

国际标准刊号 ISSN 1671-5047 国内统一刊号 CN 53-1132/J

全国中文核心期刊

云南艺术学院 学报

■ 信念之光——当代中国电影中的坚守主题
■ 专业规范与质量标准——关于戏剧影视学科建设的原则构想
■ 传统音乐产品『走出去』的保值问题
■ 剧场性思维在剧本创作中的体现
■ 『可能』的水墨

JOURNAL OF YUNNAN ARTS UNIVERSITY

ISSN 1671-5047

9 771671 504029

12>

ART

2013. 4
季刊

目 录

■ 艺术学

专业规范与质量标准

- 关于戏剧影视学学科建设的原则构想 吴卫民 05

■ 音乐学

- 传统音乐产品“走出去”的保值问题 宋 瑾 10

- 云南藏传佛教音乐文化的研究现状及意义 和云峰 18

态度·制度·高度

- 谈藏族热巴艺术的保护、继承和发展 王 华 26

■ 影视艺术学

信念之光

- 当代中国电影中的坚守主题 贾磊磊 30

电影的规律服从于心理学法则

- 以联觉和电影视听关系为例 宋 杰 32

现象学批评视域下的导演风格研究

- 论杜琪峰与他的“黑色电影” 于忠民 38

从“纪录”到“再现”

- 论数字时代电影美学观念的变化 张 含 42

■ 戏剧戏曲学

剧场性思维与剧本创作

- 以滇剧《水莽草》为例 杨 军 47

- 熊佛西的戏剧大众化实验及其启示 刘秀丽 51

戏剧叙事中展开的历史逻辑

- 从苗族叙事歌《裴曼》到京剧、舞剧、电影《蔓萝花》 陈海花 55

■ 美术学

“可能”的水墨

- 谈庞飞之系列水墨作品的意义 汤海涛 58
- 论刘小东油画作品的纪实性特征 唐 萍 60
- 当代艺术创作方法三人谈 64

■ 艺术设计学

- 云南民族民间工艺非物质文化遗产高校传承方式探索 游 峭 66
- 徽州木雕纹样在包装设计中的应用 杨成立 69
- 物质与人文环境并重——李渔的人居环境设计观 杨振和 73
- 民国建筑文化在现代建筑环境设计中的应用研究 吴祥忠 77

■ 艺术教育论丛

云南民族文化珍贵历史音频资料修复与数字化保存研究

- 以黄虹录音唱片《小河淌水》、《弥度山歌》为例 刘洪健 李小明 80
- 欧洲实践形态的音乐美学举要 董 瀚 83
- 略论楚雄彝族十二兽舞表现形式及其文化功用 把红梅 86
- 地方高校艺术与当地民间艺术资源开发的互动机制研究 田中娟 89
- 荫（国画） 庞 飞 封1
- 2013年（1~4期）总目录 93

地方高校艺术与当地民间艺术资源 开发的互动机制研究

○田中娟

摘要 从当今地方高校艺术教育发展的理念来看,保护和传承民间艺术的传统审美规律和艺术形式,寻求教学内容的丰富性,探寻传统文化遗产的滋养之路,探索地方高校的艺术教育特色已经成为一种趋势。本文研究地方高校艺术教育如何与当地民间艺术资源的开发和利用之间建立一种互动机制,将民间艺术应用于高校艺术教育的理论研究和技法实践中,从而更有利于民间艺术文化遗产的挖掘和应用,以实现民间艺术在现代艺术教育中的当代功能,使地方高校艺术教育、地方民间艺术资源挖掘和地方文化传承三者之间有效接轨。

关键词 地方高校 艺术教育 民间艺术 资源开发 互动机制

地方高等艺术院校要在激烈的竞争中求生存、求发展,就必须大胆创新人才培养模式,如何发展成融时代性、民族性、地域性为一体的艺术教育?从当今地方高校艺术教育发展的理念来看,保护和传承民间艺术的传统审美规律和艺术形式,寻求教学内容的丰富性,探寻传统文化遗产的滋养之路,探索地方高校的艺术教育特色已经成为一种趋势。另一方面,以民间艺术为主体的传统文化的传承也需要地方高校这一载体来进行。为进一步深化地方高校艺术人才培养思路,本文拟从地方高校艺术教育如何与当地民间艺术资源的开发和利用之间建立一种互动机制,通过对民间艺术融入地方高校艺术教育的研究现状进行分析,提出要以人类学的视野和方法来挖掘民间艺术资源,更有利于民间艺术文化遗产的挖掘和应用,在民间艺术文化遗产的传承中探索更多的教育资源,从而使民间艺术资源的挖掘传承和保护与地方高校艺术教育之间形成双赢的局面。

