于目前的教学方式来讲,要注重德智体美全面发展,尤其是对于美术教学来讲,可以丰富的生活,同时还可以让学生具备丰富的想象能力,通过设计以及选择合适的授课方式,可以与学生增加沟通以及交流。在沟通之中,还能及时发掘学生的兴趣点,以学生为主来设计课程,让学生的被动学习慢慢的成为主动学习。

一、黑龙江省工艺美术传承的主要问题

1、理论研究有很大的深度挖掘和探索空间

黑龙江省地处我国东北边陲,地域辽阔、物产丰富,更是多民族聚居地,有深厚的人文社会文化历史。这种地域性文化影响下的

黑龙江省工艺美术产业必然种类丰富、形式多样,多民族、跨地域背景下形成的工艺美术艺术形态,都包含了本土、本民族的历史发展过程和内涵底蕴,需要大量的人力、物力进行调查研究和文本记录传承。但是,辽阔的黑土地衍生而来的诸多民间工艺美术研究工作,在现代工艺发展大环境冲击下,正面临着人员外流、缺乏传承人士等问题,这是时代发展带给工艺美术工作者的使命和挑战,黑龙江地域经济文化发展,离不开孕育黑土人民的民族民间文化支撑,对我省工艺美术理论研究的步伐需在政府、高校、民间从业者等多方努力下,加大挖掘及探索力度和速度。

2、专业技术人员能力水平参差不齐

新中国成立后,从事传统艺术的艺术家和工匠受到重视和尊重,具有中国特色的工艺美术在传扬民族情怀的大环境下也在逐渐被社会和人民追捧。然而,历经几千年的传统民间工艺“以艺传意、以手传情”,是民间工艺美术工匠的手艺,更是谋生方式。社会经济迅猛发展的当下,人们对精神层面的追求跟不上物质需求的节奏,也就导致了民间工艺美术市场发展待提升。由于缺乏技术和资金支持,大多数民间工艺品生产车间生产工艺简单粗糙,工艺品综合艺术水平也较低,跨行业也面临着传承“绝技模具”的困境。此外,坚守与传承需要物质环境支撑,促成了大量的从业人员流失,内陆城市老龄化、低学历化形态不断扩大,直接导致了传统工艺美术从业人员文化底蕴较低、产品创新性差及生产缓慢等现状,在整体城市市场机制的影响下,生产和销售也很容易忽视工艺品的负担。所以现在的民间工艺美术市场产品严重缺乏艺术性以及文化艺术内涵。

3、工艺美术产业保护不足

一些地方当局和企业采取贸易措施不是为了保护艺术和手工艺文化,而是为了发展贸易,完全是为了经济利益。如此一来就导致了工艺美术文化最为核心的技艺以及其所表现的文化内涵被大大忽略。众所周知工艺美术的特征就是它所呈现出来的传统手工艺在实际的生产过程中所表现出来的慢工细活,然而这种艺术特征却被大大忽视。如此一来就导致了工艺美术文化所彰显出来的民族文化内涵和它自身别具一格的艺术价值无法有效呈现出来。为此工艺美术文化便不再具备其本真性和传承性以及完整性。这是和工艺美术文化保护初衷以及自身的发展是背道而驰的。

二、黑龙江省工艺美术文化传承的措施与建议

1、对我省工艺美术行业进行深入的调查研究

黑龙江省已经对“民间艺术以及民俗艺术品”进行了一般性研究,但这项工作侧重于对工匠类别的一般性研究,仅仅进行这些工作依然收效甚微。黑龙江省工艺美术领域的理论研究应涵盖工艺美术文

化的保护、发展和传承。应建立研究机构和基金会,并根据黑龙江省工艺美术产业的主要类别开展实践研究,以收集关于不同工艺美术、学校特色、文化和文化的第一手资料,代表和优秀作品,分析和总结传统工艺美术的生存状态、保护状态、资源体系、市场研究和加工原材料申请情况等。在此基础上,系统地进行了黑龙江省工艺美术相关史料的整理科学梳理不同门类和工艺美术的历史演变历史、遗产、保护现状和未来发展趋势,出版专著和研究文件,消除因过早研究、保护不足和管理不善而造成的特定类型艺术品和工艺品的损失。

2、加强民间艺术和手工艺遗产领域的大学教育之间的联系

近年来,人们越来越意识到艺术学校是艺术和工艺文化传承和创新的重要基础。艺术学生不仅应参与传统艺术设计知识的教学,还应参与职业设计教育体系中人员和工匠的参与。可以有计划、有选择地将当地的艺术和手工艺资源引入学校教育系统,使更多的学生有机会体验民间艺术和手工艺。结合黑龙江省大学生和高校的实际情况,制定相应的培养计划和目标,改革课程设置,优化教学资源。为此作为校方可以通过高薪的方式将一些民间的杰出的工艺师聘请到高校向学生细致地传授民间工艺的技法,不断研究一些有利于更好地传承黑龙江省工艺美术文化的教学模式同时要针对一些工艺美术工作人员的艺术素养予以有效提升,从根本上促进黑龙江省工艺美术文化遗产的有效传承。构建一个完善的黑龙江省工艺美术教育体系时期不断形成别具一格的地域文化教育体系。

