

剪纸艺术与高职学生核心素养培育途径

李帅

周口职业技术学院

DOI:10.12238/jief.v3i1.3592

[摘要] 随着核心素养的提出,教育的任务不仅是传授知识,文化的传承越来越受到教育者的重视。深厚的中国传统文化是国家和民族的灵魂,有深厚文化积累和深厚传统的大学要做好培养学生传统文化灵魂的工作,自身承担社会责任和使命,充分发挥大学在社会教育中的重要作用和使命。如何继承和创新传统文化,是高职院校值得研究的问题。剪纸艺术作为世界非物质文化遗产,能引起大学生的喜爱吗?本文通过课程、研究、实践等多种方法,探索适合高职的传承与创新之路。

[关键词] 剪纸艺术; 核心素养; 培养途径

中图分类号: G43 **文献标识码:** A

Paper-cutting Art and Higher Vocational Students' Core Literacy Cultivation Ways

Shuai Li

Zhoukou Vocational and Technical College

[Abstract] With the proposal of core literacy, the task of education is not only to impart knowledge, but also to inherit the culture, which is paying more and more attention by educators. The profound traditional Chinese culture is the soul of the country and the nation. Universities with profound cultural accumulation and tradition should do a good job in cultivating students' traditional culture soul, assume social responsibilities and missions, and give full play to the important role and mission of universities in social education. How to inherit and innovate the traditional culture is a problem worth studying in higher vocational colleges. And can paper-cut art arouse the love of college students as a world intangible cultural heritage? Through course, research, practice and other methods, we explore the path of inheritance and innovation suitable for higher vocational colleges.

[Key words] paper-cutting art; core accomplishment; training ways

引言

党的十九大报告中指出,“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强”。中国优秀传统文化具有巨大的价值和意义,把它作为治国理政的重要思想文化资源。它深刻地说明了中华优秀传统文化是中华民族的根本和魂,是最深厚的民族文化软实力,是植根于中国特色社会主义的沃土,是我们坚定文化自信的力量源泉。2014年教育部研制印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,提出“教育部将组织研究提出各学段学生发展核心素养体系,明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”。^[1]2016年《中国学生发展核心素养》

研究成果发布,核心素养以培养“全面发展的人”为核心,把学生发展核心素养分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面,界定为为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养,具体细化为国家认同等18个基本要点。^[2]其实,国家教育部早在2006年《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》文件就已经提出:“要针对高等职业院校学生的特点,培养学生的社会适应性,教育学生树立终身学习理念,提高学生的学习能力,学会交流沟通和团队协作,提高学生的实践能力、创造能力、就业能力和创业能力”。^[3]由此可见,在当前的职业教育背景下,研究中国传统文化的传承与高职学生核心素养的培养,对于促进高职

学生更好的发展具有十分积极的意义。

以艺术教育为例,越来越多的地方传统文化资源被进一步挖掘,艺术教育的价值更加突出,与艺术课程的融合更加深入。研究人员视野开阔,研究成果丰富,为民间剪纸艺术进入艺术课堂,促进中国传统文化在校园的生根成长奠定了良好的基础。基于河南省周口职业技术学院艺术教育专业民间剪纸工艺的课程设计与教学实践,对剪纸工艺与高职院校学生核心素养的培养进行了研究,以期进一步丰富高职院校的艺术课程内容,将中华民族优秀传统文化的优秀因素全面渗透到艺术教育中。

1 剪纸艺术的发展现状

剪纸又称刻纸,是一种镂空艺术,是用剪刀、小刀在纸上剪图案装饰生活,

协助其他民间活动的民间艺术。其传承下来的视觉形象和造型风格中包含着丰富的文化历史信息,至今已有1500多年的历史。剪纸艺术在风格上形成了两个流派:一个是北方派,一个是南方派。郭沫若就南北剪纸风格的艺术特征作出评论:“曾见北国之窗花,其味天真而浑厚。今见南方之剪纸,玲珑剔透得未有。一剪之巧夺神功,美在人间永不朽。”^[4]

