

张娟梅

非遗麻柳刺绣资源融入高职高专美育课程实施路径 ——以川北幼儿师范高等专科学校为例

摘要: 高职高专美育课程具有培养学生审美素养的作用。非遗麻柳刺绣资源具有历史文化美、图案寓意美、色彩美与技艺美,具有独特的美育价值。高职高专院校应将非遗麻柳刺绣资源融入高职高专美育课程,从完善课程设计结构、建设高素质教师队伍、全面评估课程教学实施效果、整合多方资源等方面开展教学,充分展现非遗麻柳刺绣的美育价值。

关键词: 非遗 麻柳刺绣 高职高专 美育课程 课程融合 教育实践

美育是通过艺术等培养学生审美能力、艺术素养和创造力的教育。我国自古以来就非常重视美育。孔子指出人应“文质彬彬”;蔡元培主张“以美育代宗教”,认为美育能满足人内在的发展需求,是一种重要的教育形式^[1];朱光潜认为美感教育是一种情感教育,美感教育的功用在于怡情养性。当前,相关部门高度重视学校美育工作。在开展美育工作时,相关人员应以我国优秀传统文化为基础,彰显时代精神,结合现代社会的发展需求,达到职业教育的新要求,从而确保美育工作的顺利落实。麻柳刺绣作为中华优秀传统文化的组成部分,是古代劳动人民的智慧结晶,承载着人文精神。高职高专将麻柳刺绣融入美育课程,不仅可以让学生学习传统刺绣技艺,而且可以让学生从中提取麻柳刺绣文化美元素,如社会美、劳动美、色彩美、图案美等,以此激发学生的思维,帮助学生整合知识结构,同时让学生利用所学的知识开展想象和创意实践。

一、高职高专美育课程的意义和目标

美育作为实现高校内涵式发展的重要途径,一直受到相关部门和教育工作者的高度关注。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确指出“美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育,能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力”^[2]。《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》明确了学校美育浸润行动的任务和目标,旨在“以美育浸润学生”“以美育浸润教师”“以美育浸润学校”“建设时时、处处、人人美育育人环境”。

1. 美育课程意义

学校美育的目标是帮助学生提升审美素养、陶冶情操、温润心灵,从而激发其创新活力。美育课程不仅是培养学生审美能力的重要途径,而且是提升学生人文素养、传承优秀传统文化的重要载体。美育课程通过以艺术形式为载体的教育,让学生接触丰富的视觉艺术形式,感知美、享受美、追寻美,并在这一过程中让学生陶冶情操、净化心灵、开阔眼界、拓展

思维,从而成长为具有职业素养和创新能力的高素质技术技能人才。

2. 美育课程的核心目标

美育课程的核心目标在于塑造学生的健全人格,学校和教师通过开展美育课程培养学生知美理、传美情、展美技的能力,使学生形成健康的审美情感。教师引导学生结合专业特点思考自己的兴趣和优势,明确职业方向,设计合理的职业规划,同时引导学生通过欣赏与创作艺术作品培养职业道德意识,使他们理解并认同职业规范,形成爱岗敬业、精益求精的职业精神。

二、麻柳刺绣的美育价值

在人类文明史上,任何一项非遗都有重要的美育价值。刺绣是一种用针和线在布帛上绣出各种图案的手工艺术,其纹样丰富精美,寓意丰富深刻。刺绣不是文字却记载着历史,不是语言却承载着一定的人文内涵。在刺绣作品中,根根针是笔,丝丝线是色,刺绣手艺人用针线勾勒出世间万物,展现了智慧与审美。

1. 历史文化美

麻柳刺绣主要流传于四川省广元市朝天区一带,属民间绣活,2008年10月被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。非遗麻柳刺绣起源主要有“官绣说”“羌绣说”“本土说”,笔者通过查阅《广元县志》《朝天区志》,发现有关麻柳刺绣的描述为:“麻柳刺绣享誉海内外,为羌文化遗风。”这一点在西南大学罗江华的文章《麻柳刺绣文化的嬗变》中得到了印证。麻柳刺绣是包容的刺绣艺术,当地先民主动借鉴其他的优秀文化并加以创新发展,从而积淀出文化精品。

