

湖湘民间艺术融入技工院校美育教育的意义及思路

王伦

(湖南省商业技师学院 智能制造系, 湖南 株洲 412007)

【摘要】美育是促进学生全面发展不可或缺的教育组成部分, 发挥着使学生的个性心理养成、审美修养提高、文化素养积累的重要作用。湖湘民间艺术在认知、道德、审美方面所蕴含的思想、精神和价值观, 是一种极为珍贵的教育资源, 对美育教育的理论与实践, 有着重要的启发和借鉴意义。本文通过分析湖湘民间艺术与美育教育的融合现状和传承困境, 探索湖湘民间艺术融入技工院校美育教育的思路与意义。

【关键词】湖湘民间艺术; 美育教育; 融合育人

一、湖湘民间艺术与美育教育的融合现状

(一) 湖湘民间艺术资源概况

狭义上的湖湘民间艺术仅指美术, 如湖湘民间绘画、湖湘民间雕塑、湖湘民间建筑等。按艺术门类的标准进行分类, 则有民间文学、民间建筑、民间美术、民间音乐、民间舞蹈、民间戏剧等。

湖湘民间艺术内容丰富多样, 分布在湘东、湘西、湘南、湘北、湘中等地区, 其中以土家族、苗族为主的湘西地区艺术资源尤为突出, 苗族的苗服、苗花、纸扎和土家族的织锦等民艺自成一格, 这些民艺在兼具着实用性和功能性的同时, 承托着人们对生活的美好愿景。湘中地区民艺品类繁多, 如湘绣、长沙弹词、纸影戏、梅山傩戏、滩头年画等都极富特色。湘南地区以木雕工艺为主, 其他艺术形式也百花齐放, 其中永州女书作为目前世界上发现的唯一的女性文字, 既富有深厚的文学内涵, 同时也折射出女性独立自主的精神力量。湘北地区的平江花灯、岳阳扇、巴陵戏等内容源于民间生活和历史故事, 饱含历史底蕴, 深受人民喜爱。湘东地区的醴陵釉下五彩瓷美轮美奂, 有着深厚的历史价值、人文价值、工艺价值, 2008年醴陵釉下五彩手工技艺更是入选国家非物质文化遗产保护名录。

(二) 技工院校美育教育现状

技工院校因其综合性特点, 专业设置多样化, 育人标准多元化, 如何利用现有条件, 实现学生知识内化、技能强化、美育净化, 寻找到合适有效的美育内容和美育路径, 形成“一校一品”美育品牌建设, 每个学校都有不同的考量。通过问卷调查方法, 发布《技工院校美育教育调查问卷(教师版)》《技工院校美育教育调查问卷(学生版)》问卷, 得到教师版答卷41份, 学生版答卷772分。经由数据统计与分析, 发现技工院校美育教育存在一些共性问题。

1. 学生美育意识性好, 实践能动性低。审美是一项人的实践和心理活动, 是人去欣赏和体验一件事物的过程。审美发生有“审美主体”“审美对象”“审美遇合性”三个条件。当有一定审美意识与审美能力的人, 根据自己的知识、经验, 对有审美价值的对象进行感受与体验时, 审美自然就发生了。在审美教育对个人成长是否有作用这项调查中, 有582人认为美育有很大作用, 占比75.39%。学过艺术类课程学生为772人, 其中绘画类、音乐类、体育类学生分别占比34.2%、24.72%、34.59%。这表明学生具有一定美育意识并有一定基础的美育知识, 为美育教育提供了良好的发展基础。但在是否有固定时间进行美育理论学习选项中, 有经常学习的占比19.17%, 有学习但是时间不固定的占比52.07%, 没有学习的占比28.76%。综合可见, 虽然学生作为审美主体拥有一定审美意识, 但是没有形成足够的知识、观点和态度参与到审美经验和感知过程中, 这不利于学生审美体验能力提高, 从而一定程度上限制了学生审美感知倾向。

2. 教师美育自觉性强, 美学专业性低。“最有效的美育, 应该是教育者对学生自然而然的影响、感染和示范。离开‘美’的教师, 就谈不上任何真正有效地美育。”朱永新认为“理想美育, 呼唤着具有人格美、仪表美、精于教育艺术、富有审美情趣的教师”。通过问卷调查结果可见, 教师对于美育教育认可度极高, 41人认为从小培养音乐、美术等艺术素养重要且很有必要, 占比100%。同时教师对于美育教学的主要目的清晰明确, 41人选择培养学生正确的审美观念。而美感是在大量感性体验经验基础上思考总结的成果, 教师若想在美育教育上“给学生一杯水, 教师要有一桶水”, 这就要求教师除了有丰富的学科专业知识外, 还要有广博的科学文化知识和足够的实践

性知识。在对教师所具备的美育教育知识（传统文化）程度调查数据中显示，具备专业的美育教育知识占39.02%，美育教育知识较薄弱占24.39%，对美育教育只有简单的认识占17.07%，没有进行专业学习占19.51%。这表明，教师需要提高审美体验的丰富性和美学知识的专业性，从而不断加强美育教育的广度、深度和充实性。

