

高校推动非遗文化传承与创新的措施

李承融 殷仁行

河北工程大学 河北 056107

摘要:近几年,大学美术教育在继承、创新非物质文化遗产方面扮演着越来越重要的角色。但是,不同学科、不同专业的大学教育在传承与创新方面所扮演的角色也不尽相同。艺术教育与非物质文化遗产有着特殊的联系,这是因为其自身的特殊性和历史原因。从艺术角度对非物质文化遗产进行考察、记录和研究,并在大学校园中设立非物质文化遗产的传承地,并培育新一代的文化接班人。而以非物质文化遗产为动力与资源进行艺术创作,则是实现其传承与创新的最好方式,既能赋予其活力,又能使其在当代社会中呈现出一种全新的发展状态。

关键词:高校艺术教育;非物质文化遗产;传承;创新

引言:

保护、传承和创新非物质文化遗产一直是国内外研究的热点。大学作为保护非物质文化遗产的第一线,既要努力保护它,也要把它与现代艺术和现代社会生活联系起来,使之焕发出新的生机。可以说,他的路还很长。在《中国高等院校首届非物质文化遗产保护教学研讨会综述》中,陈孟昕和张昕指出:“提倡全国高校以民族文化融合的心态积极、紧迫地认识自身的文化资源。特别是在文化资源丰富的地方,高校要积极地保护和传承地方的文化资源,促进文化生产力的发展。在这种情况下,国内不少大学都在做这件事。“非物质文化遗产走进学校”,把“非物质文化遗产”融入到教育系统中,并设立了“非物质文化遗产研究中心”。这一举措充分发挥了高校在文化教学中的作用,极大地促进了对非物质文化遗产的保护和研究,更好地维护了国家的文化命脉,保存和传承了当地的文化资源。

一、我国高校美术教育与非物质文化遗产的渊源关系

在我国,非物质文化遗产的继承和创新实际上是以民间艺术为基础的,而艺术院校在这一过程中起着举足轻重的作用。王树村对民俗艺术的研究,早在半个多世纪以前,就已经引起了人们的注意。首先,注意到民间的一些学者、艺术家的搜集与研究。之后的艺术研究理论家们也对此感兴趣。鲁迅曾经主张,新木刻要学习民间的花纸、木刻、插图和漫画。钟敬文先生曾经以民俗学为研究对象,以民间美术为素材。郑振铎和张光宇也收藏了大量的纸马和年画,以供编撰^[1]。

从1986年起,梁先在中央美术学院成立了民间美术专业,使民间美术走上了全国高等教育的道路。民艺系是民间美术专业的一种教学模式,从1986年到1989年,

杨先生先后14次带队,对黄河8个省份的民间艺术进行了调研,拍摄了《大河行》,搜集了几百件民间艺术珍品,创办了一所具有教育意义的小型民间艺术展厅。他和杨洋的女儿《黄河十四走》也作了一篇检阅报告。这篇报道。指出了民间美术研究的一个方向和途径。这是一种无穷无尽的可能。从此,民间美术成为了人们从艺术的视角来看待的。民艺系教授陈志林,以中国多民族、多地域、多地域的民文、考古研究为研究对象,撰写了《抓髻娃娃》、《生命之树》和《绵绵瓜瓞》等中国文化研究系列著作。前中央工艺美术学院与南京美术学院对80年代中国民间工艺文化的挖掘与整理工作也有不少创新之处。

1994年,中央美院民间艺术研究所更名为民间艺术研究所,并于1994年成立。在2002年五月,经过二十多年的学科研究、教育与发展,面对国际、国内的新形势,更好地发挥了高校教育在文化传承方面的作用。国家非物质文化遗产保护中心正式成立。我国高校在全国范围内率先建立了以中国民间文化和艺术为主要内容的非物质文化遗产的新学科,并将其纳入到大学美术教学中。学术教育弥补了我国长期以来对民族文化和艺术的认识缺失。

由教育部、文化部、联合国教科文组织在京办事处的资助,由中国国家艺术研究院于2002年10月举办。中国第一届“非物质文化遗产教育与教学研讨会”在北京举行,《非物质文化遗产教育宣言》正式发布,为中国大学非物质文化遗产的传承拉开了帷幕。大会结束后,该中心将为全国各高校提供支持和帮助,建立与非物质文化遗产有关的专业。同年一月,甘肃环县成立了该中心。支持陕北延川,安塞,贵州台江,安徽贵池等非物质文