非遗麻柳刺绣作品反映了朝天区的风土人情,承载着特定的民族情感和文化,在一定程度上反映了朝天区人们的生活方式和礼节信仰。在男耕女织的时代,刺绣是当地女子必须掌握的生存技能之一,它靠一代又一代人心口相传。当地女子在六七岁时开始跟着长辈学习刺绣,以针代笔、以线代色,在纯

色土布上绣制寓意深远的图案。到了十六七岁,她们往往能绣出成套的刺绣作品。她们所绣的图案多是表现婚庆、贺寿、节日等喜庆场面,体现了对大自然的崇拜、对历史英雄人物的礼赞等。她们所绣作品有鞋垫、围腰、帐帘、枕套、袖套、手帕、花鞋、笔袋等生活用品,色调鲜明,对比强烈,组合巧妙,装饰味浓厚,具有浓郁的乡土气息。“可赞麻柳绣花女,装点秦岭巴山秀”,是专家学者对麻柳刺绣的评价。

2. 图案寓意美

非遗麻柳刺绣作为传统文化瑰宝,是手工艺人的智慧结晶。非遗麻柳刺绣崇尚完整性,无论图案大小、形状如何变化,都力求做到主题明确、内容充实。手工艺人以针为笔,以线为墨,在布帛上勾勒出千变万化的图案。非遗麻柳刺绣作品承载着丰富的文化内涵,反映了人们的美好愿景,体现了“图必有意,意必吉祥”的创作理念。非遗麻柳刺绣图案题材丰富,常见的题材有花卉、人物、树木、鱼虫、鸟兽等,大都取富贵、吉祥、安康之义,画面格调健康明朗,可以陶冶人的性情。如:牡丹以层层叠叠的花瓣、娇艳欲滴的色彩,不仅展现了国色天香的特质,而且反映了人们对幸福生活的向往和追求;莲花出淤泥而不染,高洁清雅,象征着纯洁无瑕的心灵和高尚的道德情操;蝴蝶轻盈灵动,其或穿梭于花间,或翩翩起舞于空中,增添了画面的生趣,喻示爱情的甜蜜与自由。麻柳刺绣中还有瓜瓞延绵、龙凤呈祥、鱼跃龙门、鸳鸯戏水等图案,手工艺人通过谐音、象征等手法表达相关寓意。这些图案不仅造型优美,寓意深远,而且寄托了人们对美好生活的期盼。非遗麻柳刺绣手工艺人通过巧妙的构图、丰富的色彩和精湛的技艺,将一个个美好的故事展现在人们面前,让人们在欣赏刺绣之美的同时,感受到中华文化的博大精深和独特魅力。

3. 色彩美与技艺美

《周礼》有言:“画绩之事杂五色。”这被认为是我国最早关于“五色观”的记载,奠定了我国传统色彩美学观念形成的基础^[3]。五色即青、赤、黄、白、黑。从现收集的非遗麻柳刺绣作品看,非遗麻柳刺绣用色遵循中国传统色彩美学,手工艺人以独特的色彩与精湛的技艺,编织出一幅幅绚丽多彩的画卷。其色彩技艺之美体现在色彩的丰富多样与和谐搭配上,反映了手工艺人对色彩的深刻理解与巧妙运用。古时物质条件有限,刺绣材料不足,为装点生活,先民在自纺布的基础上采用自然植物染料染色,这些染料多从植物的根、茎、叶、花中提取而来,具有天然的色彩。手工艺人在所染的布料上通过大胆的色彩对比与巧妙搭配,使红、黄、蓝、绿等鲜艳的色彩与布料融为一体,形成既对比鲜明又和谐统一的视觉效果。这不仅增强了刺绣作品的视觉冲击力,而且赋予了作品浓厚的民俗风情和喜庆氛围。