一、民间艺术融入地方高校艺术教育的研究现状综述

民间艺术文化遗产具有深厚的文化内涵,在传统文明的孕育和滋养下,逐步形成了独特的艺术表现形式。在民间流传和变迁的过程中,其审美价值得到了广泛的认同。近年来,学者将视角延伸到高等艺术与民间艺术资源的开发与整合这一领域。如民间舞蹈类:李万斌(2005)提出要重视培养民族民间舞蹈素养,加强学校民族民间舞蹈实践活动的管理,促进高校艺术素质教育。美术类:马越颖(2008)指出在高等艺术院校的美术教育中,建构民间美术教学体系,加强民间美术教育的重要意义,并提出了在高等院校艺术类专业中加强民间美术教育的多种构想。音乐类:王丹玲等(2006)通过分析西北民族高校艺术教育的特点和西北区域艺术资源内容,对西北区域艺术资源在西北民族高校艺术教育中的应用途径提出了建议。综合类:秦杨(2012)提出要确立非物质文化遗产为根本的课程目标,强化其核心地位,加强师资队伍的建设,构建课程体系提高人才质量。邱波等(2013)提出大学生艺术教育中要注重民间艺术教育资源的开发与利用问题,要研究民间艺术课程资源开发的策略,要提升教师的业务素质、开展校园民间艺术活动,建设以民间艺术文化为内容的系列校本教材。

目前教育界对民间艺术魅力的认识已逐步明晰。“民族民间艺术是艺术之母,更是宝贵的艺术教育资源。长期以来,艺术教育是以西方艺术教育模式为主导,表现为对自身艺术资源的漠视。中国特色艺术教育体系的建立,应以文化自觉为前提。缺乏对民族民间艺术尊重,艺术教育将是失去使命感与精神性的肤浅的教育。”^[1]学者主要从课程设置,教师团队建设,教材的编写,课外实践教学,与本地旅游文化结合的角度进行探讨,认为民间艺

术资源是高校艺术教育的有益补充,高校艺术教育传承传统文化的有利平台,他们都从不同层次,不同角度对高等艺术教育要走特色化之路,进行了建设性的探讨,但地方高校艺术教育如何与当地民间艺术资源的开发和利用之间建立一种互动机制还需落到实处。

二、用艺术人类学的方法挖掘民间艺术资源

“艺术人类学是一门跨学科的研究,其研究的对象和内容是艺术学的,但研究的方法和视角却是人类学的。艺术学的研究基本是属于抽象思辨的哲学方式,而艺术人类学的研究却较多的吸取了人类学的田野工作方式,这是一种实践性、经验性较强的研究方式。”^[2] 根据国内目前对民间艺术的研究,主要停留在对现有民间艺术资源挖掘与抢救性保护,大部分地区通过各地文化馆、群艺馆人员散布到各地民间收录采集,采取文字记录的形式进行分类整理,部分经济发达地区除以上收集保存方式以外还采取录音、录像、数字化等现代科技手段进行挖掘保护。然而,民间艺术不仅具有鲜明的地域特征,而且具有独特的文化形态,不仅与社会生活密切相关,而且具有丰富的历史文化内涵,它与哲学、考古学、民族学、社会学、人类学等学科息息相关。我们在挖掘民间艺术资源时定然要将其纳入艺术人类学的视域中进行研究,用人类学的方式和方法进行考察,不仅要知道一项民间艺术的形式,还要知道形式背后的文化。要挖掘民间艺术与信仰、民间艺术与仪式、民间艺术与民族文化之间的内在联系和互动关系,这样的民间艺术才是有生命的艺术,有历史文化积淀的艺术,也是学生乐于接受并传承的艺术。