化遗产地的民间文化艺术项目^[2]。

二、高校美术教育在非文化遗产传承与创新中的作用

(一)从艺术的视角对非物质化遗产进行考察、记表与研定

1. 以艺术的视角对非物质文化遗产进行考察:中国民间非物质文化遗产以分散在民间,其艺术与文化价值也存在着一定的差异,要得到反映中国民族特色的非物质文化遗产,必须由专家深入民间进行考察、甄别。就像乔晓光说的那样。我们要深入田间,深入乡村,去认识和感知它,把它作为民族文化复兴的源头,作为民族文化整体的可持续发展之源。美术专家对于不同类型的非物质文化遗产具有敏锐的认识和敏锐的感知能力。在发掘、整理、保护濒危文物时,需要有专门的美术人才。

靳之林在20世纪80年代对陕西民间剪纸艺术的调查、记录和筛选,就是一个很好的例证。他以其深厚的艺术美学素养,对其独特的艺术价值予以肯定。高风莲,顺溪莲,胡凤莲,高锦爱,赵小祥,白凤莲,都是当地的民间艺人。此外,中国艺术馆于1980年五月举行首次延安民间剪纸展览。而且。他对华县皮影艺术的研究,也是他敏锐的艺术视野所致。首先,杨带领学生对黄河八省民间美术进行了14次考察。他用艺术家特有的眼光,发掘和记录了黄河地区几千年来的许多优秀民间艺术,有些已失传。许多知名的老画家都已过世,他的青瓷作品也就成了这一民间传统艺术的代表作。

高校美术教育是培养优秀美术人才的重要平台。苏州工艺美术学院所作的“桃花坞”木版年画的研究和记录,即为一例。苏州艺术学院于二零零一年成立桃花坞木版年画研究会。2003年,学校走访、搜集了大量珍贵的文献资料,并走访、记录了《口述桃花坞资料》,2004年4月,《苏州桃花坞木刻年画》画册正式发行。同年,通过文字、摄影、录音等手段,对桃花坞年画的版画进行了全面的记录和整理。2005年,他发表了《桃花坞木刻年画》和《国内桃花坞木版年画收藏目录》两部颇有影响力的作品。

2. 以艺术的形式将非物质文化遗产的非物质文化遗产作为一种重要的表现形式,注重表现形式和技巧。也就是说。非物质文化遗产的价值与魅力在于动态的演出。除了文字和口述,最直观、最生动的记载方式是社会风俗、商业、曲艺、杂技、服饰、手工艺等等。这为我们提供了一个直观的基础。值得注意的是,古代影像所记载的各类不同的生命文化,并不是现代人类的非物质文化遗产。但是,从客观的角度来看,这是我们对古代文

明的认识。今天,影像和非物质文化的联系更加紧密。当前出版的各类非物质文化遗产图集就是其中一项重要的载体。经过两年的普查、收集、记录和整理,于二零零四年九月,完成了世界中国民间剪纸申报教科文组织的世界遗产名录。《中国民间剪纸天才传人的生命与艺术》,是一部以教科书标准为主要内容的无形文物申报作品,促进了民间剪纸的无形文化保护^[3]。

3. 本文从艺术史的角度对非物质文化遗产进行研究。由于非物质文化遗产中的大多数都可以归入人类艺术的范畴,所以,艺术史的研究也是可以应用的。就拿民间剪纸来说,这是一种以影像为载体的艺术形式。靳之林在《我国民间美术的造型体系》一书中首次提出了“心形”是民间剪纸的造型依据,并将其形象化、形象化、形式化、风格化等方面加以分析。并以乔晓光《中国民间剪纸天才传承者的生活和艺术》为例,对各地区剪纸艺术的表现形式进行分析。除了分析影像本身。并对各种形象所体现的社会和文化意蕴进行了深入的探索。

这些方法在大学艺术教学中都具有很大的作用,艺术院校可以将其引入到艺术史的研究中去,从而更好地发挥其艺术与文化的作用。

(二)艺术高校是非物质文化遗产的重要传承基地

非物质文化遗产是生命的传承,重视传承(尤其是技术、知识的传承),突出人的要素、人的创造力、人的主体性。一般而言,非物质文化遗产有很多口碑、大队、非物质文化遗产、家族禁忌等等,因此,在民间有很多继承者。然而,目前许多非物质文化遗产都面临着后继无人的困境,因此,美术学院可以作为一个最好的培养接班人的地方。具体的实现方式是,学校可以使用图片、图像,例如绘画、雕塑、电影等,以适应地方的条件。根据钟福民的研究,这是一种古老的记载方式。其中最具代表性的是民间绘画^[4]。通过“静止的图像,将中国的各种非物质文化的活生生的记录下来,发掘出中国古代劳动人民的非物质文化的特征。邀请艺术院校的民间艺人,成立非遗工作坊或专门机构,招收符合条件的艺术生,并对其进行系统的教学。美术生具有良好的艺术基础和较高的文化素质。只要有一个良好的学习环境,就可以让他们成为下一代的接班人。苏州工艺专科学校在2002年九月开办了“桃花坞木板新年化培训班”,以印刷术为基础,对桃花坞的新一代进行了培训。至今已经举办了三次,并将继续举办。