在技艺方面,非遗麻柳刺绣追求形神兼备,作品的使用价值和艺术价值和谐统一。手工艺人在呈现不同的物象时使用不同的针法,不仅让作品具有较强的实用性,而且突显了美学价值。非遗麻柳刺绣针法多达二十余种,常用针法近十种,有架花、串花、挑花、游花、扎花、打籽绣、平针、锁边等。手工艺人以针为笔、以线为墨,通过挑绣、锁绣等技法,将图案刻画得栩栩如生。手工艺人巧妙运用针法与线条,将色彩层层叠加,使刺绣作品形成丰富的层次感和立体感,呈现出独特的肌理美和质感美。这不仅展现了手工艺人的智慧与才华,而且体现了人们对美的追求。

三、非遗麻柳刺绣技艺融入美育课程的实施路径

1. 完善课程设计结构

高校是传承和弘扬中华优秀传统文化的主阵地,发挥着重要作用,地方非遗是高校美育的重要资源,课堂教学是学生接受这些教育的途径^[4]。叶朗认为,美育涵盖了自然美、社会美、艺术美、科学美和技术美^[5]。自然美表现在山川的壮丽景象等中;社会美表现为人类社会的价值和精神;艺术美则主要通过高校开设的美术、音乐、舞蹈、戏剧等课程,举办的艺术展览、音乐会、戏剧演出等活动等表现。因此,从美学的角度看,非遗麻柳刺绣具有较高的美学价值。川北幼儿师范高等专科学校(以下简称“学校”)因地选材,根据专业人才发展方向,将地方非遗麻柳刺绣资源融入美育课程,以此保护、弘扬中华优秀传统文化。

在课程内容设置上,学校依托不同专业的人才培养方案,在不同的专业领域融入非遗麻柳刺绣资源,准确把握其美育内涵,包括探寻历史文化、赏析作品内涵、品鉴针法技艺、拓展创新思路等内容。学生通过系统学习,了解了非遗麻柳刺绣的发展历史、文化内涵、针法技艺、色彩构成,并结合所在专业引用经典文献,分析其美学价值。学校通过这种方式培养学生的专业技能,提升他们的审美素养,开阔其审美视野,实现美育与职业教育的有效融合,促进学生审美素养与专业技能共同发展。

在教学方式上,学校紧密结合实际,既注重传授技艺,又重视提升学生的情感体验和综合素质,同时重视将实践与理论相结合,通过创设情境,让学生在实践中体验非遗麻柳刺绣的艺术魅力。学校建立非遗麻柳刺绣美育工作室,为师生配备必要的针、线、布等材料 and 刺绣所用工具,让学生在教师的指导下,从学习基础针法到图案设计,逐步提升审美能力和创新思维。

在课程形式上,学校开设非遗麻柳刺绣专业限选和公共选修课程,课程重视考核,学生在考核合格后将获得学分。学校采用线上线下结合的教学方式,兼顾理论教学与实践教学,同时利用丰富的多媒体手段和数字文化资源建立线上学习平台,构建三维的麻柳刺绣展示形式,通过虚拟现实、增强现实技术增强学

生的体验,让学生在互动中了解刺绣的历史背景和工艺流程,提升审美素养。学校构建线上教学资源库,方便学生课前自学和课后复习,促进学习资源共享。

2. 建设高素质师资队伍

高素质、专业化的教师团队是确保美育质量的关键。首先,学校注重培养专任教师。学校在校内已有教师资源中挖掘有刺绣相关背景的教师,组建美育教师团队,通过邀请技能大师、校外美育工作者、非遗馆史工作人员、企业相关人员进行政策解读、授课和指导,让校内教师充分认识麻柳刺绣资源的美育内涵。同时,学校让教师参与相关领域的培训和研讨会,以此帮助教师开阔视野,更新教学理念,掌握先进的教学方法。其次,校内聘请麻柳刺绣国家级传承人张菊花担任学校兼职教师,在学校建立技能大师工作室。这些大师不仅具备高超的技能水平,而且拥有丰富的实践经验和高超的行业洞察力,可以让学生近距离接触到前沿的技术和工艺,了解行业动态和发展趋势,从而增强学习兴趣和动力。这有助于推动教育教学改革和创新,帮助学生更好地适应行业需求和市场需求。最后,学校鼓励教师积极开展麻柳刺绣的理论研究,提升教师的专业素养和教学创新思维。教师深入研究非遗麻柳刺绣历史文化美、图案寓意美、色彩技艺美以及创新美等方面的内容,从而全面地理解这一艺术形式,进而在教学中更加深入地传授美育知识,提升学生的艺术鉴赏能力和创作技能。教师将研究成果融入教学内容,设计具有地方文化特色的美育课程,让学生通过第二课堂传承非遗麻柳刺绣。学校和教师可以举办非遗麻柳刺绣作品展览,激发学生的学习兴趣,开阔学生的视野,增强其文化自信和民族自豪感。