3. 学校美育重视度高，建设特色性低。学校美育是美育课程、美育活动、美育环境、校园文化等多维共生的发展，需要通过师生间互动生成的教育过程来实现。通过调查分析，目前各个学校对于美育教育重视程度较高，在教师版问卷中，认为所在学校对美育的重视程度很高的占53.66%，学生版问卷中认为学校很重视美育的占62.18%。同时学校每学期均会进行美育活动并有41.46%认为美育活动非常好且活动多样，19.51%认为活动较好且基本满足需求。对于阻碍学校美育教育因素分析中，没有重视对美育资源的挖掘占70.73%，并且有48.78%的认为所在学校美育未形成特色。美育存在于学校教育的广泛影响中，如何营造适合学生全面发展的时空与氛围，建设“一校一品”美育品牌，是每个学校需要直面的问题。

二、湖湘民间艺术在美育教育中的传承困境

（一）内容归纳不系统

湖湘民间艺术内容研究较为丰富，包含了手工艺、绘画艺术、戏曲音乐、舞蹈等内容，每一类艺术都有了较为系统全面的研究基础，为美育活动内容开发提供了大量素材与资源。但湖湘民间艺术多为就地取材、灵活创作，艺术内容受到各地区、各民族的风俗习尚与地理环境影响，因此在材料、工艺、技术等方面上对于艺术实践体验与创作创编产生了一定程度上的限制。因此，在美育内容选取上，仍需根据学校资源设备支持程度、学生理解接受程度、工艺技术可操作程度等现实问题，对现有资源进行合理适度的美育内容筛选和整理，让学生深入浅出地了解和认同民艺中的教育内涵和价值，从而形成文化理解。

（二）融合程度不深入

民间艺术强调的是实用与审美融为一体的艺术追求，这样的观念能够让学生学会创作作品同时更追求创作精品。但目前多数学校对于民间艺术融入美育实践仅停留于形式认识，实践落实不足。虽有各种关于民间艺术的推文、展览、讲座等宣传，对于湖湘民间艺术与弘扬湖湘文化精神上起到助推作用，但如何将传承到的智慧融合到学生的专业领域，让学生所学更好助力专业提升，丰富学生的创造力与创新力，从而推动学生持续化、全面化发展，需要进一步探究

并进行教育实践。

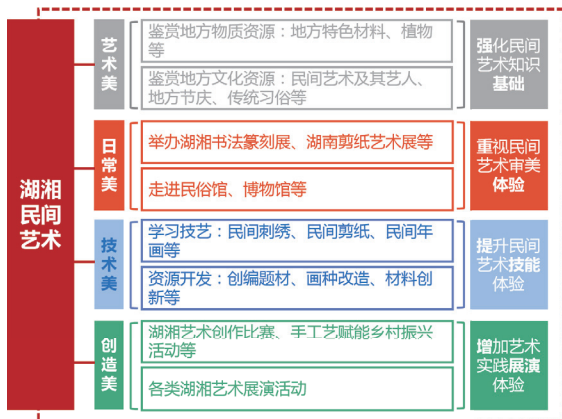
（三）资源配置不协同

湖湘民间艺术有着基础雄厚的大众文化底蕴，取其精华并合理融入美育教育，需要的是人力、物力的有机协同。但是目前在美育实践中存在资源配置不协同的问题。一是美育基础资源薄弱。民间艺术有别于一般的艺术教育，其需要特殊材料、工艺、器材，同时需要配置满足课程教学和实践活动需要的场地设施及专用教室，但是目前很少有学校能够做到配置专用美育实践空间；二是教师美育水平不专。大部分学校美育实践仅仅依靠音体美老师，这样是远远不够的。美育不能仅仅作为艺术课程的存在，更需要融入到专业课程中，才能达到润物细无声的教育目的。将民间艺术融入美育教育，不仅是对艺术类教师的专业考验更是对其他学科教师的跨学科知识挑战；三是美育社会资源供给不足。多数学校美育开展仅限于校园内、课堂上，能够利用社会公共文化艺术场馆、文艺院团合作开设美育课程的仅为少数。学校艺术展馆功能也多体现在师生作品展示，因此不论是美育资源的“引进来”还是“走出去”都是做得不够充分的。

三、湖湘民间艺术与美育教育的融合思路

根据对湖湘民间艺术与美育教育的融合现状分析，及湖湘民间艺术在美育教育中传承困境的探究，湖湘民间艺术与美育教育的融合可从以下三个方面进行开展。

一是对湖湘民间艺术资源进行材料创新。通过深入挖掘民间艺术的地方物质资源和地方文化资源，将湖湘民间艺术内容分为“艺术美”“日常美”“技术美”“创造美”四个层次，根据四个层次方向结合技工院校美育特点，开发易于组织、便于操作的美育实践活动内容，同时针对活动内容明确活动载体与活动目标，从而构建美育活动内容体系。

