

创新与传统在工艺美术教育的融合发展 ——以非遗剪纸为例

李慧娟

武汉软件工程职业学院(武汉开放大学), 湖北 武汉 430205

摘要: 工艺美术, 作为中华文明中一颗璀璨夺目的瑰宝, 其深厚的历史底蕴不仅承载了华夏民族悠久的历史文化, 更蕴含了先人的智慧结晶与实践精髓。在新时代的浪潮中, 推动工艺美术教育的传承与创新, 不仅是对传统文化的尊重与弘扬, 更是增强民族文化自信、促进文化繁荣的关键举措。本文聚焦于中非联合办学中的非遗剪纸课程, 以此为镜, 深入探索创新与传统在工艺美术教育领域如何交相辉映, 共谱新篇。

关键词: 创新与传统; 工艺美术教育; 融合发展; 非遗剪纸

The Integration and Development of Innovation and Tradition in Arts and Crafts Education: The Case of Paper-cutting

Li, Huijuan

Wuhan Vocational College of Software and Engineering, Wuhan, Hubei, 430205, China

Abstract: Arts and crafts, as a dazzling treasure of Chinese civilization, its profound historical heritage not only carries the long history and culture of the Chinese nation, but also contains the crystallization of the wisdom of the ancestors and the essence of practice. In the wave of the new era, promoting the inheritance and innovation of arts and crafts education is not only respecting and promoting traditional culture, but also a key initiative to enhance national cultural confidence and promote cultural prosperity. This paper focuses on the paper-cutting course in China-Africa joint schooling as a mirror to explore how innovation and tradition can be intertwined in the field of arts and crafts education to create a new chapter.

Keywords: Innovation and tradition; Arts and crafts education; Integrated development; Paper-cutting

DOI: 10.62639/sspsstr28.20240104

引言

探索创新与传统的工艺美术教育, 我们不仅要深入挖掘和保护那些濒临失传的工艺美术技艺, 还要积极寻求与现代教育理念的结合点, 使这些传统技艺在新时代焕发出新的生命力。通过中非联合办学的模式, 我们可以将非遗剪纸课程作为桥梁, 促进不同文化之间的交流与理解, 让更多的非洲学生了解和学习中国的传统工艺美术, 同时也为中国学生提供一个了解非洲文化的机会。

在非遗剪纸课程中, 学生们不仅可以学习到剪纸的基本技巧和艺术表现形式, 还可以通过实践活动, 深入理解剪纸背后的文化内涵和历史故事。这种教育方式不仅能够激发学生的学习兴趣, 还能够培养他们的创新思维和实践能力。通过将传统技艺与现代教育相结合, 我们有望培养出一批既懂得传统工艺美术, 又具备现代设计理念和创新能力的复合型人才。

一、传统剪纸艺术的瑰宝价值与当前挑战

非物质文化遗产(非遗)具有其独特的性质,

但在当今多元文化交融的时代, 我们不仅要维护其独特性, 还要推动它与大众文化的融合, 寻找非遗与流行文化的交汇点。在保持非遗本质不变的前提下, 对其进行适度创新, 以拓宽其受众范围, 让更多人认识、理解、欣赏并运用非遗。缺乏时代背景支持的非遗项目, 尤其是那些应时而生的内容, 可能会在缺乏相应发展环境的情况下逐渐衰落。因此, 对于那些正面临衰落甚至濒临消失的非遗项目, 学校和教师应根据当前的发展状况和学习者的接受能力, 在非遗课程的开展和实施中创造一个良好的发展环境。在课程设计过程中, 应综合考虑多种因素, 确保在不损害非遗独特性的基础上, 使其被学习者广泛接受和喜爱。

以剪纸这项非遗项目为例, 剪纸作为中国传统装饰艺术之一, 在民间有多种称谓, 如刻纸、窗花、剪画等。由于创作手法和技巧的差异, 剪纸也拥有了不同的名称。尽管创作者在创作过程中使用的工具各异, 但他们的最终目标是一致的——创作出形态各异的艺术作品。作为镂空艺术的重要组成部分, 剪纸在视觉上能给人带来美感。剪纸拥有悠久的历史, 承载了丰富的中国传统文化, 在表现形式上呈现出全面、美化、吉祥的特点。在 2009 年联合国教科文组织保护非物

