

·纸文化·

中国民间剪纸艺术在高校公共美育中的传承路径研究

□ 张 烁

摘 要:民间剪纸艺术是中国非物质文化遗产的重要组成部分,能够真实反映民众对生活的美好愿景,蕴含着中华民族千年来凝聚的智慧与艺术精华。将剪纸艺术引入高校公共美术教育,利用课堂传播与发扬中国优秀文化,引导学生深度了解剪纸艺术,有助于坚定青年的文化自信,培养青年的家国情怀,以适应时代的发展和新时期对人才的要求。

关键词:剪纸艺术;高校美育;文化传承

剪纸艺术被列入第一批世界非物质文化遗产名录。在历史的长河中,剪纸在中国民间广为流传,体现了劳动人民对美好生活的向往和心灵的寄托。经过千百年的历史,剪纸艺术不断完善并自成体系,随着工业化和城市化的发展,民间剪纸内容不断变化,继承和创新是传承剪纸艺术的重要路径。高校作为培养人才的摇篮,凝聚各专业青年有助于剪纸的创新和传承,将剪纸艺术引入高校公共美育课程,能够让学生了解剪纸艺术的内在魅力,并提高学生的审美水平和想象力,更好地发扬剪纸艺术的精神内涵。

1 民间剪纸艺术的文化内涵及现状

剪纸又被称为“刻纸”“窗花”等,起源于汉代纸张发明之时。剪纸的载体较为丰富,可选用纸张、布料、皮革、树叶等进行创作。创作手段可分为剪与刻,讲究线线相连或线线相断。作品通过对点、线、面为元素进行组合创作,通过不同内容传递出不同的寓意与美好的愿景。剪纸艺术种类丰富,不同地区的剪纸文化较为不同,主要依据当地的地理位置与文化特色而形成剪纸艺术风格,其中蕴含着中华优秀传统文化中最质朴的艺术气息。

剪纸作为一种民间艺术样式,在民间手工艺人的代代相传中得以传承,保留了当地的文化特色与文化内涵。剪纸艺术在古代除了用作装饰之外,还寄托着普通百姓的精神追求,比如常用于婚姻的“囍”;过年时的“福”等。近年来,剪纸艺术与文化产业相结合,进行了大力的发展与传播,譬如非遗传承地区河北蔚县;陕北西安则采用手工合作社的方式在景区进行剪纸销售。2016年河北蔚县的剪纸艺术产业创造了6亿GDP,解决了数万人的就业问题,密切了非遗传承与产业融合之间的链接,促进乡土文化的发展并强化地方产业的文化符号价值。

中国剪纸艺术已经过千年的沉淀与发展,当下,剪

纸艺术虽然被列入非物质文化遗产名录,但其的保护与传承却面临着许多挑战。随着社会的快速发展,以乡村为创作土壤的剪纸艺术较难顺应数字时代的步伐。在新媒体环境下成长起来的一些青年对剪纸艺术比较陌生,审美趣味有差异,导致当代剪纸艺术较难在青年群体中传播。受剪纸载体的限制及创作手法独特性的影响,剪纸作品比较容易破损。剪纸艺术的发展虽遭遇困境,但终究在非遗传的方式下找到了独特的发展之路,在当代传播方向上,试图探索出与高校教育相连接的传播方式,在青年中彰显剪纸艺术的文化魅力。

2 剪纸艺术高校传播的必要性

2.1 激发青年爱国情怀,坚定文化自信

剪纸艺术作为中国传统文化之一,在民间艺术中占据着重要地位。民间剪纸艺术与中国传统文化相衔接,与中国民间的民俗特点、乡村风格、中国历史和社会发展需求等紧密相关。剪纸艺术在高校传播,可进一步增强青年的民族自信与归属感,激发青年对中华优秀传统文化的自豪感。

高校学生成长于信息技术迅速发展的时代,他们接受力强、思维活跃、个性鲜明,智能化的社会使他们了解世界的方式多元化,在多元文化的碰撞下,青年学生的民族认同感面临新的挑战。将中国传统文化中的民间剪纸艺术引入高校,充分发挥高校的育人作用,使青年学生在学习的过程中体会剪纸艺术的文化内涵,感知中国传统文化的博大精深,是提升青年爱国情怀、坚定青年文化自信的有效渠道。

剪纸艺术教育除了要加强学生对基础知识和基本技能的掌握,还需要在教育教学过程中提高学生的创新性。民间剪纸艺术的创造者基本为普通百姓,他们多缺乏对于艺术文化与内涵的了解,作品也不够严格与规范,具有很大的偶然性,这正为高校学生的创作留下了很大的发展空间。剪纸艺术不是对传统技法的复制,