3. 全面评估课程实施效果

评估课程实施效果是一个系统性的过程,它既涉及学生的个体发展,又关系到非遗麻柳刺绣文化的传承与传播。在课程评估过程中,笔者通过分析学生的作品质量、课堂参与度、创新思维的提升情况,以及课程活动对学生文化认同感和审美能力的直接影响,参考国内其他高校的相关研究,同时结合学校教学实际与特色,构建具有针对性的评价体系。

其一,课前云学知美。教师先通过学习通平台发布预习视频、问卷调查以及测试,让学生了解该节课的学习重难点,然后根据平台反馈了解学生的学情,调整教学方法和策略,针对不同学生的兴趣和能力,拟订教学内容,通过在线平台或小组合作项目,加深其对于非遗麻柳刺绣的创新理解。其二,课中共学探美。课中,笔者通过“启美探源—承美知理—转美通技—合美培元”的教学流程,引导学生发现美、表现美、创造美。教师根据课程重难点,利用虚拟仿真系统、虚拟现实云展厅以及自制玩教具

等,通过讲授、实物展示、示范等方式攻破教学重难点。学生在欣赏和创作刺绣作品的过程中,逐渐形成了对美的独特理解和追求,同时学会与他人协作,倾听他人的意见,尊重他人的劳动成果。其三,课后探学拓美。根据非遗麻柳刺绣的特色,教师创设文化认知情境、审美表达情境、职业实践情境,让学生知美理、展美技,同时通过第二课堂开阔学生的视野,增强课程的综合性,巩固教学重难点。整个课程内容环环相扣、紧密相连,教师遵循“守匠心、守匠艺、守匠魂、创思路、创设计、创运用”的原则,渐进式地培育学生的文化自信、工匠精神、创新意识,为非遗保护和美育的深度融合提供有力的依据。

4. 整合资源,合作共享

学校除了课程建设,还在相关部门的支持下搭建平台,实现资源共通与共享。2020年10月,学校“发挥非物质文化遗产育人功能改革试点”项目在四川省教育体制机制改革试点项目中立项,推动了非遗麻柳刺绣育人功能的建设。2023年,学校麻柳刺绣项目入选四川省第三批省级紧缺领域教师技艺技能传承创新平台,平台成员来自省内10所高校,这为学校麻柳刺绣美育课程注入了新鲜活力。同时,广元市非遗保护中心、乡村工匠、技能大师工作室、企业导师等共同开展了美育工作。

学校深入挖掘麻柳刺绣艺术价值,为学生打造沉浸式的校外美育课堂,以此提高学生的学习兴趣和美育效果,传承、弘扬优秀传统文化。学校积极与非遗中心、博物馆、企业、社区、市内中小学校等开展校馆、校企、校校合作,进行学术交流,促进资源共享,以此扩大优秀传统文化的影响范围,推动地方特色传统文化的发展。这提升了非遗麻柳刺绣的知名度和影响力,促进了学校师资队伍建设和美育课程体系建设。

参考文献:

- [1]卢永霞.新课标背景下审美素养培育的意义、内涵与路径[J].新教师,2022(11):28-30.
- [2]张志雁.“五育融合”视域下高校美育实施路径研究[J].南京晓庄学院学报,2023,39(4):108-112.
- [3]郭嘉.室内设计中色彩元素的创新运用[J].大舞台,2011(9):156-157.
- [4]黎珂君.地方非遗融入高校美育工作的实施路径[J].天工,2024(6):72-74.
- [5]马维林.课程美育的价值审视与逻辑建构[J].江苏教育研究,2024(2):9-14.

(作者单位:川北幼儿师范高等专科学校)

编辑 张 瑞