

民间艺术与高职艺术类专业资源对接探索

——以苏州折扇为例

胡梦漪

(苏州健雄职业技术学院 艺术设计系,江苏 太仓 215411)

摘要:苏州有很多传统的民间艺术逐渐消亡,保留这些民间艺术迫在眉睫。苏州折扇传统制作工艺与高职艺术类专业实现资源对接,在高职院校的课程里引进苏州传统民间艺术,既可以丰富课程资源,也可以使传统工艺得到保存。

关键词:民间艺术;苏扇;艺术类专业;资源对接

中图分类号:G642.42 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5092(2017)04-0090-03

苏州是古老的吴文化发祥地,在悠久的历史沉淀中形成了丰富且独具特色的传统民间艺术资源,苏州折扇技艺就是其中的一种(以下简称苏扇)。苏扇以其外形,可区分为折扇、绢宫扇两大类,如果再加上材质,又可以加上檀香扇。苏扇在明代开始迅速发展,这与当时苏州聚集了大批文人雅士分不开。在扇面题字作画成为文人显示自己身份与才艺的一种手段,所以受到当时广大文人的追捧与喜爱^[1]。把民间传统工艺技术引进高职教育,实现民间艺术与高职艺术类专业教育的资源对接,是振兴传统工艺的一条创新之路:一方面,可以保护和传承非物质文化遗产,弘扬优秀传统文化开辟了新路径;另一方面,可以也极大地拓展高职艺术类专业的发展道路和文化品位。

一、探索民间艺术与高职课程的对接

民间艺术是民族文化的积淀,在现代社会面临消失的危险。高职院校里的艺术类专业对本土民间艺术了解都很少,更谈不上传承和发扬。民间艺术与高职艺术类专业的资源对接,可以充分发挥高职院校保护、传承和发扬本土民间艺术、非物质文化遗产功能。所谓资源对接,即两种不同资源为达到同一目的或各自目的进行共享和结合。资源对接关键是课程的对接,对此,健雄学院艺术

设计系所作的实践探索,具有一定的借鉴意义。

1. 探究其在高职艺术教育中的对接点

从苏州民间艺术文化传承、创新角度为切入点,从理论层面明确高职教育对民间文化及艺术资源保护、利用和传承意义,明确高职艺术类专业传承民族文化艺术的责任与使命,高职教育推动民族文化遗产与创新的责任与使命,了解民族文化资源与教育之间的关系,对苏州主要民间艺术类型、形态特征进行研究,了解其特色和发展状况,探究其在高职艺术教育中的对接点^[2]。

2. 探究合理的对接方法和途径

对苏州民间艺术资源搜集、整理和研究,了解苏州民间艺术形态及文化内涵,为展开课程资源开发研究与实践打下基础。从资源发掘与文化传承角度对苏州地区民间艺术制作工艺典型案例入手,对本校艺术设计专业课堂教学及其他教学模式中引入本土民间艺术资源,探究更有效、合理的对接方法和途径^[3]。

3. 探究引入民间艺术进行对接的课程体系

艺术设计专业引入本土民间艺术资源于教学中,实现职业教育与民间艺术传承的对接,关键在于具有普适性的教学内容、课程体系。每个专业的设立都是通过一组特定的课程来实现的,苏州民间艺术目前要形成专业,有些艺术形式还不成熟,

收稿日期:2017-05-25

基金项目:江苏省教育科学“十三五”规划课题研究项目(2016-ZX0115-00004)

作者简介:胡梦漪(1983—),女,江苏盐城人,硕士,讲师,研究方向:环境艺术。

如制扇技艺。但经过我们的实践探索,把制扇技艺转化为课程,实现技艺标准化、工艺术序化、课程项目化,建立课程体系,形成了一定厚实的基础。

二、艺术类专业课堂中引进民间艺术的实践

高职院校在引入民间艺术进行对接的探索中,第一步是探索艺术设计专业引入民间艺术资源于教学中。苏州健雄在开设较多的环境艺术设计和广告设计这两个专业的课程中,将苏州折扇的制作工艺结合进去,其探索和构思具有启发性。