而是不断创新与发展的过程。教师在授课过程中应指导学生发现并创造美,感受民间艺术的魅力,并将剪纸作品设计成文创产品,充分与生活相融合,培养学生的兴趣和信心。

2.2 丰富高校公共美育课程,促进优秀传统文化传承

2022年,教育部印发的《高等学校公共艺术课程指导纲要》明确公共艺术课程是中国高等教育课程体系的重要组成部分,是学校艺术教育工作的中心环节,是实施美育的主要途径。其中规定公共艺术课程包括美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类等3种课程活动。中国民间剪纸艺术可以作为艺术体验和实践课程的重点学习内容,借助高校公共美育这一传播途径,扎根于青年的日常学习与生活中,促使民间剪纸艺术得到系统化、规模化的传承与发扬。

民间剪纸艺术反映了中国的传统文化、风土民情等,是由劳动人民在生活中汲取有意义的形象并结合自己的愿景进行创作的,所以受到广大民众的喜欢并流传甚广。在工业化、信息化迅速发展的时代,民间文化遗产逐渐消失于大众视野,青年作为国家的朝阳,有义务肩负起传播优秀文化的重担。民间文化的保护与传承与教育脱节,与现代社会愈行愈远。而利用高校公共课堂,引入民间剪纸艺术,积极推动民间艺术在高校的传播,拓宽学生的艺术视野,加深学生对非遗文化的了解与认识,在弘扬传统文化的同时,使高校美育获得持续性发展。

民间剪纸艺术已被纳入部分中小学的美术教学中,但剪纸艺术的传承不仅仅是对技法的模仿和复制,也反映了背后的人文、历史、民俗、社会等相关内涵,对于中小學生来说理解起来相对困难。高校学生经过系统性的学习和认知的提高,对民间剪纸艺术相关文化内涵的理解更深刻与透彻,可以根据主修方向选择性地 将剪纸艺术与相关专业进行跨学科尝试,提升对剪纸艺术的关注度和兴趣。

2.3 提高青年审美和文人素养,弘扬中华美育精神

2019年教育部印发的《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》中明确指出,学校美育是培根铸魂的工作,提高学生的审美和人文素养,全面加强和改进美育是高等教育当前和今后一段时期的重要任务。

高校大学生经过中小学阶段的艺术培养,对美术、音乐等艺术课程都有了不同程度的认识,已经具备了独立思考与鉴赏的能力。中小學生对美的事物有了探索欲,但受年龄与认知的限制,对艺术背后文化内涵的了解相对欠缺。进入高等学校之后,随着学生知识系统的构建和对社会、文化的深入了解,将剪纸艺术引入课堂,有利于学生深层次地感受艺术美。民间剪纸艺术与

民众的生活密不可分,经过时间的沉淀,剪纸艺术有了自己的独特语言,通过水波纹、锯齿纹、云纹、水滴纹等,采用对称、重复、连续等图案,用象征、谐音的手法来表达寓意。青年学生可以从剪纸的艺术语言、表现手法、作品构图等审美角度去感知美、鉴赏美。

古代的美育在书上,生活是现代美育的课堂。通过剪纸教学,能把更多的青年吸引到生活中的民族艺术活动中来,通过了解和学习这些技艺,丰富美术表现手法并发展学生的能力,更重要的意义在于通过了解传统艺术学习,使学生体会并认同其中的文化内涵。诸如敬重自然、注重礼仪、热爱生活、群体意识、责任意识等,这些中华民族曾经拥有并引以为傲的传统文化精神,需要青年一代传承并发扬。

3 剪纸艺术在高校公共美育的传播路径

3.1 剪纸艺术进公共美育课堂,系统性学习剪纸艺术

高校公共美育课堂是在青年中传播剪纸艺术的有效途径,通过课堂将传统艺术与高校美育相结合,首先可以利用现代教学技术向学生展示一些优秀的剪纸作品,结合作品引导学生追溯剪纸艺术的发展历程,认识剪纸的表现形式和装饰纹样、中国剪纸的派系、剪纸的艺术语言及审美特征,最后学习剪纸的应用与创作。

剪纸艺术课程设计的重点在于使学生深入认识剪纸的文化内涵,不仅需要学习基础知识,还需要经常与同学、教师互动交流,提高自己的鉴赏能力,进一步提高自身对剪纸艺术的认识。比如成立学习小组、建立校内剪纸艺术工作坊、参观民间美术展、举办剪纸课程作品展等,丰富学生的学习实践活动,使更多学生参与到剪纸艺术的学习中;聘请校内外相关教师、剪纸艺术传承人通过现场教学、专题讲座等多种方式对学生进行专业性指导,多角度提升学生对剪纸艺术文化内涵的理解与认识。