以河南为例,剪纸的造型要素有圆点、条纹、三角形,也有鱼图案、鸟图案以及各种动物图案。符号有万字符、古钱等。同音异义词有“连(莲)年有余(鱼)”、“富贵(桂)平(瓶)安”等。有比喻意义的是,石榴、葡萄——多子,乌龟、松树、仙鹤——长寿、鸳鸯、双飞燕、莲花——情侣夫妇永远相爱。由于剪纸使用的工具和材料简单,制作场所几乎没有限制,用途也很广泛,因此以非常快的速度传播到了千家万户。就像“中国结”一样,典型图案的央视已经成为中华民族向世界传播的文化符号。河南剪纸工艺源于原始艺术,体现了原始人类粗犷豪爽的气质。民间艺人的创作方式不需要事先“描”和“画”,已经在心中有了具体的形象,拿着剪刀很快就可以开始剪了,体现出豪爽洒脱、大写意的艺术风格。^[5]

但是,由于各种各样的理由,这种具有本土文化、民族魂的人文感情的表现以及具有广泛群众基础的优秀民间艺术目前正处于半解体的过程中。剪纸艺术作为我国的非物质文化遗产,其传承方式多靠口传心授的方式代代相传,十分脆弱,因此存在生存空间萎缩的问题,甚至一些特殊的剪纸艺术形式已经面临失传的危严峻形势。因此,剪纸艺术进入大学艺术课堂,不仅可以加强艺术教育课程的文化属性,提高大学学生的职业核心素养,还可以引导中华民族传统文化走出发展困境,在多元文明交织的现代社会中继续发展。

2 高职学生的核心素养

高职学生的核心素质是指高职学生适应21世纪社会变革,促进自身发展、融入社会、完成工作所需的基本素质和关键能力。随着高等职业教育的发展,国家政策对高职人才培养目标的定位经历了“技术型”——“技能型”——“技能型”的

发展过程。从高职学生的实际情况来看,培养其职业核心素养的关键是要从就业环境上具备适应未来职业的核心素养。

3 剪纸艺术与高职学生核心素养培育过程中的问题

善于运用剪纸技法的民间艺人,现在由于文化素养和其他因素,创作水平很好,但从艺术角度和理论角度很难解释其内涵。大学生虽然会被其剪纸作品的工艺美术所震撼,但进入特定的艺术教育课堂还是很难,甚至存在语言交流的障碍。

由于剪纸艺术材料的特殊性,纸张很难保存。全国各博物馆的传统剪纸展览很少,现有的传统作品中有些集中在民间收藏家手中,他们并不做研究,而流传于社会的作品很现代,传统作品很少。因此,传统的剪纸艺术对大学生来说比较陌生,课程的开展阻力重重,也给研究带来了很大的障碍。

在研究实践中,发现大学教师带领学生调查研究传统剪纸的热情很高,但也存在对剪纸技法不太了解,有创作能力但缺乏传统剪纸审美等问题。因此,从理论的角度很难解释和分析剪纸的艺术特征,很多研究的资料主要是关于抢救和保护的,从技术的角度阐释剪纸的艺术特点还是比较少,甚至找不到一篇这方面的理论性文章,因此高校的传承全方位的比较少。

高校学生存在学习能力不强、美术基础不扎实等诸多问题,另外有些高校的美术教育还停留在“动动笔、画一画、互动一下”的美术技能教育阶段,因此培养学生美术鉴赏能力的方法有限,效果一般。因此,将民间剪纸艺术融入大学艺术教育,有助于提高美术鉴赏的教学效果,提供学生熟悉、体验的美术鉴赏资源,促进大学美术鉴赏教育的有效发展。

4 教育是培养各级人才的主渠道是知识传播和创新的主阵地

如何将教育与传统文化相结合,将中国优秀的传统文化基因融入教育细节,培养高职学生的核心素养,值得探究。我们以传统剪纸艺术进入大学为例进行了传承教育研究,并在实践中取得了一些经验和方法。