3、高校教师引导学生向民间艺术家学习——以剪纸工艺例。

中国的剪纸工艺源远流长,最早的记载在公元六世纪之前。当时,纸张还未诞生,中国先民为了记事方便,就会选择在兽皮、竹筒等器物上画上记事画,这可以说是剪纸艺术的前身。后来,随着造纸技术出现之后,这些记事画就以另外一种方式呈现现在我们面前;造纸技术的日益成熟使得我国民间剪纸艺术愈普及,种类也愈渐繁多。剪纸的用途很多,我们最常见的是用于装饰的各类窗花、墙花等剪纸,还有民间嫁娶等喜庆场合会用到的各种剪纸。在黑龙江民间美术传统文化中,海伦剪纸工艺亦是历史悠久,题材从民俗风情到社会文化生活均有涉及。由于剪纸十分轻薄,成本较为低廉,许多作品都不易保存,导致黑龙江剪纸曾一度失传,真正保存至今的剪纸作品少之又少;但幸运的是,后来出现海伦梅剪纸可以说将黑龙江剪纸重新推上了新的台阶,将这门工艺从轻薄不易保存的纸张中脱离出来,转到了“刻”上,即另一种形式的剪纸,也更为细致、更为灵活。与传统大众剪纸经常使用红色等颜色鲜艳的纸张为原材料不同的是,在海伦剪纸工艺中,黑白色被频繁使用,而这与黑龙江文化相得益彰。在简单的配色中,独属于黑龙江历史文化的厚重和古朴被展现得淋漓尽致。它既是黑龙江传统文化的瑰宝,亦是中国传统文化不可或缺的一部分。在教学中,教师从中国剪纸艺术和黑龙江剪纸艺术领域切入,带领学生领略剪纸艺术的魅力,加强学生的文化认同感;此外,通过鉴赏、分析并亲自尝试剪纸,提升学生的动手能力,并增强其审美鉴赏能力;最后,通过了解和尝试,培养学生对黑龙江民间工艺美术文化、中国传统文化的兴趣,加深民族感情。由于剪纸艺术在不同地域有着不同的表现形式和制作方法,并且还会涉及到很多历史文化知识、地域风俗人情等,学生可能会在理解作品以及尝试制作时遇到困难,笔者认为老师需要充当主导角色,给学生多一些引导,并在剪纸制作时适度地降低一些难度,在安全的原则上指导学生制作一些基本简单的作品,亦能从中获得感受。为了帮助学生能够有效传承民间工艺美术,校方应该获得政府支持,采取学术界的意见在此基础上构建产业政策以及

制定发展规划有效引导产业前进,将市场化手段引入到教育当中,建立在黑土文化的基础之上,将浓厚的北大荒特色彰显出来,对相关的技法予以更新。从而更好地发展工艺美术事业。教学内容与材料可称为教学的主体,尤其是教学内容应该匹配学生的年龄以及心智,根据文献研究能够看出,在国内大部分地区的学生已经积极开展美术教育课程。但是在授课上还过于形式化,不具备创新性,对于教学材料来讲非常的单一,无法实现多元化的教学。从而也无法符合社会的需求,促使学生身心发展受到了一定的阻碍。此时综合材料已经成为创作形式的主体。那么于传统的材料来比,具有更加广泛的作用。简单的讲,创作者所使用的东西,都可以作为创作材料使用。同时能够丰富以及拓展学生的表达能力以及绘画能力。美术教学应该充分的融合材料教学,例如描绘,编制等。能够锻炼学生的动手能力,同时也会让学生具备较好的发挥空间。综合材料用于教学中,可作为观察绘画等过程中的工具,对于学生来讲,想要获得更高的认知,首先应该对美术教学内涵进行分析,要让学生具备较强的发现规律,从而动手能力以及思维等也会被促进。对于学生的作品展开,评价教师一般会使用像不像,好不好等词语,来进行衡量,但是对于学生来讲,这种评价较为单一,并且语言就会广泛,对于学生来讲,无法起到促进的作用。主要是因为教师不具备较强的感知能力,同时创作水平以及思维过低,所以会导致学生的模仿能力较差。此时教师已经对学生作出了错误的引导,从而也会影响心理操作。长久的不良授课形式,会导致学生思维出现一定的惰性。著名专家曾经指出过,美术评价对于学生来讲非常重要,但是不能将学生区分等级。因为美术评价不是为了体现出学生的优点以及弱点,主要的作用是促进学生的成长,激发学生的兴趣。对学生作品进行评价,能够让老师更为明确的了解学生的成长以及内心的状态。但是不能用优点以及缺点对学生产生困扰,因为评价要因人而异,要根据阶段不同来展开评价。在教学中,首先应该建立多元立体教学模式,要注重使用评价的方法。例如:自评式、推优等等,这些方式可以交替使用,同时也可以综合使用。作为教师,可以换位思考,将自己当做诱饵的朋友,用学生的眼光去理解艺术作品中的内涵。通过评价可促使学生具有较强的创作欲望,从而引发学生的潜能。评价想要体现的目的,是促使学生能够有成就感。

结语:

为了促进大学绘画民间工艺美术的融合,我们应该做好大学绘画民间工艺美术的融合工作。同时,在特定的历史文化背景下,民间工业美术表现出了高尚的思想哲学理念:建筑同人的和谐、人也好,自然也好,似乎都与民间工艺美术融为一体;既有自然的美,又体现了社会的美,更体现了艺术的美,是我们在鉴赏分析黑龙江民间工艺美术传统文化不能缺少的重要环节。

参考文献:

- [1]潘鲁生. 中国工艺美术高质量发展的思考[N]. 中国文物报,2021-11-02(007).
 - [2]梁巍. 双创背景下传统民间工艺美术文化传承与设计创新探究[J]. 艺术品鉴,2021(26):84-85.
 - [3]肖光. 论民间工艺美术的人文精神[J]. 明日风尚,2021(15):106-108.
- 项目:2020年度黑龙江省省属高等学校基本科研业务费用项目.《充分发挥高校优势与发展黑龙江省工艺美术文化》
项目号:2020-KYYWF-0401