丰富教学评价机制,通过诊断性评价、形成性评价、总结性评价等教学评价来了解学生的学习情况,并及时为学生提供可行性指导,帮助学生树立信心并强化学习动机。在剪纸艺术课程中,教师可利用档案袋评价,汇集学生的草稿、剪纸作品,记录学生的进步和学习情况,充分了解学生对课程设计的掌握程度。

3.2 利用剪纸艺术开展丰富的研学活动,激发学生兴趣

尹少淳在《美术学科核心素养之里外》中说到,司马光砸缸的实例给我们的启示是艺术只有贴近学生的生活,才能实现其价值。通过研学探访活动,培养学生的爱国情怀、热爱家乡的思想感情,提升学生的团队合作意识与实践创新能力,增强学生对中华优秀传统文化的认同。以公共教育课程为基础,带领学生深入剪纸

艺术创作一线,构建非遗传承人与高校学生之间的连接,通过实地考察、聆听讲解、现场交流等方式,领略剪纸艺术的魅力。

远古时代,人类就已经发现和运用了以影像为形象标记的艺术手法,继而创造了在各种材料上镂刻、透空的艺术语言。诸多的原始社会的彩陶岩画、商周青铜器、汉像石等艺术中,都体现了这一艺术手法的完善。今天的民间剪纸的造型方式与外部特征明显一致,充分说明了它们之间传承和延续的关系。虽然剪纸艺术只有 1500 多年的历史,但剪纸艺术的文化内涵是我们从原始社会到今天,长达六七千年的历史文化沉淀。因此可充分利用当地博物馆开发馆校结合课程,开展博物馆研学活动,引导学生欣赏剪纸图案的发展,对中华优秀传统文化的传承有更深入的了解和认识,带给学生艺术和美的享受与熏陶。

馆校结合不止局限于博物馆,还包括美术馆、文化馆、民间美术展览、图书馆等公共场馆。利用各个场馆,充分开发馆校结合课程,将博物馆、图书馆作为主要学习场地,充分利用丰富的场馆历史文化资源;在初步感知剪纸技法与特点之后,可利用文化馆、民间美术馆的艺术资源,带领学生欣赏优秀的剪纸作品,多维度感受剪纸艺术,提高课程质量,激发学生的学习兴趣。

3.3 剪纸艺术与学生专业相结合,充分发挥学科特色

当今世界发展的主旋律是综合化、一体化,文化的多元性一定程度上拉近了人与人、人与社会之间的距离。因此传统教育中的分科教学难以满足人才培养的需求。现今教育改革的新方向之一便是学科综合革新和对学生综合实践能力的培养。

剪纸的创新不是无中生有,而是有中生异,重新发现。借助高校丰富的学科资源背景,将剪纸艺术与学科进行跨学科融合,充分发挥学生的专业特色,进一步促进剪纸艺术的传播与创新性发展。可为计算机专业的学生开设公共美育剪纸课程,使其开发纸艺 APP,紧跟

现代科学技术的发展,让更多人通过手机了解剪纸,爱上剪纸;数字媒体专业的学生可利用剪纸元素,将传统文化与现代动画相结合,用中国剪纸讲述世界故事,让世界倾听中国声音;室内设计、平面设计、服装设计等专业的学生可利用剪纸中的吉祥元素、隐喻的表现手法表达作品的艺术特色。

在立足于提高学生综合素养的基础上,合理搭建剪纸与学科之间的交叉联系,最大限度完成、完善公共美育课堂,不仅有助于学生深入认识剪纸的内涵,发挥学生的专业优势,提高学生的专业技能,而且能将剪纸艺术与现代科技相结合,让学生在更广阔的知识领域里学习,对学生创新性思维的培养具有积极促进作用。

4 结语

民间剪纸艺术是中国劳动人民的智慧结晶,彰显了中国优秀传统文化的丰富内涵。高校作为教育教学的主阵地,对于民间剪纸艺术的传播与发扬有着义不容辞的责任,丰富的学科资源有利于剪纸艺术的创新性发展。将剪纸艺术引入高校的公共美育课堂,不仅能使艺术教育具有多样性,而且能激发青年一代对于民族优秀文化的归属感,实现促进学生全面发展的教育目标。

参考文献

- [1]张成龙.剪纸艺术的非遗传承与当代传播[J].造纸信息,2022(6):70.
- [2]王文静.剪纸艺术在高校艺术教育中的传承与应用[J].艺术评鉴,2019(7):181.
- [3]唐红,黄海英.文化自信视域下剪纸艺术高校传承的理论探索[J].黑河学刊,2020(1):38.

(作者单位:新疆师范大学美术学院)