1. 关注民间艺术的文化性

民间艺术是长期以来人们约定俗成的,被人们在生活中特殊组织过的传统艺术。民间艺术的存在有三种形态:“一是物态艺术。那些遗留至今的先祖们的静止的遗迹与器物,凝结着民间艺人们的艺术观念和艺术技能。二是艺术作品。就是以艺术活动和艺术节保留的艺术。三是方式艺术。这是最为广泛不断变化着的,通过生存方式、生活方式、行为方式、交往方式体现的艺术。方式艺术,每个人都是载体。”^[1] 民间艺术学既要研究艺术作品,也要研究物态艺术,还要研究方式艺术,而且方式艺术是民间艺术的研究重点,由于它们才是活的、立体

的民间艺术,也是文化人类学所关注的主要对象。另外,民间艺术是传统民间文化的重要表现形式,是表现民间知识的主要工具,又是传统民间文化的主要载体。了解民间文化是了解民间艺术的前提,然而我们却常常不关注对民间文化的理解从而失误于对民间艺术的理解。为什么民间艺术有如此大的适应性、混合性、丰富的表现形式、独特的审美情趣和普适性的存在,这些问题的解决不是单靠研究艺术的本身就能得以解决,更要剖析艺术背后的文化才能解释清楚,民间艺术与民间文化的这种关联,决定了我们不能不关注民间艺术其后的文化背景——文化性格、文化精神、文化内涵。

2. 关注民间艺术文化的多样性

后现代主义艺术教育观倡导尊重多元文化,理解异域文化的教育。为了抵御正在形成的单边主义,我国的文化主体性也正在觉醒,主张文化的多样性保护和非物质文化遗产保护已正在成为一种浪潮。我们应该清楚地认识到无论是汉族的文化还是少数民族文化都是平等的,异域文化中的民族民间艺术带有明显的地域特征,文化并不能用先进与落后的简单思维来衡量,各地文化在价值上都是平等的。因此,在高校的艺术教育中,教师如何运用艺术人类学的方法和理念去指导艺术教育实践?从艺术人类学的角度去理解和研究民族民间艺术?如何创造性地利用各民族的民间艺术?使之成为当地高校艺术教育中不可多得的校外教育资源,用以拓展教学空间。在地方高校艺术教育中融入民间艺术教学是为了帮助学生了解民族文化,提升学生的艺术素质、审美能力、精神境界和民族主体意识。培养学生认识不同文化观念及其不同文化的表达方式,树立多元文化并存的观念,使他们理解并尊重不同文化的存在,让丰富多彩的民间文化资源充实自己的精神世界,提高艺术素养和人文修养,培养健全人格和吸纳优秀文化艺术。对于各个不同民族的民间艺术我们要走进田野去认读它,了解它,并将其作为整个中华民族整体文化可持续发展的源泉。我们要迎接外来文化的挑战,就要了解我们自身的文化,了解中华五十六个民族的文化和民间艺术,形成文化自觉,依靠浩瀚博大的民间艺术传统,我们才有能力去辨别、去吸收别人的文化,才有能力发展和自我创新。于是,艺术教育应该扩展到一切民族的文化艺术中去,尊重每个民族艺术发展的独立

性，同时注重其相互影响的普遍性。我们要采取兼容并蓄的态度来关注不同民族文化背景下的民间艺术，这不仅关系到学生文化素质发展的需要，还关系到各民族文化多样性存在的需要。

三、地方高校艺术教育 with 民间艺术资源开发的互动

地方高校艺术教育 with 民间艺术资源之间的互动关系可以从：民间艺术资源挖掘与平台搭建互动；民间艺术资源教学与实践互动；民间艺术资源传承与创新互动等几个方面来搭建。

