

设计艺术教育 与民间美术的传承

Design art education and the heritage of folk art

□ 刘莉莉

(郑州轻工业学院 艺术设计学院, 河南 郑州 450002)

[摘要]传统民间美术的生存土壤已经发生了变化,其古老的传承方式也因民间艺人的减少和经济效益的降低等主客观原因而日显不足。把民间美术引入现代设计艺术教育是保持其传承的一种有效途径。设计艺术教育为民间美术的传承提供了良好的平台,使民间美术在现代设计艺术中得以延伸。可通过开设民间美术课程、增加民间美术专题讲座与现场展演、加强民间美术研究、将民间美术应用于现代设计等措施,加强民间美术在现代社会的保护与传承。

[关键词]设计艺术教育;民间美术;艺术设计

[中图分类号]J528

[文献标志码]A

[文章编号]1009-3729(2011)02-0026-04

中国设计艺术教育在近20年有了快速发展。早期设计艺术教育的内容、理念和方法更多的是对西方的模仿学习。现在,有些高等学校的设计艺术专业正在不断寻求适合我国国情的教育形式,从盲目跟风、迷信他人,转向从传统文化、民族艺术中汲取营养,在对传统民间艺术的挖掘、收集、整理、研究中发展具有中国特色的设计艺术教育。就现代设计与民间美术的关系问题,以往众多学者多从现代设计艺术如何与传统民间美术结合的角度进行研究,本文将主要论述设计艺术教育在加强民间美术传承中的作用、优越性及通过设计艺术教育加强民间美术传承的具体方法和措施。

一、中国民间美术的传承及其现代困境

传统民间美术是相对于宫廷美术、文人美术

和宗教美术等而言的,是一种直接来源于普通民众的艺术形式,它的传播和继承具有一定的局限性和不稳定性。在传统社会中,从事民间美术创造的多是社会下层的普通民众,他们一般没有太多的文化知识,有的甚至不识字,只是在生产闲暇之时把日常生活的劳作和对生活的理解与热爱用刻画、剪印等不同的美术形式表达出来,其创作技艺多以师徒相传、子承父业的形式,通过言传身教一代代传承下来,弟子通过旁观、领会、揣摩而得到师傅亲授,有时候也会有一些学艺口诀。民间美术以实物形式为主,传承技艺的指导性资料主要是一些成功的范本或小样,如画本、画谱、剪纸样、年画版子等。中国古代关于手工艺的理论著作可谓凤毛麟角,这和民间匠师们文化水平不高及手工业者地位低下有关。但也有些官方纂修的理论书籍,如《考工记》《天工开

物》等,其中记载了一些民间手工艺的制作技术,为民间美术的传承提供了文字资料和实践参考。

工业时代的到来给传统民间美术的发展带来了巨大的冲击和挑战,同时也带来了新的发展机遇。现代民间美术在政府的倡导和支持下,通过举办民间美术展览,各种类型的民间艺术节,建立民间美术博物馆,运用报纸、杂志、网络等媒体加强民间美术的传播与宣传,在一定程度上推动了民间美术的传承。但总体而言,传统民间美术的生存土壤已经发生了变化,其古老的传承方式也因民间艺人的减少和经济效益的降低而日显不足,越来越多的民间美术类型趋于衰退。比如木版年画作为一种民间美术在我国有着悠久的历史 and 深厚的文化积淀,其刻印作坊曾经遍及全国各地,但随着社会的变革、市场的冲击与科学技术的发展,传统木版年画正面临手工印制被机器胶印所取代、市场被挤垮的局面,从而渐渐失去它赖以生存的土壤和发展空间。可以说,全国的木版年画都面临着前所未有的生存危机,要解除危机,仅靠宣传、保护和少数人的参与制作是远远不够的。把民间美术引入现代设计艺术教育,是新的历史形势下保持其传承发展的一条有效途径。

二、在设计艺术教育中加强民间美术传承的可行性

1. 设计艺术教育可为民间美术的传承提供良好的平台

把民间美术教育纳入高等学校的设计艺术教育体系、把民间美术与当代大学生的教育相结合,形成具有民族特色的教学理念和符合新时代需求的教育教学模式,已经被越来越多的高校所认同和实施。继承传统、创造革新、开创未来,对于设计艺术教育的人才培养、学科建设具有重要的意义;与此同时,高校也为民间美术的传承提供了良好的平台。

其一,设计教育的参与主体是教师和学生,具有一定的理论水平、专业基础和较强的实践能力。多数民间美术作品是经过一定的工艺制作后产生的视觉艺术品,这些作品的制作虽需要一定的技法,但没有专业美术作品要求的技法水平

