

从地域角度探究民间手工艺文化融入地方高职院校艺术课程的路径

龚园 廖建民 陈双双
湖南软件职业学院(本科)
DOI:10.12238/mef.v3i7.2576

[摘要] 艺术类专业特色发展和人才培养的建设,需要立足于区域产业、社会需求和学校力量,作为地方高职院校,建设以专业对接区域产业的人才培养模式是高职院校艺术课程的创新之路。针对具有地域特色的民间手工艺与地方高校艺术课程融合教学的必要性分析,总结地方高校艺术课程和民间手工艺文化相结合的价值与意义,让学生感受传统民间艺术的文化内涵和独特的表现形式,构建具有地域特色的教学模式和教学体系,从而推动民间手工艺的保护和传承,实现艺术设计的特色教育之路。

[关键词] 民间手工艺文化;地方高职院校;路径

中图分类号: J5 文献标识码: A

Exploring the Path of Integrating Folk Handicraft Culture into Art Courses in Local Vocational Colleges from the Regional Perspective

Yuan Gong, Jianmin Liao, Shuangshuang Chen
Hunan Software Vocational Institute

[Abstract] The development of the characteristics of art majors and the construction of talent training need to be based on regional industries, social needs and school strength. In local colleges and universities, building a talent training model that connects majors with regional industries is the innovative way of art courses in higher vocational colleges. Aiming at the analysis of the necessity of integrating the teaching of folk crafts with regional characteristics and art courses in local colleges and universities, this article summarizes the value and significance of combining local college art courses and folk crafts culture so that students can experience the cultural connotation and uniqueness of traditional folk art. It also proposes to construct a teaching model and teaching system with regional characteristics, so as to promote the protection and inheritance of folk handicrafts and realize the road of characteristic education of art design.

[Key words] folk handicraft culture; local vocational colleges; path

民间手工艺文化是各族人民在生产劳动中所创造的艺术文化,是一代代传承下来的智慧。传统手工艺的内容之丰富、形式之直观、工艺之复杂,都透露着民族的特色,是当代艺术设计课程教学中极为重要的教育资源,对于创新教学方法,拓展艺术课程教学内容,培养学生的创新能力有着深远的意义。近年来,地方高校为加强产、学、研的教学模式,不断深入校企合作,产教融合的协同育人,试图构建以“匠人工作室+项目导向”为特征的人才培养模式,配套以与就业市场紧密对接的职业教育,

通过将职业教育与地方产业结合发展的手段,更好的服务于地方社会经济,从而推动传统手工艺的保护与传承。

1 民间手工艺与艺术课程融合的必要性

1.1从社会角度来看。民间手工艺是一个社会的艺术灵魂,传统手工艺在当前面临着艺术绝人亡、后继乏人的历史困境。要想弘扬和传承这些宝贵的民间艺术遗产,除了政府重视和社会各界的关注外,地方高校艺术设计专业也应当通过相关课程设置、教学形式改革和产学研一体化的方法,构建具有民族和地域特色的设计

教学与创作体系,对于民间工艺传承与地区经济文化发展,地方高校艺术设计教学的改革和创新都具有深远意义。

1.2从学校发展角度来看。民间手工艺彰显了当地独特的文化内涵,可成为任何一个地方高校民族民间艺术课程建设的最有利依托,同时也是展现当地地域文化特色的有力名片。传统民间手工艺蕴含了民族文化特色及艺术内涵,通过把民间艺术资源纳入高校课程,不仅能有效传承传统文化,更是继承和发展民间艺术的最直接的表达方式。通过教学的形式在高校进行推广,对当地民间

传统文化的发扬有着重要的意义。高校是以培养高素质技能型艺术人才为目标的应用型院校,应该发挥其在人才、科研、资源等方面的优势并有所作为。

2 民间手工艺文化融入地方高校艺术设计课程的具体路径

2.1 将传统民间工匠精神文化融入艺术设计课程教学理念。教育理念是一种思想观念,是教育教学中活的灵魂,是引领教育教学走向更好发展的指挥棒。随着当代国家“文化自信”的提出与强化,越来越多的高校专业教学理念中都出现了中国传统文化的踪影,而作为中华优秀传统文化的代表,民间手工艺中的造物精神势必成为高校设计艺术教学思路与理念中的精神指引,这种精神尤其体现为民间手艺人身上那种孜孜不倦的匠人精神。例如,邵阳的蓝印花布是在苗瑶腊染的基础上,首创以豆浆石灰代蜡防染的印染法,距今已有1300多年历史。而蓝印花布存在的棉纺织品、靛蓝染料、印花型版;裱纸、刻板、上油、刮浆、染色、固色等工艺特点;规整化的构图、多样化的题材、点线形态等纹样特点都是中国传统美学体系下最具代表性的美学知识。宝庆羽毛画是一种特色的民族画,制作环节要通过前期的设计、拷贝、制作模型,高温消毒,然后工匠师傅通过选毛、染色、剪裁、粘贴、最后装裱十多次的工序,这样能保证羽毛画的干净卫生,最后艺人们因材施教,把处理好的羽毛粘贴在模型上,然后用乳白胶粘贴在整个画面上,使之浑然一体,用玻璃框装裱。陕西民间剪纸在造型上大胆夸张,又不失逼真,由民间手艺人随心所欲、随意剪刻,注意意念的同时,也体现了陕西的地域文化特征。中国的民间工匠大师数不甚数,他们的造物精神都可融入设计艺术专业的教学思想理念中,以培养学生坚持不懈的品格。除此之外,校园内也可以定期邀请相关非遗手工艺传承人来校讲座与教学;举办相关民俗知识竞赛和展览活动,通过校园文化潜移默化地影响学生的学习精神。