1. 民间艺术资源挖掘与平台搭建互动

对于民间艺术资源的挖掘，以往基本通过田野调查的形式进行，在近几年的高校艺术教育中，全国各地艺术教育培养模式的“体制化”、“模式化”高度趋同的格局正在逐步打开，地方高校艺术教育对民间艺术资源的开发和融入正在不断地升温，在课程设置上显现出地方性和独特性。然而，各地民间艺术资源在开发的过程中怎样与高校艺术教育之间形成互动，使各地民间艺术资源开发更加合理和有效利用，在资源挖掘、平台设置、艺术传承、艺术创新、艺术教学、艺术实践等各个环节的科学进行，是我们所要关注的重要内容，也是民间艺术资源开发和地方高校艺术教育良性循环、有利发展的重要方向。资源收集，将当地具有代表性的民间音乐、民间舞蹈、民间美术、民间文学等民间艺术进行整理汇编，以文字记录、录音、录像、实物收集等形式加以保存，使其成为高校艺术教育的宝贵资源。然后，学校确立办学定位和培养方向，制定培养目标，教师编写特色教材，开发课程资源，成立研究机构，建设教学基地，聘请民间艺人担任主讲教师，构建集教学、创编、实践为一体的教学体系。但是，这样的挖掘往往不能涉及民间艺术的核心内容，有很多民间艺术为无形的，属于口传心授的技艺，不依附于有形的物质之上，它们往往与民俗活动形影相随，我们不仅要带领学生置身于民间文化环境中进行考察，还要用档案学的管理方法建立民间艺术资源数据库的形式将其进行保存，如管理平台，信息发布平台，网络传播平台。^[3]

管理平台。为民间艺术资源的收集、整理、挖掘、传承等工作提供快捷、高效、科学的管理平台，提供上传通道，使民间艺术资源可以源源不断地更新，并且，同时对后台运作进行有效管理，使

平台正常工作。

信息发布平台。为学校、教师、学生、民间艺人提供发布民间艺术的政策法规、资源挖掘、作品创作、表演比赛以及其他文化信息的发布平台。

网络传播平台。提供音频视频、文字图片等多载体的民间艺术信息和数字资源，扩大传播渠道和受众面，更加有效地解决民间艺术的核心问题——传承民族文化遗产。在平台搭建的基础上还要创建民间艺术项目库、民间艺术人才库、民间艺术研究文献库、民间艺术音频视频库、民间艺术新闻信息库等。^[3]在项目库中要对民间艺术项目的内容、形式、起源进行有序记录；在人才库中包括项目传承人，又包括表演过程中承载者，还包括搜集、整理、创作、研究和取得重要成就的文艺科研工作者；在研究文献库中包括公开发表的民间艺术数字文献资料和纸质文献资料；在音频视频库中包括各类民间艺术的有声艺术、可视艺术；在新闻信息库中包括广播、报纸、网络、电视等媒体上有关民间艺术资源的新闻报导信息。民间艺术资源库的建设一方面为教师、学生、民间艺人、文艺工作者、科研人员提供趋于完善的学习平台，还为他们搭建可扩展性平台，使民间艺术资源数据不会基于当前现状，可源源不断的挖掘并更新。根据民间艺术的属性和逻辑关联进行设计，使民间艺术资源挖掘与平台搭建互动，从而与地方高校艺术教育形成有效互动。

2. 民间艺术资源教学与实践互动

人类文化的源远流长离不开教育的传承，将民间艺术纳入学科教育保护体系，是民间艺术资源保护的一个重要切入点。民间艺术的传承必须是主动传承，主动传承的动力源泉是兴趣，如何将民间艺术资源在教学和实践中形成一种互动，从而来激发学生的传承兴趣，是我们在高等艺术教育和民间艺术文化资源保护中的必要思考。全国各地高校在这方面的探索已经做出了很多的努力，如广西艺术学院民族艺术系在少数民族音乐人才的培养中做出很好的实践与探索，贵州大学艺术学院开设了侗族大歌班，中央美术学院组建民间美术系，天津美术学院武强年画研究室，福建师范大学和泉州师范学院音乐系开设南音演唱传习班，新疆高校将十二木卡姆引入课堂等等。在民间艺术资源融入高校的教学过程中，如果我们带领学生到实地进行教学考察，即从局外人置身于局内人中进行感受，让学生自己做考

察方案,定行程路线,收集影像资料,文字资料,记录口述资料,撰写调查报告,汇报田野采风情况,在有限的时间内接收大量的民间艺术资源信息,在收集民间艺术资料的过程中进行学习。另外,还可利用寒暑假,让学生散布到各自家乡帮助各地中小学生树立传承与保护民间艺术的理念。这样不但使学生将课堂所学知识在实践中得到运用、检验和提高,而且培养了学生实践能力,有效推进了课堂教学与课外实践的融合。并且,可以此为契机挖掘自己家乡的民间艺术项目。正如民族音乐学家杜亚雄说的,要将自己置身于民俗文化中,做得比农民还农民,比法师还要法师,亦即要在民间艺术的挖掘与传统信仰、民间艺术与仪式演绎、民间艺术与民俗文化之间形成互动关系,在教学与实践的过程中形成互动。