高,因为民间美术的创造者是生活在基层的民众,简易、质朴、便捷是多数民间美术作品的特点。设计艺术专业的学生在相关专业的学习研究过程中对民间美术作品的操作实践有助于培养其动手能力,加深其对民间美术的理解,民间美术的制作过程和工艺也因此而得到传承和延伸。比如,在环境装饰中学习民间剪纸,在戏曲表演中学习面具、脸谱、木偶、皮影制作,在游艺竞技中学习灯彩与玩具制作,在衣饰穿戴中学习织绣工艺、编结工艺等。

其二,在硬件设施建设方面,高校通过建立民间艺术博物馆、民间美术工作室和民间艺术作品展厅等,可以让更多的人对民间美术有进一步的了解和认识。举办民间美术展览是提高学生民间美术欣赏能力、让学生充分认识民间美术魅力的一条重要途径。只有通过培养学生发掘鉴赏民间美术艺术魅力的能力,才能激发学生的兴趣,使之主动去探究、钻研、学习民间美术。

2. 设计艺术教育可使民间美术在现代设计艺术中得以延伸

民间美术作为中华民族历史长河中传统文化的结晶,对现代设计艺术在色彩、造型、构图及创意等方面有着重要的借鉴意义。要使民间美术与时俱进,最便捷的方法就是在设计艺术教育中有意识地将民间美术与现代艺术设计有机地结合起来,这样既有助于提高设计艺术教育的教学质量,同时也有助于民间美术的传承与发扬。“许多当代设计都受到了传统民俗艺术的直接影响。当然,这种影响不是简单的照抄照搬,而是对传统造型设计艺术的再创造。这种再创造是在理解的基础上,以现代的审美观念对传统文化中的一些元素加以改造、提炼和运用,使其富有时代特色;或者把传统文化的表现形式运用到现代设计中来,用以表达设计理念,同时也体现民族个性。”^[1]

传统民间美术在长期的历史发展中形成了一种特征符号,成为某种形象、风格、情感的表达符号,并且与当时当地的材料工艺、艺术技巧、社会风尚相适应,往往具有鲜明的时代特征和地域特色。中国有代表性的传统装饰艺术符号如凤纹、鱼纹、云纹、涡纹等也在不同时期得到了衍生与拓展。这种传统符号的语义在现代设计中也

被赋予了新的内涵。^[2]例如在标志设计的相关教学中加入中国传统吉祥图案的内容,不仅可以让学生清晰地认识到标志的起源和发展,还可以极大地丰富学生们的视野,拓展其思维,从而感染学生,加深他们对民族文化的认识。

三、在设计艺术教育中加强民间美术传承的具体措施和方法

1. 培养民间美术教育的师资队伍

依托设计艺术教育,加强民间美术的传承力度,首先要拥有一批热爱民间美术、有理论基础并掌握了一定民间美术技艺的教师队伍。越来越多的民间美术因为后继无人而濒临绝迹,所以传承人是十分重要的。现在国家也非常重视对这些传承人的保护,但仅有保护还是远远不够的,必须把他的技艺传授给更多的人,才能使其技艺的承继与发展得到保证。高校从事设计艺术教育的教师有较高的民间文化艺术理论水平,应有意识地学习一些民间美术传统技艺。

天津泥人张第三代传人张景祜、陕西民间剪纸艺术大师库淑兰都曾经被邀请到原中央工艺美术学院和中央美术学院传授民间美术技艺,但时间都非常短暂。如果能把这些技艺有计划、按步骤地传授给艺术院校的教师,再由教师传授给学生,这些传统技艺自然就得到了继承和发扬。

对民间美术教育师资队伍的培养可以有多种形式,除定期举办培训班、进行学术交流、举办研讨会、派遣访问学者等,还可以有计划地组织教师参与民间美术调查,让他们通过对民间美术的调查、技艺的学习、教学活动的开展,结合理论知识对特定区域的民间美术做系统的分析,这将对民间美术保护、传承、利用和发展有不可替代的作用。近年来,很多学者对民间美术的种类、制作工艺、历史源流、文化内涵等做了详实的研究,取得了丰硕的成果。

2. 开设民间美术课程

民间美术要改变目前的状况而真正地“活”起来,学校教育是一个很重要的环节。在高等学校设计艺术专业的文化情境中,通过组织民间艺术家、专业教师传授知识与技艺,可使民间美术

的技艺与民间美术的精神得到传承与延续,实现民间美术的再创新。这样不仅为民间美术提供了新内容,同时也给民间美术提供了新形式。当主体对象发生根本性改变以后,重新融合后的民间美术必将产生新的艺术生命力。^[3]

民间美术课程包括理论和技法两个方面。理论方面,可讲授我国各种类型的传统民间美术发展演变的历史、不同地域文化下的民间美术的风格特色,以培养学生对民间美术的兴趣;技法方面,可讲授一些民间美术的材料、工具、制作过程、生产工艺等,以培养学生对于民间美术的制作能力。