4.1明确“识美”“会做”“能用”的教育目标。在高校艺术教育中开设民间剪

纸课程必须紧紧围绕职业教育的需要和学生的特点设计课程目标。“识美”是知识层次目标,是针对部分高职院校学生美术专业知识基础薄弱、美术欣赏能力不强的问题,让学生通过引导学生观看剪纸的相关视频、调阅资料、走访老艺人,体验技艺等,亲身感受民间剪纸艺术之美,在传统的剪纸文化中,了解我国民间剪纸的概念、种类及其造型特点,掌握地域性剪纸艺术特色,学会赏析,感悟一直延续着中国精神的文化基因,传承中华美学精神,体味传统艺人的“匠心”精神。如果对描绘的对象没有真挚的热爱,在情感上没有共鸣,即便技艺精湛,学生也往往难以创作出生动、鲜活的作品,缺少情感投入与心灵沟通的美术教育就如同无源之水。美术核心素养中,美术欣赏是美术教育的关键环节,有助于培养学生良好的审美情趣和审美能力。“会做”是技能层次目标,在认识剪纸的基础上,让学生从简单易操作的剪纸形式——团花开始学起,要求学生掌握剪纸基本技法,理解我国民间艺术的多样性和传统文化内涵,鼓励学生在传承传统技法的基础上进行创新。传承传统文化的美学精神。学生有了成熟的想法与技能后,就开始运用于创作中。“能用”是提高高职学生的职业核心素养,增强专业技术应用能力,鼓励学生把搜集到的民间剪纸的基本装饰纹样合理、有效地应用于团花、动物、植物的设计中,并引导学生积极实践,培养其动手能力,与职业的需求相匹配。^[6]

4.2加强创新教育,丰富艺术教育内容。在核心素养的背景下,课程内容对学生的有着非常重要的影响,因此为了培养学生的创新能力,教师必须更加努力地丰富课程内容。但是,在以往的填鸭式教学形式中,教学内容基本上局限于书本知识,也是教材内容的再现。教师基本不加工整理教材知识,完全按照教学大纲进行教学,不做任何改变,是许多教师完成教学任务的主要途径。在这种情况下,教师的教学内容很枯燥,对学生没有吸引力,学生在学习知识时,一般依赖感官认知,记忆简单,了解少,很少上升到能力水平,脱离了强调核心素养的职业教育理念。为

了达到培养学生创新能力的目的,教师要改变这种传统的课堂教学形式,在原有的基础上丰富和优化教学内容,使课堂教学呈现多元化的发展趋势,从而促进学生更好地学习和了解艺术知识,形成一定的创新意识,促进学生的全面发展。

4.3根据实际教育情况,灵活运用训练方法。在剪纸艺术的具体实践中,经常会发生各种意想不到的情况,要求教师在教学中有很强的灵活性,根据实际情况加以适应,保证教学活动的有效进行。教师在设计教案时缺乏对学生实际情况的预设。因此,在美术教学中培养学生核心素养时,通常要循序渐进,整个教学过程僵化,不及时调整,培养创新能力的整体效果就会受到很大影响。因此,教师应该具有较强的适应性,能够根据学生的实际学习情况适时调整教学方法。

例如,在学生剪纸实践中,课题组成员教师根据剪纸艺术的实践特点,采取了大量的小组合作学习。教育活动以小组(4至5人)的合作学习模式进行。每个小组的组长可以由这个小组的成员选出或由老师指定,并给自己的小组命名。教师以问卷的形式安排各门课的教学任务,让学生利用书本和网络进行阶段性调查,在上课前收集各门课所需的资料。调查从简单的问题开始,如非物质文化遗产的定义、河南省剪纸的历史、剪纸所需的材料和工具等。使学生对河南剪纸艺术形成基本的了解。学生完成上述任务后,老师像河南传统剪纸的基本图案一样,要求他们进一步调查,逐渐加大了调查的难度。剪纸教学中,小组合作学习主要是通过小组成员整合调查收集的初级数据,通过合作学习、资源共享、合作学习进行思想冲突,最终确定最佳方案。在这个过程中,学生体会到了合作的乐趣,突显了团队精神。通过努力,学生们认识到了记录、思考、合作的重要性,最终形成了自己满意的创作作品。作为课程评价的一部分,在小组合作学习中,评价非常重要,鼓励学生积极表达自己的意见。此外,教师还可以有意引导学生进行讨论,倾听他人的建议,获得更多剪纸的知识和技能。采用小组合作学习的课堂教学以问题为导向的方式进行,

