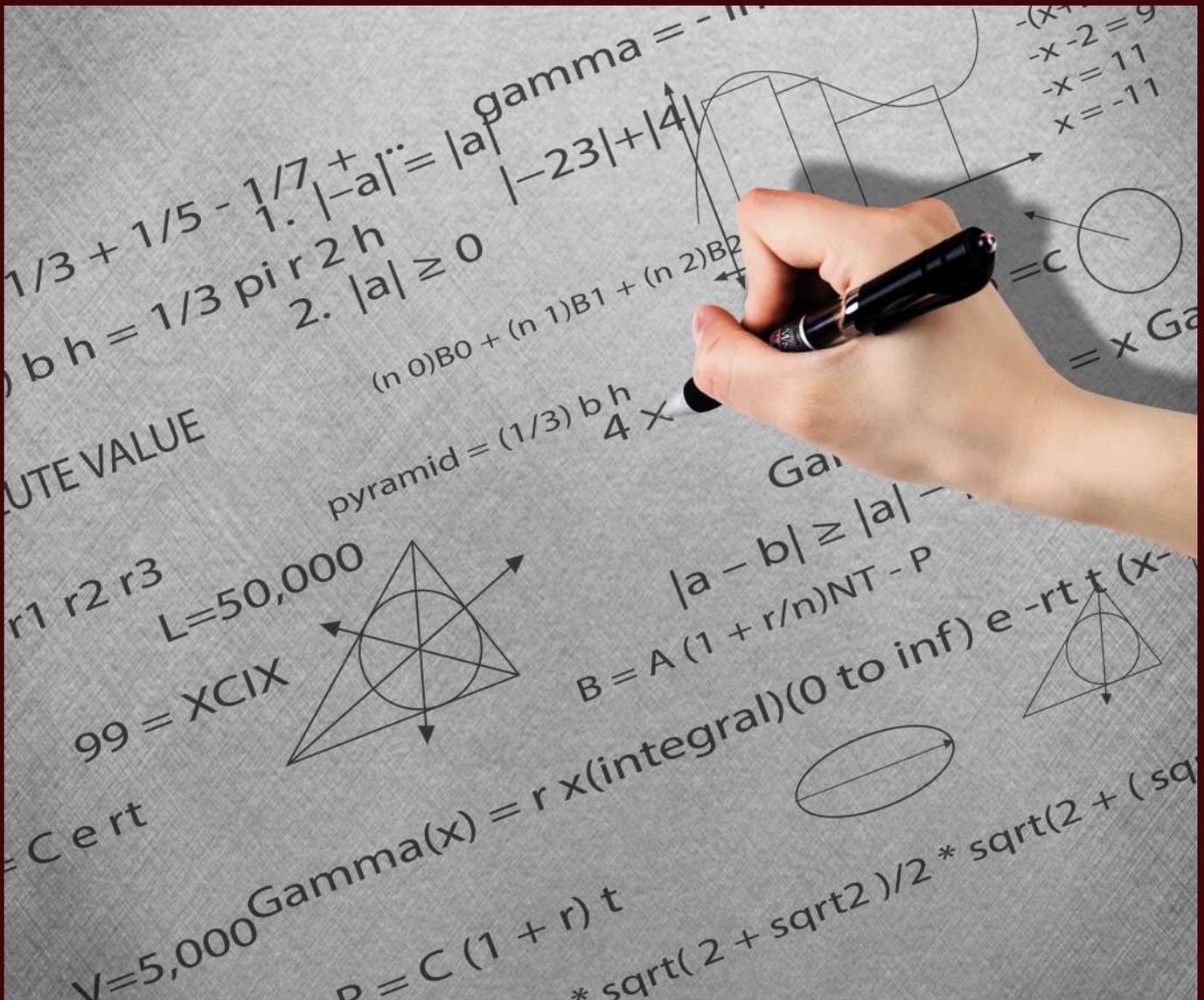

12

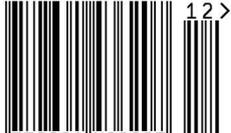
2 0 2 0

教学方法创新与实践

Innovation and Practice of Teaching Methods

ISSN 2661-4367

9 772661 436207 Price: S\$30.00

《教学方法创新与实践》是一本关注国际视野下教学方法的国际性华文学术期刊。期刊致力于发表最新的教学方法、纪律或模式。它关注各阶段的教学方法创新，并致力于为所有与教学有关的人提供理论与实践的经验。

《教学方法创新与实践》旨在通过发表原创文章，简短通讯，案例研究和综合评论文章，发现创新性的教学方法、理论和研究。

为满足广大科研人员的需要，《教学方法创新与实践》期刊文章收录范围包括但不限于：

1.语言教学	2.成人教学	3.艺术教学
4.职业教学	5.幼儿教育	6.高等教育
7.学科教学	8.课堂教育	9.国际教育理论

OA期刊（Open Access Journals）是指读者可以免费在线获取同行评议论文的期刊，采用作者出版、读者免费获得、无限制使用的运作模式，论文版权由作者保留。以开放获取为指导方针，有利于国际上科研成果更有效地传播，为作者提供即时审稿服务，即在确保文字质量最优的前提下，在最短时间内完成审稿流程。不受科研机构购买数据库的限制。

版权声明/Copyright

协同出版社出版的电子版和纸质版等文章和其他辅助材料，除另作说明外，作者有权依据Creative Commons国际署名—非商业使用4.0版权对于引用、评价及其他方面的要求，对文章进行公开使用、改编和处理。读者在分享及采用本刊文章时，必须注明原文作者及出处，并标注对本刊文章所进行的修改。关于本刊文章版权的最终解释权归协同出版社所有。

All articles and any accompanying materials published by Synergy Publishing on any media (e.g. online, print etc.), unless otherwise indicated, are licensed by the respective author(s) for public use, adaptation and distribution but subjected to appropriate citation, crediting of the original source and other requirements in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license. In terms of sharing and using the article(s) of this journal, user (s) must mark the author(s) information and attribution, as well as modification of the article(s). Synergy Publishing Pte. Ltd. reserves the final interpretation of the copyright of the article(s) in this journal.