(稿件编号: SSTR-24-4-4017)

作者简介: 李慧娟(1983-06), 女, 汉族, 籍贯: 湖北武汉, 艺术与传媒学院, 职称: 讲师, 研究生学历, 研究方向: 环境艺术设计。

质文化遗产政府间委员会第四次会议上,中国申报的剪纸项目成功入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。

尽管剪纸在中国民间传统工艺中占据着重要地位,但在现代社会背景下,这门传统工艺的出现频率逐渐降低。当前,大众追求简单的生活方式,传统工艺难以成为主流艺术,因此剪纸的发展长期以来都较为缓慢。然而,近年来,随着国家对传统文化重视程度和宣传力度的增加,剪纸等传统工艺逐渐流行起来。剪纸中的传统元素开始融入现代产品,同时,剪纸艺术作品也积极吸收现代化元素,这是一种相互促进、相互融合的良好趋势。

高校美术教育课程需要将非遗的传统元素与现代元素相结合,以赋予其新的生命力,吸引更多学习者,并从身边的传统美术资源中汲取创作灵感,创作出更多优秀的作品。剪纸作为中国古老的民间艺术之一,凭借其独特的艺术形式和丰富的文化内涵,深受人们喜爱。它不仅是民间美术的重要组成部分,也是非物质文化遗产中的瑰宝。剪纸艺术的起源可追溯至汉代,经过千百年的传承与发展,形成了多种流派和风格。例如,北方剪纸粗犷豪放,南方剪纸细腻精巧,各具特色。

然而,随着现代社会的快速发展,传统剪纸艺术正面临传承的困境,如市场潜力有待开发、人才结构需要优化、创新创造亟需加强等问题。许多传统剪纸艺人年事已高,年轻一代对这项艺术的兴趣逐渐减少,导致剪纸艺术的传承面临断层的危机。

二、中非联合办学的时代意义与文化桥梁

在这次举办的跨境电商培训活动中,共有二十多名学员参与,他们均来自南非,是一群成年的学生。这些学员的年龄分布相当广泛,其中年纪最大的已经超过了30岁,而年纪最小的也已经完成了大学学业。这次培训活动不仅为他们提供了宝贵的学习机会,还进一步加深了中国与非洲之间的合作关系。

这些学员是由南非政府资助的,他们不远万里来到中国,目的是为了学习与跨境电商相关的各种知识。他们计划在学成回国后,利用所学知识开展创业活动,成为推动当地经济发展的一股新兴力量。这些学员的归来,不仅为中非两国之间的人文交流注入了新的活力,也为两国之间的合作带来了更多的可能性。

我校在相关的课程安排上,为他们提供的一个阶段的课程为了解中国的传统文化,开设了很多传统文化相关的课程,有《传统民俗之灯彩》、《非遗——土家族摆手舞》、《非遗——湖北曲艺》、《茶艺与茶文化(古筝)》、《非遗——剪纸》等课程。笔者有幸为他们进行了《非遗——剪纸》课程的教学,非遗剪纸在本次文化交流中扮演着至关重要的角色,它不仅是传承文化的重要途径,更是推动文化创新的关键力量。

中非联合办学项目的推进,为两国的青年提供了一个相互学习、共同成长的平台。通过这个平台,两国的年轻人可以分享彼此的文化背景、知识和经验,从而在文化传承与创新方面展现出巨大的潜力。此外,将非物质文化遗产剪纸课程纳入联合办学体系,不仅能让非洲学生亲身体验到中国传统文化的独特魅力,还能促进文化的相互借鉴与共享。

剪纸作为中国传统文化的重要组成部分,具有深厚的历史底蕴和独特的艺术价值。通过学习剪纸,非洲学生不仅能够了解和欣赏这一艺术形式,还能从中汲取灵感,激发剪纸艺术的创新活力。通过双方的深入交流与合作,剪纸艺术有望在世界舞台上焕发出新的光彩,推动中国传统文化走向更广阔的国际舞台。