教师不仅有效地培养了学生的自主学习能力,而且掌握了民间剪纸的知识和技能,也是核心素养理念在教学中的体现。

总之,在教育各个方面,教师都要不失时机地运用各种教学方法,充分利用剪刀进行创作,达到良好的教学效果。同时,教师必须积极反思教学过程中存在的主要问题,及时采取针对性的教学策略加以解决。在现代教育体制下,各种新的教学方法和教育理念层出不穷,但由于并不是所有的教学形式都适合高职院校艺术剪纸艺术的教学实践。教师要树立明确的教学创新理念,必须消除传统教育理念的不良影响,接受新的教育理念,然后在了解学科教育特征的基础上,选择最适合高职院校艺术剪纸艺术教育的教育。

4.4校内校外展示、剪纸社团的设立。教师除了在课堂上有效整合民间剪纸艺术和美术课外,还可以充分利用各种节日开展剪纸相关的校内校外成果展示活动,为学生创造更多的实践机会和展示机会,激发学生学习美术的兴趣和学习民间剪纸的热情。此外,学校还鼓励学生关注文化创意作品的创作,获取作品的经济价值,多次进行微作品拍卖,学生也认识到了传统剪纸文化的社会价值前景。

剪纸社是剪纸教育的延伸。课题组教师以社团活动的形式指导学生进行剪纸教育活动,使学生可以进一步交流学习剪纸文化,并组织了相关展览。前期开展的剪纸社团活动以学生模仿操作为主,学生的创作从生活中剪切和雕刻蔬菜、水果等简单的东西开始,循序渐进,最后形成学生本人的创作作品。遵循“继承传统、创新发展”的原则,让更多学生参加剪纸课,艺术学院邀请民间艺术家举办座谈会和学术讲座,弘扬民间艺术的文化魅力。经过一系列活动,加强了学生对传统剪纸文化的理解,激发了学生对学习的兴趣,提高了学生对学习和研究的信心。基于此,学生对剪纸产生了持续的兴趣,同时也培养了学生的专业核心素质。

剪纸工艺品教育和美术课的社团活动都是以核心素养理念为中心进行的,有助于积极参加文化遗产和交流活动,培养学生的观察力、审美力和实践能力。

教师鼓励学生在信息环境中通过自主合作和探究获得知识和技能,形成对传统文化的独特看法,注重用跨学科的方法解决学习和生活中的问题,培养学生创新的实践能力,学习适应终身发展和社会发展需要的品格和能力。

5 结语

民间剪纸艺术来源于生活,巧妙而富有感情,大大有助于激励学生激发学生的创作情感,展现自己的艺术创作个性。民间剪纸艺术在构图、色彩、线条等方面表现出“意味深长的形式”。其注重自然简约、实用、雅俗共同欣赏的审美风格,共同决定为高校美术教育提供友好熟悉的本土化美术素材,不仅让学生不断体验剪纸艺术创作,还加强了中国对高校学生的优秀传统文化教育。

在新形势下,核心素养已经成为教育实践中普遍关注的话题,整个社会形成了真正重视优秀传统文化教育的良好氛围,使优秀传统文化成为每一个中国人共同的精神诉求。在高职院校的艺术教育中,教师要积极转变教育观念,减少对学生的限制,充分发挥学生的创新思维能力,给学生更多的学习空间,丰富艺术教育的内容,从而促进高职学生创新能力有效提升,对于保护和传承中华优秀传统文化,对于深入开展中国特色社会主义教育和中国梦宣传教育,对于培育和践行社会主义核心价值观,具有特殊而重要的意义。

[参考文献]

- [1].《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》节选[J].教育科学论坛,2017,(20):3-5.
- [2].《中国学生发展核心素养》发布[J].上海教育科研,2016,(10):85.
- [3].教育部关于全面提高高等职业教育教育教学质量的若干意见[J].中华人民共和国教育部公报,2007,(05):31-34.
- [4]徐蔚南.《画选胜》[M].华夏图书出版社印铸公司出版,1949.
- [5]孙瑞.论河南剪纸的创作观念[J].艺术百家,2010,26(S1):198-200.
- [6]皮君.民间剪纸艺术在高职院校美术教学中的应用探究[J].美术教育研究,2021,(03):150-151.