

浅析将非物质文化遗产手工艺融入工艺美术教学的路径

王亚莉

(河北工艺美术职业学院, 河北 保定 273199)

【摘要】在我国文化自信建设进程中, 非物质文化遗产的保护传承与现代艺术教育形成了双向互动机制, 其不仅可以为现代艺术教育提供丰富的资源, 而且能够推动文化遗产的传承、发展与创新。因此在工艺美术专业教学中, 教师可以充分融合非物质文化遗产手工艺元素, 由此挖掘优秀传统手工作品、技术与工艺, 以此丰富与完善工艺美术课程内容。本文即在此背景下展开研究, 通过分析非物质文化遗产手工艺融入工艺美术教学的价值以及当前教学中面临的现实问题, 进而提出非物质文化遗产手工艺融入工艺美术教学的实践路径。

【关键词】非物质文化遗产; 工艺美术专业; 手工艺; 教学融合

非物质文化遗产是我国传统优秀文化中的精髓, 也是传统文化教育的重要内容。在传统手工艺的传承发展中, 主要通过言传身教、师徒传承、家族传承等方式一代代发展。虽然传统的传承方法可以保证传统手工技艺的繁衍, 但同样限制了优秀传统文化的传播、扩大与影响力塑造, 使得优秀非物质文化遗产缺乏更好的创新与发展平台, 更不利于向世界讲述中国故事。因此, 将非物质文化遗产手工艺融入工艺美术教学中, 既可以丰富课程内容, 又可以助力非物质文化遗产的保护与传承, 并且形成专业化、系统化的研究、创新与宣传机制, 为我国的优秀文化发展提供重要平台, 在中外文化交流中提升文化自信, 传播传统文化, 讲好中国故事。

一、概述

(一) 非物质文化遗产手工艺

本文所研究的非物质文化遗产手工艺特指传统形式下的手工技艺, 其不需要机器加工, 而是依托人工技能、文化积累与人文精神所呈现的手工技艺, 主要包括年画制作技艺、剪纸技艺、陶瓷烧造技艺、漆器髹饰技艺、金属锻铸技艺、雕刻技艺、织造技艺等等, 涵盖丰富涉及门类广泛, 不仅可以展现一个文明的发展与传承历史, 而且能够展现民族性与民间性的手工艺术形态, 同时还展现了中国古典文化对其产生的深刻影响。

(二) 工艺美术专业

高职院校在非物质文化遗产教育与传承过程中, 主要依靠教材内容、课程设计、实践操作以及校园文化等形式与途径实现目标。本文则聚焦工艺美术专业

课程教学方面, 主要通过本专业相关的设计艺术专业理论课程、工艺基础课程、实验实践课程等融入非物质文化遗产手工艺内容, 以此拓宽和丰富学生的基础理论知识、工艺设计思维与方法, 由此实现传统工艺技艺、设计语言与现代工艺美术制作技艺、设计语言及材料应用的融合与创新。

二、非物质文化遗产手工艺融入工艺美术教学的价值

非物质文化遗产手工艺与当前高职院校工艺美术专业课程具有良好的适配关系, 其均具备“造物”艺术属性, 同时也展现出依托物质展现精神与情感的艺术特征。从文化视角分析, 工艺美术具备我国民族传统文化特质, 既是重要的物质文化遗产, 又是重要的非物质文化遗产, 因而具备一定的使用价值、观赏价值、人文价值、历史价值及其他价值, 并且将其的人文精神依托精湛的手工艺与独特的思维方式物化为艺术作品与文化内容, 展现了我国千百年来发展历程中形成的具备中华民族文化特征的造物文化意识与艺术审美水准。

由此不难发现, 非物质文化遗产手工艺与现代工艺美术课程的融合展现出多方面的意义与价值。一方面, 依托教育途径拓宽了非物质文化遗产手工艺的传承渠道与平台, 不仅可以呼吁更多的学生乃至社会大众关注我国的手工艺文化, 而且能够由此培养大量相关人才, 并由此实施保护、研究、传承、发展等行动, 将我国的传统手工艺文化推向全国乃至世界, 形成深厚的文化影响与强大的文化输出效果。另一方面, 当代工艺美术课程的发展与创新已经进入了关键阶