3. 增加民间美术专题讲座、现场展演等形式

可以尝试采用高校的专职教师授课和邀请民间艺人进行专题讲座与现场展演相结合的形式,充分利用高校的区域优势,加强民间美术教育。所谓区域优势指的是可以以高校所在的周边地区较发达的民间美术类型作为学习和研究的重点。民间美术种类繁多、分布广泛,是民族文化最重要的载体之一,民间美术的发展是不能脱离民族文化特别是本土文化情境的,因而具有较强的地域性。将民间美术引入高等学校设计教育,要充分利用其地域性的特点。将高校周边民间美术传承人请到校园中来,通过系列专题讲座、现场演示或者组织学生实地参观考察等形式,让更多的学生了解民间美术及其使用材料、制作过程、工艺特点,可使学生对传统民间美术技艺有更为直观生动的认识和理解。

此外,还可以定期在校园内举办各种形式的民间美术作品展。每次作品展可设定一个主题,采用多媒体和图文结合的方式来展示传统民间美术的现状,包括对其细节的描述、对精品的多视角展示以及对手艺人经历的叙述。这样,既能够提高民间美术在年轻人中的影响,又能丰富当代大学生的人文修养。

4. 加强民间美术研究

首先,开展民间美术的普查、收集与整理工作。民间美术研究不同于其他学科的研究,查阅文献典籍等历史资料的书斋式研究固然重要,但深入乡间田野获取一手资料更为重要。设计艺术专业的师生应拿出一定时间开展民间美术的

调查工作,在发掘、了解、收集、记录、整理的基础上掌握民间美术的发展现状,以便深入研究。

其次,加强民间美术的基础理论研究。民间美术的发展历史很长,但作为一门学科的历史并不是很长,关于民间美术的一些基础理论不仅薄弱且存在一定的争议,比如民间美术的定义、分类、特征等问题都需要深入探讨。与民间美术专业相关的师生可以结合科研和教学工作对此展开研讨。

再次,拓展民间美术的保护与传承途径。现代社会背景下,民间美术将向什么方向发展、如何加强传统民间美术的保护、如何拓展其传承途径,这些都是当前进行民间美术研究面临的重要问题。

最后,探索民间美术的产业化发展路径及方式。在进行民间美术的发掘与保护的同时,如何对民间美术资源进行产业化开发,如何把民间美术的资源优势转化为产业优势,如何处理民间美术在产业化开发中可能遇到的一些问题,已成为现阶段急需解决的问题。

针对上述问题加强对民间美术相关问题的研究,对我国民间美术的传承发展、对促进我国非物质文化遗产保护,乃至中华文明的历史传承都有着重大意义。

5. 将传统民间美术应用于现代设计

在设计艺术教育中引入民间美术的最终目标是培养出一批既懂得传统民间美术理论和技艺,同时又能将这种理论和技艺灵活运用、改造、变通并创作出具有时代气息的艺术作品的人才。在高等学校的设计艺术教育中如果仅仅进行理论知识的简单学习或者传统技艺的模仿,则没有太大意义。但教师若在进行专业技法授课时结合民间美术的题材、造型、色彩等特征,引导学生把握住这些特征所形成的民族风格和地域特色,注重培养学生改造和变通传统题材、工艺的能

力,将传统民间美术应用于现代艺术设计之中,则很有意义。

如今,我国的传统民间美术因其深厚的寓意主题、丰富的表现形式、多样的造型手法,正在影响着现代设计艺术的发展,而设计艺术教育也为民间美术的发展提供了平台,促进了传统民间美术在现代工业文明背景下的生存和发展,二者相辅相成,正有力地推动着民族艺术的发展。

【参 考 文 献】

- [1] 杨远. 民俗艺术在设计艺术中的作用[J]. 郑州轻工业学院学报:社会科学版,2010(4):17.
- [2] 徐岩东. 民间美术走进高师艺术体系的探索[J]. 美术大观,2009(12):154.
- [3] 袁浩鑫,刘小军. 中国民间美术与高校艺术设计教学谈[J]. 中国成人教育,2008(3):149.

【基金项目】河南省社科联调研课题(SKL-2010-2343)

【作者简介】刘莉莉(1977—),女,河南省周口市人,郑州轻工业学院讲师,硕士,主要研究方向:美术史论、美术考古。

【作者已有相关文献】

- [1] 杨远,刘莉莉. 夏代的工艺美术及审美观探析[J]. 郑州轻工业学院学报:社会科学版,2008(6):47.

【相关主题文献】

- [1] 郑芳. 民间美术在艺术教育中的价值[J]. 艺术探索,2006(3):75.
- [2] 杨坤. 民间美术在民族高校美术教育中的定位[J]. 电影评介,2006(17):69.
- [3] 李涵. 试论传统工艺美术对艺术设计教育的影响及作用[J]. 美术大观,2007(11):136.

【本文创新点】从设计艺术教育着手,探讨了高等教育与民间美术结合的可行性,给出了在设计艺术教育中加强民间美术传承的具体措施和方法。