图：美育活动内容体系

二是对湖湘民间艺术技艺进行手法改造。将湖湘

民艺进行“知识层”“体验层”“技能层”的三层分级、逐层递进设置,使学生在感悟、体验、积累、创作中完成湖湘民艺的传承并创新。通过“三层次、三目标”的方式探索,构建“艺术基础知识+艺术审美体验+艺术技能培养”的美育实践活动模式。

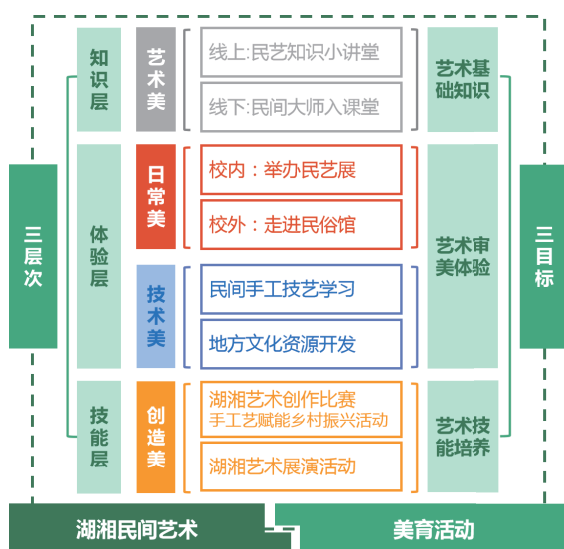

图:美育实践活动模式

三是对湖湘民间艺术内容进行题材创编。湖湘民间艺术内容包罗万象,民间美术、民间戏剧、民间文学等艺术资源中饱含着“经世致用”湖湘精神。因此,在湖湘民间艺术题材选择上应结合技工院校学生审美需求、精神需求、发展需求等进行美育活动题材选择与创编,将易理解、易内化、易创新的题材与技艺,结合技工院校美育教育现有基础及实施条件进行融合创编,既要满足教师美育教育实施,也要满足学生艺术创作需求。

四、湖湘民间艺术融入美育教育的意义

湖湘民间艺术与技工院校美育教育的融合育人方式,不仅有利于地方文化保护与传承,坚定学生的文化自信。更有利于技工院校美育教育特色形成,从而不断提高美育教育品质。具体而言,其价值体现在:

(一) 文化需求

湖湘民间艺术是中国传统文化的重要组成部分,将湖湘民间艺术融入美育教育既能够传播湖湘文化与湖湘精神,让青年学子感受湖湘文化的独特魅力,持续增进家国情怀。又可以在校园中寻找文化传承者,将艺术创造力和湖湘文化价值融合,把中华美学精神和当代审美追求结合,不断推动湖湘文化的转化创新。

(二) 教育需求

文化是美育的底色,在技工院校美育体系建设中

民俗、民间文化等并未受到重视,相关教育内容严重缺失。民俗及地域文化作为民间文化的重要组成部分,创作内容丰富且艺术形式多样。作为中国传统文化的瑰宝,能够为美育教育提供不竭的教育资源与内容,因此把湖湘民间艺术作为技工院校美育教育资源十分合适,也格外必要。

(三) 政策需求

教育部原部长陈宝生曾强调“传统文化进校园是我国当前教育工作的首要任务,且要覆盖从小学到大学的各个学习阶段”。湖湘文化是“传统文化进校园”活动的具体体现,能够让青年学子感受民间文化中民族的志气底蕴,从而尽享湖湘文化精神的丰厚滋养。

(四) 产业需求

文化和旅游部等六部门印发《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》强调创意设计赋能、美术产业赋能、手工艺赋能等,鼓励高校艺术、设计类专业结合教学、科研和社会实践,为乡村建设提供创意设计支持。湖湘民间艺术融入美育活动,能够让学生在实践中学会对地方文化艺术美的欣赏、美的追求、美的塑造,为回归社会走上岗位,助力文化产业赋能乡村振兴计划提供支持。

五、结语

“中华优秀传统文化是中华民族的根和魂”,地方文化是传统文化不可或缺的部分,其作为美育资源进行开发,满足不同地区学生美育教育的需求,使得地方文化多样性得以延续发展。提出湖湘民间艺术与美育融合育人既有利于地方传统艺术的传承与保护,又有利于当代青少年了解中华优秀传统文化,深刻感受中华民族精神命脉,养成对传统文化的持久兴趣,逐步树立推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的志向。

参考文献:

- [1] 尹少淳. 美术核心素养大家谈 [M]. 长沙:湖南美术出版社, 2021.7.
- [2] 刘宝恒. 万物简史·民间艺术卷 [M]. 北京:北京联合出版公司, 2017.7.
- [3] 肖宇强. 湖湘民间艺术的发掘保护与传承创新 [J]. 艺术百家, 2014 (30): 65-67.
- [4] 王迎杰王越. 中华传统文化与大学生美育融合育人的实践路径探析 [J]. 才智, 2022(28): 49—52.

2022年湖南省技工教育教学研究课题《湖湘民间艺术融入技工院校美育教育路径研究与实践》(编号: Jykt202234)。