段,现代工艺技术、材料技术等对于手工艺的发展推动作用逐渐降低,而文化基础与精神内核成为推动现代工艺美术发展的关键力量。非物质文化遗产手工艺不仅具备传统工艺技术、地域特色与文化特色,而且具有广泛且普遍的包容性,可以科学、高效地融入现代工艺美术领域之中,因此成为推动现代工艺美术行业发展的重要因素。而在工艺美术教育活动中,非物质文化遗产手工艺既可以丰富和完善其理论基础、技术内核,又可以提供大量的人文元素、文化要素与精神内核,进而实现理论与实践共同发展、学科交叉融合建设的目的,对于高职院校工艺美术专业建设、课程体系优化、人才培养体系发展等展现出重要的支持作用,对于学生的专业技能与艺术修养发展也有积极影响。

三、当前非物质文化遗产手工艺与工艺美术教学融合的问题

(一) 缺乏资源挖掘意识

非物质文化遗产手工艺与工艺美术教学的融合必须建立在丰富的教学资源基础之上,但现阶段高职院校工艺美术专业教师的资源挖掘意识与能力不足。一方面,在非物质文化遗产手工艺融入课程时,多数教师仅将其作为一项文化拓展资源,展示了传统文化的内核、价值与人文内涵,却并未意识到可以将其工艺技术、文化要素融入本专业的理论、实践与创作课程之中,导致学生仅了解了传统文化内核,缺乏相对的融合应用与实践能力。另一方面,多数教师对非物质文化遗产手工艺的了解也比较有限,进而无法从中提取出具备融合价值与教学意义的资源内容,导致二者融合教学的效果较差。

(二) 缺乏研究发展规范

非物质文化遗产手工艺与工艺美术教学的融合,需要高职院校从顶层设计层面建立制度与规范保障,以此确保二者科学有效地融合发展。但目前高职院校既没有建立专业化的非物质文化遗产手工艺研究中心或团队,又没有与相关行业组织、政府机构等达成合作关系,由此导致非物质文化遗产手工艺与工艺美术课程的融合停留在教师层面或个人层面,既没有全方位的融合机制与实施规范,又没有专业人员提供培训、教育、引导等支持,进而使得其融合课程设计、校本课程、实践活动等发展缓慢,无法达到应有的相互融合教育效果。

(三) 教学水平有待提升

从高职院校层面来说,尽管部分学校已经针对非物质文化遗产手工艺建立了校本课程、实践活动等内

容,但并未形成统一完善的教学模式、管理机制与教育理念,使得教师在融合教学中缺乏指导依据与实施方案,教学活动处于摸索与探究的初期阶段。从工艺美术教师层面来说,多数教师对于非物质文化遗产手工艺的了解程度不足,既没有传承与保护的经验和,又没有相应的工艺技能与文化基础,使得其融合教学的能力还需发展与提升。

四、非物质文化遗产手工艺融入工艺美术教学的路径

(一) 完善顶层设计,深化非物质文化遗产教育理念

首先,高职院校应建立多元化的工艺美术课程教育理念。在基于非物质文化遗产手工艺创新工艺美术课程的过程中,高职院校应推动艺术教育与社会环境的衔接发展,进而为二者的融合创新提供理论基础。一方面要拓宽教师招聘范畴,聘请非物质文化遗产手工艺传承人、大师等进驻学校进行授课,以此夯实工艺美术课程融合发展的基石。另一方面应推动多种人才培养机制建设,比如“专业+手工艺技能传承工作室”“项目+工艺美术产品学徒制”等,由此打造新型工作室或学徒制模式,科学、专业、系统、规范地应用非物质文化遗产手工艺内容,同时提升信息技术与网络平台的应用价值。

其次,高职院校应建立非物质文化遗产手工艺融合教学的理论框架。现代工艺美术课程应以综合性与探索性为中心,着重培养学生的审美素养与个性意识,进而发展成为创新能力。对此,在非物质文化遗产手工艺融入工艺美术课程设计中,需要从工艺技术、使用材料、工艺类型、思想理念等层面入手,形成系统化的融合切入口。具体来说可以建立宏观与微观双层融合育人体系,宏观层面要根据教学活动、学生反馈、作品应用以及社会反映提出课程优化建议。微观层面则要具体引入非物质文化遗产手工艺作品内容,由此设计对应的基础课、实践课、理论课、采风课,甚至毕业设计项目。

(二) 优化理论课程,构建非物质文化遗产课程体系

对于高职院校而言,其教育活动主要依靠教材与课程的形式展开,尤其在理论课程中,教材与课程体系是基础。但目前高职院校并没有体系化的非物质文化遗产理论相关的教材,同时传统手工艺传承中很少需要文字记述与理论研究,进而使得相关的专业文献与著述较少。但非物质文化遗产手工艺中蕴含着大量理论基础,包括艺术学、设计学、人类学、社会学、