1. 折扇在艺术类设计平台课程中的应用

艺术类的基础课程包括《设计素描》、《设计色彩》、《平面构成》、《色彩构成》与《立体构成》等。《设计素描》可以让学生通过对普通事物或者是风景的写生来发展对折扇外形的设计和创作或者是扇面的创作。《平面构成》、《色彩构成》与《立体构成》目前已经合并成一门课程《形态构成》,课程教学可以结合传统的苏扇中的折扇的制作工艺,从选料开始逐步完成劈、煮、焖、晒、刮、拖、倒、磨、糊、绘等工序的教学过程。

2. 扇面在基础设计课程中的运用

苏扇的设计注重以人为本,设计的大小、外观要适合不同人群。可以结合《人体工程学》课程,按照使用人年龄的不同,扇子的大小做的也要不同。例如,在设计儿童使用的折扇时,尺寸要小,材料要轻巧、结实耐用,经得起儿童的摔打^[4]。

3. 扇面在视觉元素设计课程中的运用

苏扇的扇面绘制一般以人物、山水、植物作为正面,而反面则以书法作品绘制。学生在绘制扇面和制作扇面的时候可以汲取其他民间艺术来进行创作。例如汲取昆曲的脸谱或者动作来进行绘制和创作。在扇面图案绘制的时候也可以把苏绣的方法融入进去。色彩上苏扇扇面一般以淡雅为主,搭配山水画使用黑白灰颜色较多,扇面搭配现代图案后也可以大胆使用一些靓丽的颜色已经现在所流行的荧光色来进行改变。

4. 扇面在室内设计专业课程中的运用

传统的普通苏扇扇柄材质有毛竹,贵重一点的有红木、象牙等,扇柄的镶嵌材料有珊瑚、玳瑁、金银线等。在环境艺术设计课程里有让学生认识材料的课程,通过了解不同材料的性能、颜色、质地、加工方法等能够让学生有更好的认知和选择。学校开设课程以锻炼学生为目的,为了能锻炼学

生的动手能力需要大量的练习,所以耗材以市面上常见的毛竹为佳。扇柄的设计除了材质以外,雕刻也是非常重要的一项内容。学生通过对扇柄的雕刻以及对不同材质的镶嵌、打磨、上漆等工艺的了解和掌握,对本身专业的后续课程也有一定的帮助。

三、设计传统民间工艺制作课程

在探究引入民间艺术进行对接的探索中,第二步是设计传统民间工艺,这里仍以苏州折扇为例,探究如何设计传统民间工艺制作课程。

1. 建立民间工艺制作大师工作室

很多学校都在校内建立大师工作室,这些工作室是学生能直接进行专业技术学习和跟技术人员直接学习的重要实践教学场所。也是很多学校对外宣传本校实现人才培养目标的重要条件之一。有了良好的专业教学设施能直接本校相关专业教学质量和专业建设水平。

大师工作室的建立一般有两种情况,一是由学校内部专业技术过硬的老师承担。二是聘期外部的制作大师承担。这里讨论的是第二种情况。大师工作室的引进可以提高校内老师的专业水平,让在校老师和学生能直接进行拜师学艺。高职院校老师应具备“双师”型,对青年专业教师来说,大师工作室能提供拜师学艺的机会,也是提升“双师”的捷径。走进行业、走进企业、走进大师工作室,能从工艺大师和能工巧匠们的身上学到民间艺术生产、制作流水线的专业知识、提高实践技巧和经验,锻炼动手操作能力,提高工艺水平,在迅速向“双师型”转化的同时,还能把专业教学与工艺流程以及现代设计理念紧密地联系起来,紧跟时代潮流。通过大师工作室老师能快速提升自己的专业能力,对制作手工艺有精细的了解和掌握,学生也避免了枯燥无味的课题讲座,在动手中学习和掌握知识和技能。