2.2 将传统民间手工艺文化融入艺术设计课程教学路径。民间手工艺作为中国传统文化中的一颗明星,近年越来越受

到社会的重视。特别是具有地域特色的手工艺文化通过申请非遗、地方政府的扶持、结合现代技术发展旅游业等等,都在一定程度上提高了手工艺的地位。但随着现代化生活方式的渗透、先进的消费理念和娱乐文化在乡村推广传播,致使越来越多的传统民间手工艺慢慢失去其“生存”的境地,逐渐消亡。然而手工艺需要手口相传,老一辈的工匠无力继续作业,而年轻人有不愿意接管这“枯燥无味”的手工艺体力活,导致传统民间手工艺的传承后继乏人。如何来保护与传承传统民间手工艺是摆在我们面前急需解决的问题。

从教育教学的角度出发,将传统民间手工艺文化融入专业教育中,以提升高校专业教育的内涵式与创新式发展,艺术学的门类分为美术学、绘画、雕塑、摄影四个专业方向;设计学类分为艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术等八个专业方向。从高校开设美术与设计等专业的角度来看,上述专业类别(方向)与民族民间手工艺中的各个类别(形式)都具有天然的契合性,我们可以从教育理念、创新性传承与创造性发展。

2.3 将传统民间手工艺类别融入艺术设计毕业作品展中。毕业设计作品是学生对整个学习生涯的一次总结和检验,也是衡量一个学校专业教学理念及成果的重要的标准,毕业设计作品展的多样性给了学生更多的创造空间。

教师通过对民间手工艺的解读,结合当代艺术作品,让学生将传统民间手工艺类别融入自身的毕业设计作品中。例如:视觉传达设计专业的学生可以对地域特色手工艺品包装进行再设计,创造一定的社会经济价值;环境艺术设计专业的学生可以对本土传统文化进行田园调研,深入解读传统手工艺文化在室内外空间设计中的文化内涵,将传统手工艺文化融入现代生活,提高人们生活的质量和幸福感;工业造型设计专业的学生可以针对传统手工艺产品的缺陷进行再生,将现代科学技术手段结合到传统产品中,设计作品依赖于传统文化而碰撞现代思维,即有文化

内涵,又能用最先进的技术展现在大众视野中,提升了学生的文化内涵。毕业设计作品展览会引领一个潮流,一个属于传统文化的时代,学校与学校之间交流合作办展览,学生与学生之间互相学习,加强学生审美能力的同时,有效的提升了学校教师的学术能力。

3 传统民间手工艺与地方高职院校艺术课程融合的意义

我国的传统民间手工艺文化无不体现着东方古老艺术的特点,艺术课程是最直接、最有利的表达传统艺术的途径,学生们自主了解和体会传统民间艺术中蕴含的文化,总结和创新文化内涵与形式,体会艺术情趣,有利的加深对传统民间艺术的认知和体会,这将影响他们一生的文化修养。艺术来源生活,将民间手工艺文化内容和当代美术教学相融合,艺术作品具有生活气息,更具有艺术魅力。教学中让学生们接触并热爱民间手工艺文化,不断创新,重视传统民间手工艺美术资源在高校艺术设计课程中的可利用价值,以此来传承中国深厚的艺术文化内涵。

基金项目:

湘潭市哲学社会科学规划研究立项课题:从地域角度探究传统民间手工艺文化融入地方高职院校艺术课程的路径(2020YB34)

[参考文献]

- [1]肖宇强,戴端.传统民间手工艺文化融入高校设计艺术教学的路径探讨——以湘湖传统民间手工艺为例[J].黑龙江纺织,2019(04):6-9.
- [2]张立阳,齐志辉,甄心恒.地方高校传承与保护民间传统手工艺的策略研究[J].艺术百家,2016(S1):99-100+103.
- [3]杜延.艺术设计课程体系与传统民间手工艺融合研究——以潮州地区为例[J].美术大观,2017(03):160-161.
- [4]罗永舍,肖茵.基于符号学的传统手工艺创新设计方法研究[J].大众文艺,2018(07):62-64.

作者简介:

龚园(1991—),女,汉族,湖南岳阳市人,讲师,硕士,研究方向:美术教育。