三、创新与传统在剪纸课程中的深度融合

(一) 传统剪纸艺术的传承

1. 技艺传承

剪纸艺术的核心在于其精湛的技艺和独特的构图方法。在剪纸课程中,首先要注重对传统技艺的传承,包括剪纸的基本技法、图案设计、色彩运用等。通过教师的示范和讲解,让学生了解和掌握剪纸的精髓。

2. 文化内涵

剪纸作品往往蕴含着丰富的文化内涵和象征意义。在课程中,应深入挖掘剪纸的文化背景,如不同地区、不同民族剪纸的特点和寓意,让学生在学习技艺的同时,也能感受到传统文化的魅力。

(二) 创新元素的融入

1. 材料创新

传统的剪纸多采用纸张作为材料,但在现代课程中,可以尝试使用不同材质,如布料、皮革、塑料等,以增加作品的多样性和表现力。例如,将剪纸作品刻在硬质塑料上,形成动静结合的组合图案,这样的创新让传统艺术焕发新的生命力。

2. 技法创新

除了传统的剪、刻技法外,还可以引入撕纸、烫制等技法,丰富剪纸的表现形式。撕纸作品边缘粗糙,具有古拙、质朴的美感;烫制剪纸则能创造出独特的艺术效果。

3. 内容创新

鼓励学生结合现代元素进行创作,如将现代图案、流行语等融入剪纸作品中,使传统艺术与现代审美相结合。同时,也可以引导学生关注社会热点、自然环境等话题,通过剪纸作品表达自己的思考和感受。

4. 形式创新

除了传统的剪纸作品外,还可以探索剪纸与其他艺术形式的结合,如剪纸与绘画、雕塑、服装设计等跨界合作,创作出更多元化的艺术作品。此外,还可以利用现代科技手段,如数字剪纸、激光切割等,为传统剪纸艺术注入新的活力。

(三) 课程内容与教学方法的创新

在剪纸课程中, 我们注重将传统技艺与现代教育理念相结合, 通过视频教学、互动实践和创意设计等多元化教学方法, 激发学生的学习兴趣 and 创造力。课程内容不仅涵盖剪纸的历史文化、基本技法, 还融入现代设计理念和审美观念, 让学生在掌握传统技艺的同时, 能够创作出具有时代特色的剪纸作品。

(四) 文化融合与跨文化交流

我们致力于打造一个开放包容的学习环境, 让学生在了解中国传统文化的同时, 也能体验到非洲文化的独特魅力。通过展示不同地域、不同风格的剪纸作品和非洲雕刻艺术, 引导学生发现不同文化之间的共性和独特价值。鼓励学生进行跨文化创作实践, 将非洲元素融入剪纸艺术中, 促进文化的交流与融合。

(五) 数字化与智能化技术的应用

我们充分利用现代科技手段为剪纸教学提供支持。通过计算机辅助设计、虚拟现实等先进技术, 为学生提供更加直观和便捷的学习体验。这些技术的应用不仅提高了教学效率和质量, 还为传统技艺的传承和创新开辟了新的途径。例如, 利用 3D 打印技术将学生的剪纸设计转化为实体作品; 通过在线平台实现资源共享和远程教学等。

四、剪纸艺术在现代设计中的活化应用

(一) 产品设计领域

在家具设计方面, 设计师们将剪纸艺术的元素融入家具创作之中, 打造出既现代又富含文化底蕴的家具作品。例如, 意大利设计师 Yoann Henry Yvon Lopez 以“simple”为主题设计的一系列创意家具, 其桌椅腿部的设计灵感源自中国传统剪纸艺术, 充分展现了剪纸艺术的独立与统一之美。

在日用品设计方面, 剪纸艺术同样得到了广泛应用, 如在水果篮、餐具等日常用品的设计中。丹麦设计师 Frank Kerdil 结合了 18 世纪法国民间舞蹈文化与传统中国剪纸工艺, 设计出一款创意水果篮, 展现了剪纸艺术的灵巧性。