民俗学等，其理论内容不仅跨学科交叉，而且具有较高的丰富性与体系化特征。因此在高职院校工艺美术专业中，要么可以选择开设针对性的非物质文化遗产理论课程，要么就要将其理论内容分门别类并融入现有的课程体系之中，由此确保学生建立完整的艺术理论基础。

例如在工艺美术基础理论课程之中，教师即可将相关的非物质文化遗产概论融入其中；在中国工艺美术史、中国传统文化修养等课程中，教师即可将非物质文化遗产手工艺相关的民间传承故事、历史文化载体、神话传说等融入其中；在设计艺术学课程中，教师可以将非物质文化遗产手工艺的人文内核、造物思想、创作意识、创新设计等内容融入其中；在基础工艺技术课程中，教师可以将非物质文化遗产相关的技术理论、遗产文化等元素融入其中，由此达到课程建设的体系化设计效果。

（三）丰富实践课程，打造非物质文化遗产手工实践

在工艺美术专业实验与实践课程中，教师可以应用非物质文化遗产手工艺创建训练活动，并针对性强化学生的造型设计能力、材料加工与制作能力。因此高职院校应在实践课程体系建设中，明确学生需要学习的传统技艺与技能，进而要求学生按照教学目标了解传统手工艺相关的材料性能、制作技巧、艺术设计思维等，并通过自身的实际行动与实践操作，将其呈现和运用在工艺美术作品设计之中。一方面来说，现有工艺美术实践课程中包含传统技艺教学内容板块，而其内容与非物质文化遗产传统手工艺具有较高的相关性，因此可以由此创设材料、工艺与形态相关的制作课程。另一方面来说，教师应坚持因地制宜的教学技巧，既要注重学生的实践体验，又要根据课程需求将材料学、工艺学、造型学等内容融合展开，以此提升学生的综合素养。

例如教师可以采用项目驱动教学方法在实践教学引入社会性任务，通过“互联网+工艺美术”“学生工艺美术创意项目”等活动为基础创建实践学习环境，由此推动非物质文化遗产与工艺美术课程的实践融合，打造符合学生需求的“三位一体”工艺教学实验室，以此将教室、名师工作室、学生实验室进行融合。同时，教师也可以组织学生开展田野考察活动，比如组织学生前往非物质文化遗产传承地，观摩非遗传承人的创作技艺，并与之交流学习等，进而塑造学生的工匠精神，能够保持良好的专注度，不断追求卓越与完美的作品。

（四）开发创作课程，创新非物质文化遗产应用方法

非物质文化遗产手工艺与工艺美术教学的融合不仅要传承传统文化，而且要对其进行创新与发展，由此推动创新型人才培养目标建设。对此，高职院校应以工艺美术专业的长远发展方向，以非物质文化遗产的传承为基础，进而构建核心知识体系，着重培养学生的非物质文化遗产手工艺技能应用方法与创新技巧。一方面，应以我国不同地区、不同民族的传统手工艺为基础，创建具备地域文化特色的工艺美术创作课程，通过挖掘地域非物质文化遗产手工艺中具有代表性与典型特征的作品与项目，并由此建立项目任务与问题驱动活动，借助情境引导学生结合市场需求进行工艺美术作品的创新与整合。另一方面，则要鼓励学生深入企业与民间工作坊，既要了解当代工艺美术的前沿技术与工艺特色，又要了解我国传统民间工艺内核与文化要素。在此基础上，教师即可创设学生作品创作课题活动，让学生将传统手工艺与现代工艺美术技术结合，创作出既具备传统文化特色，又符合现代工艺美术审美需求的作品。此外，高职院校还可以积极推进职业技能大赛、创新创业大赛等活动发展，并创建“非物质文化遗产手工艺创新”主题活动，为学生提供更多的实践创新平台，提高学生的综合素质和创新能力。

结语：

综上所述，在高职院校工艺美术专业教学改革进程中，非物质文化遗产手工艺具有重要的应用价值与融合作用，教师应通过完善顶层设计、优化理论课程、丰富实践课程、开发创作课程等策略与途径，打造非物质文化遗产主题下的教育理念、教学模式与课程体系，以此为学生创建传承、保护与创新非物质文化遗产的平台与环境，构建创新型、复合型人才培养体系，全面落实文化自信建设。

参考文献：

- [1] 王月月. 传统手工艺类非遗与高校工艺美术教育融合发展策略研究[J]. 非遗传承研究, 2023, (02): 16-20.
- [2] 李致林. 中职院校工艺美术教学传承与创新非物质文化遗产教学模式探索[J]. 美术文献, 2022, (03): 111-113.
- [3] 王建文. 论民间工艺美术在高校设计类专业教学中的美育价值[J]. 美术文献, 2022, (01): 102-104.