3. 民间艺术资源传承与创新互动

创新教育的主要任务是拓展学生的创新思维,我们在教给学生知识的同时,要注意创新思维的拓展。将丰富多彩的民间艺术资源有选择地导入地方高校艺术教育之中,是对地方高校艺术教育课程的极大丰富和完善,为地方高校的艺术教育提供了迥异的艺术样式和表现语言。如果在地方高校内实现民间艺术资源的传承与创新互动,它可以促使我们从艺术的角度对民间艺术进行考察、记录和研究,还可以在高校内建立民间艺术传承基地,培养新一代民间艺术传承人。同时,以民间艺术为资源和动力的艺术创作是实现其传承与创新的最佳方式,它能够为高校艺术教育注入新的生命力,并在当今的历史背景下呈现出新的发展面貌。例如:香港凤凰卫视的台徽借用了古代彩陶上的鸟类图形,并使用了中国特有的“喜相逢”的表现样式,反映了中国古老的文化内涵,它又两两相对,两只飞鸟的翅膀极富动感地旋转,又体现了现代媒体的特征,深受观众的喜爱。^[4]这是艺术设计专业一个典型的例证,这样既解决了地方高校艺术教育课程的资源缺乏问题和艺术创新的动力,又使民间艺术得到有效的传承。另外,艺术专业人员和学生对各种民间艺术的艺术形式有着很强的洞察力和敏感性,可以从艺术的视角发现这些原生态的艺术美感和创造性,我们可将本区域内的民间艺术循序渐进地逐一介绍给学生,使学生对每一项民间艺术的表现形式、艺术语言、生存方式、文化关联等有准确的认识,在教师的引领下让学生对民间艺术进行认知、理解、

研究、传承,并逐步形成自觉运用。将地方高校艺术教育作为传承民间艺术的主阵地,同时将民间艺术资源作为地方高校艺术创新的力量源泉,从而创作出具有与民间艺术血脉相连的创新作品。

结 语

充分认识民间艺术是地方高校艺术教育的基础,而地方高校艺术教育却是民间艺术传承的有力依托。地方高校艺术教育通过发现、挖掘、选择、传播、实践、创新等手段使民间艺术得到传承和更新,它们的关系极为密切,但是,艺术教育如果没有正确的导向,对民族民间艺术的个性特征和价值意义采取漠视态度,未来的道路将会迷失方向。相反,民间艺术不能全部原样照搬到高校艺术教育中,高校的课程需要理论性和逻辑性的支撑,如果仅仅基于认识的表层,没有将民间艺术置入传统文化的民间风俗、生活生产方式等文化语境中去认识,二者之间没有形成很好的运行机制,那么,民间艺术将处于滥用和过度开发状态,将使民间艺术之根走向枯萎和破败,只有两者互补、互动,才能使民间艺术教育模式处于良性的运转状态。我们还需继续进行地方高校艺术人才培养与当地民间艺术资源开发整合利用的探索和研究,以期实现民间艺术在现代艺术教育中的当代功能,将民间艺术应用于高校艺术教育的理论研究和技法实践中,使地方高校艺术教育、地方民间艺术资源挖掘和地方文化传承发展三者之间有效接轨。

参考文献

- [1] 杨广敏.民族民间艺术教育的价值 [J].集美大学学报, 2007, (1).
- [2] 方李莉.走向田野的艺术人类学研究——艺术人类学研究的方法与视角 [J].民间文化论坛, 2006, (10).
- [3] 朱依群.宁波东海渔歌特色数据库建设研究 [J].宁波大学学报(人文社科版), 2012, (1).
- [4] 张欣.中国民间美术与高校艺术教育创新 [J].桂林师范高等专科学校学报, 2010, (4).

基金项目

教育部人文社会科学研究规划课题《浙西南民间艺术资源数据库建设研究》,课题编号:13YJA760028;浙江省教育规划课题《地方高校艺术与当地民间艺术资源开发的互动机制研究》研究成果,课题编号:SCJ228;丽水学院教学改革项目《高校公共艺术教育与区域非物质文化遗产传承研究》研究成果。

作者单位 浙江丽水学院艺术学院

《龙出东海》/砖雕（清代）