(二) 服装设计领域

在图案应用方面, 设计师们将剪纸图案融入服装设计, 将传统艺术与现代时尚相结合, 创作出既具有地域特色又符合当代审美的服饰。剪纸图案的精致与服装剪裁的结合, 赋予了服装更深的艺术感和文化内涵。

在技法融合方面, 剪纸的拼贴与镂空技法也被运用于服装设计之中。通过不同材质布料的拼接与镂空处理, 赋予了服装更多的层次感和前卫性。这些技法不仅展现了剪纸艺术的独特魅力, 也为服装设计提供了新的视角和方法。

(三) 环境艺术设计领域

在室内装饰方面, 剪纸艺术被广泛应用于窗帘、屏风、墙饰等装饰元素中。设计师们利用剪纸的镂空特性, 为室内空间引入更多光线和空气流通, 同时营造出独特的文化氛围和光影效果。

在景观设计方面, 剪纸艺术也被用于创作雕塑、装置艺术等作品。这些作品不仅具有观赏价值, 还富含深刻寓意, 能够激发人们对传统文化的思考与感悟。

(四) 文化传播与教育领域

在展览与展示方面, 文化机构和博物馆通过举办剪纸艺术展览和工作坊等活动, 让更多了解这一独特的艺术形式。这些活动不仅展示了剪纸艺术的魅力, 还激发了公众对传统文化的兴趣和热爱。

在教育与传承方面, 剪纸艺术作为非物质文化遗产的重要组成部分, 其传承与发展离不开教育的推动。通过在学校开设剪纸课程、举办培训班等方式, 可以培养更多年轻人对剪纸艺术的兴趣和爱好, 为这一传统艺术的传承与发展注入新的活力。

五、结语

本研究深入探讨了非遗剪纸在工艺美术教育中的融合实践, 旨在通过案例分析、教学策略探索以及效果评估, 揭示创新与传统在工艺美术教育领域相辅相成、共同发展的可能性。非遗剪纸作为中国传统文化的瑰宝, 其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴为工艺美术教育提供了丰富的资源。通过将其融入课堂, 我们不仅让学生感受到了传统文化的魅力, 还激发了他们对工艺美术的浓厚兴趣和创新潜能。

创新与传统在工艺美术教育中的融合发展是推动文化传承与创新的重要途径。以中非联合办学非遗剪纸课程为例, 通过课程内容与教学方法的创新、文化融合与跨文化交流以及数字化与智能化手段的应用等措施, 实现了传统技艺与现代教育的有机结合。这不仅有助于促进剪纸艺术的传承与发展, 还能为中非人文交流搭建起更加宽广稳固的互动桥梁。总之, 工艺美术教育的传承与创新是一个复杂而漫长的过程, 需要我们不断地探索和实践。通过中非联合办学中的非遗剪纸课程, 我们可以为这一过程提供一个生动的案例, 展示如何在保护和传承传统技艺的同时, 推动其创新发展, 为新时代的文化繁荣贡献一份力量。

参考文献:

- [1] 孙靓, 传承·融合·创新——高校公共艺术教育非遗课程探索, 音乐时空, 2015(3).
- [2] 肖溪格, 非物质文化遗产融入高校公共艺术课程的教学研究, 音乐教育与创作, 2017(7).
- [3] 张思华, 地方高校非遗课程改革探索——以铜仁学院旅游商品设计课程为例, 美术教育研究, 2017(9).
- [4] 阙娜, 独立院校艺术专业“非遗”主题课程开发研究, 品牌研究, 2018(5).
- [5] 王宏, 关于高校公共艺术与区域非物质文化遗产传承的研究, 设计, 2015(4).
- [6] 颜明霞, 广东佛山剪纸的岭南文化特色 [J], 延安党校学报, 2015 (05).
- [7] 曹国洪, 重庆民间剪纸的地域文化特质 [J], 芒种, 2015 (17)
- [8] 李巍, 王小军, 旅游文化创意语境中辽宁满族剪纸文化产品设计与传承 [J], 沈阳大学学报 (社会科学版), 2015 (04).