(三)非物质文化遗产是在不断地进行艺术创造和创新的的过程中,伴随着社会和文化环境的变迁,它将以一

种全新的方式展现出来。一味强调原始, 缺少活力, 容易被时代所淘汰。所以……保护与继承非物质文化遗产, 既要维持其原有的生态环境, 又要推动其发展。只是在生命中成长。这是一种真正的保护。将非物质文化遗产作为一种动力与资源进行艺术创作, 是实现其继承与创新的最好方式, 它能给传统文化带来新的生机。同时, 在当今的历史语境中, 也出现了新的发展理念。于承忠的作品是民间剪纸艺术的典型, 在技法上把握了剪纸的特点, 尤其是剪子的运用, 以及彩纸的简单效果。他将民间美术的象征与当代艺术相融合, 使其具有鲜明的个性。她的巨幅剪纸《彳亍》, 借鉴了古代民间“走迷糊阵”的风俗习惯, 以当代艺术的方法来处理古代题材的成功范例。吕胜中的剪纸作品是对传统的再认识、再观察、再观察的一种成功。他“以中国民间剪纸为艺术形态, 以极为传统的形体语言阐释极为现代的文化思想, 以极为简单的象征体系, 展现出极为丰富的时间和空间的意蕴。正确指导大学生运用非物质文化遗产进行艺术创作, 将会对其产生直接的推动作用。王树村先生对我国早期艺术学校如何传承与发展的的问题作了比较全面的探讨, 而这些都是目前的“非物质文化遗产”。

中国民间美术在很久以前就被划归为中国美术, 并未提及历史上的绘画理论。中华人民共和国建立以后, 我们就是这样做的。文艺政策是为工农兵服务, 注重民间木板的软化, 剪纸, 彩色塑料, 木雕等。1950年, 中央美术学院成立后, 设立了美术学院, 把荷花与民间雪花的民间画师, 开设了“钱学”班。民间艺人。《面子汤》(汤子波), 张泥人张明山, 王洛祥剪纸艺人, 潘雨珍, 莲花艺人潘忠贞, 雕刻版艺人李文文。此外, 有些民间艺人被送往不同的艺术院校, 有些则被派往外地。还有一些艺术组织也会向艺术家请教“民间美术工作室”的工作。民间艺人因其社会地位的改变, 其衣食住行、创作环境都有所改善, 已处于绝种边缘。“不懂纪律的锻炼, 不懂起早贪黑, 千百年寂寞, 穿着画儿读书”的优良传统可以流传和发扬^[5]。

(四) 有针对性的推进非遗学科建设。顾名思义, 非遗项目就是将有关文化遗产的知识, 带到校园里, 既能提升学校的学习气氛, 又能促进非遗的保护。大学老师在继承传统文化的基础上, 创新文化的传承, 首先要引起学生的兴趣和热情, 并组织有关的活动, 让学生在任何时候都能感觉到非物质的重要。非物质文化遗产的继承与保护与传承是必不可少的, 高校图书馆的档案与信息设备要做得更好, 而大学则要充分发挥其自身的优势, 加强基础建设。随着时间的推移, 可以搭建起一个交流平台, 让各大院校与省级、全国的非物质文化遗产进行交流。非遗学科建设是今后文化遗产的一项重大举措, 能够培养出大批的专业非遗文化人才。另外, 学校也可以通过其他途径, 比如给学生提供一些优惠, 让他们能够更好的培养出优秀的非遗项目。

三、结束语

总之, 大学美术教育对于继承和创新有着重大的意义: 通过对非物质文化遗产进行考察、记录和研究, 并在大学设立了非物质文化遗产的传承点, 并培养出一代新的文化传承者。而以非物质文化遗产为载体进行艺术创作, 则是实现其继承和创新的最好方式。在当代的历史语境中, 它能赋予非物质文化遗产新的生命力。

参考文献:

- [1]朱强. 高校艺术教育对于非物质文化遗产的继承与创新[J]. 艺术教育, 2007(10): 36--37.
- [2]陈孟昕, 张昕. 中国高等院校首届非物质文化遗产保护教学研讨会综述[J]. 湖北美术学院学报, 2002(4): 63—64.
- [3]王树村. 中国民间美术史[M]. 广州: 岭南美术出版社, 2004. 18—19.
- [4]黄永玉. 黄河十四走·序言[M]. 北京: 作家出版社. 2007.
- [5]乔晓光. 30年中国民间美术的发展[J]. 艺术·生活, 2009(5), 65—66.