2. 设置民间工艺制作工艺课程

民间工艺制作工艺作为一门课程,它已不是一种工艺的简单学习掌握,它体现一种传统的工匠精神。因此,该课程的意义和目的是掌握和了解我国非物质文化遗产,保护和传承民族文化艺术。以苏扇课程为例,学习该课程的要求是,了解苏扇的历史以及民间工艺发展的基本历史,了解体会苏扇制作工艺的美学原则,熟练掌握苏扇制作工艺技能。作为苏扇制作工艺课程内容,包括

三个方面。

一是扇骨的制作,包括扇骨材料种类、选择、粗加工、精加工,扇骨的形式、规格,美学要求等。

二是扇面的制作,包括扇面材料种类、扇面的形式、规格,美学要求等。扇面一般都是纸制品,分素面,色面,金面三种。宣纸扇面的制作工序有开料、刮光、裱糊、上矾等十多道工序。更精致一点的做法经过染色、煮捶、上浆、刷胶矾、上云母、洒金箔等工序,带颜色和金箔的扇面。而现代扇面的制作可以使用丝绸、塑料等^[5]。

三是苏扇的文化附加,实际也就是苏扇扇面的书画题咏,要配套开设书画艺术培训课程。

3. 开设民间工艺制作选修课

以民间工艺制作课程设置,可归类于艺术类专业,但该类课程所包含的弘扬民族文化、传承非物质文化遗产、鉴赏民间艺术、提高大学生文化艺术修养,就不仅仅是艺术专业大学生的需要。因

此,应该面对全校开设选修课,选修课可分专业限选课和公共选修课,专业限选课可以针对艺术类的学生开设的选修课,让学生了解掌握折扇的历史、文化、制作工艺等内容。公共选修课可以偏重艺术鉴赏内容,让更多的非艺术类的学生感受到民间工艺的艺术魅力所在^[6]。

四、结语

民间艺术与高职教育艺术类专业的对接,增加了高职设计艺术教学资源の開発广度和深度,走出一条高职艺术类专业本土化发展的新途径,发掘传统民间美术资源,把高职艺术设计教学和传统民间美术资源相结合,推动高职艺术设计教学改革创新发展。传统民间美术资源进入高职课堂可以丰富课程资源,培养学生动手创造能力,促进非物质文化遗产的保护和发展。

参考文献:

- [1] 邵汉强,林素琴.拜师学艺:旧题目做新文章——关于陶艺专业“双师型”教师素质培养的思考[J].科技信息,2005(6):548-549.
- [2] 姜振鹏.“双师型”教师队伍建设浅谈[J].中国职业技术教育,2002(6):32-33.
- [3] 李思,李敏秀.折扇对传统家具的影响[J].艺海,2012(1):109-110.
- [4] 邵士德.对地方高校美术设置本土民俗艺术课的思考——以江苏宿迁与本土高校为例[J].美术教育研究,2014(11):142-143.
- [5] 王丽.苏扇传统手工艺现代发展研究.[D].苏州:苏州大学,2012.
- [6] 李姝.论中国民俗文化对装饰艺术的影响.[D].南京:南京林业大学,2008.

Exploration of Resources Docking between Folk Art and Higher Vocational Art Specialty ——Taking Suzhou Folding Fan as an Example

HU Mengyi

(Department of Art Design, Suzhou Chien-Shiung Institute of Technology, Taicang Jiangsu 215411, China)

Abstract: There is a lot of traditional folk art in Suzhou that is gradually disappearing, and it is urgent to preserve these folk art. The docking of resources is realized between the traditional production process of Suzhou folding fans and the art major in higher vocational colleges. The introduction of Suzhou traditional folk art in the curriculum of higher vocational colleges can not only enrich the curriculum resources, but also preserve the traditional arts and crafts.

Keywords: folk art; Su fan; art major; resources docking

(责任编辑:陆 勇)