Synergy Publishing Pte. Ltd.

电子邮箱/E-mail: contact@s-p.sg

官方网址/Official Website: www.s-p.sg

地址/Address: 12 Eu Tong Sen Street, #07-169, Singapore 059819

教学方法 创新与实践

INNOVATION AND PRACTICE OF TEACHING METHODS

Volume 3 Issue 12 December 2020 ISSN 2661-4367 (print) ISSN 2630-483X (online)

主 编

王郁涛
南洋科学院

副主编

张娟萍
浙江省杭州市上城区教育学院

编 委

张志泉
南通大学

陈 鹏
山东服装职业学院

胡静春
云南省大理农林职业技术学院

黄标材
肇庆开放大学

宛 夜
成都华武道文化传播有限公司

林培淼
广州白云区沁德文化幼儿园有限公司

于庆娟
哈尔滨市道外区教师进修学校

Editor-in-Chief

Yutao Wang
Nanyang Academy of Sciences

Associate-Editor

Juanping Zhang
School of Education, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang Province

Editorial Board

Zhiquan Zhang
Nantong University

Peng Chen
Shandong Vocational Institute of Fashion Technology

Jingchun Hu
Dali Vocational and Technical College of Agriculture and Forestry

Biaocai Huang
Zhaoqing Open University

Ye Wan
Chengdu Huawudao Cultural Communication Co., Ltd.

Peimiao Lin
Chin-Door Co., Ltd. of Baiyun District, Guangzhou Province

Qingjuan Yu
Harbin Daowai District Teachers' Training School

中文刊名: 教学方法创新与实践

ISSN: 2661-4367 (纸质) 2630-483X (网络)

出刊周期: 半月刊

出版语言: 华文

期刊网址: <http://ojs.s-p.sg/index.php/jxffcxsj>

出版社名称: 新加坡协同出版社

Serial Title: Innovation and Practice of Teaching Methods

ISSN: 2661-4367 (print) 2630-483X (online)

Frequency: Monthly

Language: Chinese

Web: <http://ojs.s-p.sg/index.php/jxffcxsj>

Publisher: Synergy Publishing Pte. Ltd.

- 1 探讨电视文艺晚会策划的要素
/ 高继慧
- 4 浅谈电视晚会制作过程中导演的功效
/ 米尔根
- 7 刍议如何做好文艺演出的策划和组织工作
/ 谢君文
- 10 土家族传统艺术元素在视觉传达中的创新应用
/ 李恽
- 13 博物馆大众教育功能刍议
/ 戚颖群
- 18 山西民俗在新生代电影中的表达与功能——以贾樟柯电影为例
/ 张文
- 21 创造性舞蹈运用于儿童舞蹈教育之研究
/ 邹军
- 24 论音乐元素融入学校德育社会实践教学——以经典德育歌曲《我和我的祖国》为例
/ 周好
- 29 古之“内圣外王”与今之“官德修养”
/ 李雪莹 刘宇赤
- 35 宋代陶瓷的美学思想初探
/ 元会锁
- 38 现代漆陶工艺的探讨
/ 于航
- 41 挖掘《红楼梦》文化资源，增进扬州旅游新内涵
/ 鲍晨
- 45 利用任务驱动法提升高职幼师观察科研能力
/ 于文哲
- 48 艺术介入乡村途径探究——以乌镇横港村为例
/ 郭佳欣
- 51 探讨基层文化馆在群众文化活动中的服务职能
/ 谢琳
- 54 读者图书借阅权利限定因素的多维思考
/ 银霞
- 57 投身主战场 传递正能量 全力推进文化自信建设
/ 达林其其格
- 59 坚持改革，创新发展，有效开展职工文化活动——南京市工人文化宫“一体两翼”工作介绍
/ 洪瑗
- 62 揭秘色彩家族颠覆传统理论
/ 李克发
- 65 原创音乐戏剧的歌曲演唱研究——以纪念改革开放周年剧目《玉汝玉成》为例
/ 金晓镛 郭美琦 肖雨菲 郝波 马嘉隆 毛美娜
- 69 如何开展文化馆关于美术培训的免费开放工作
/ 李晓军
- 72 优质校建设视角下高职院校师资队伍建设模式探究
/ 周巧平
- 76 徐志摩与穆旦爱情诗的对比解读——以《沙扬娜拉》和《诗八首》为例
/ 徐美煊
- 78 关于西南少数民族纹饰文化传承保护的探讨
/ 蔡苏宁
- 81 中职艺术设计专业基础美术教学实践简析
/ 宁辰光
- 84 舞蹈美学与批评学研究
/ 任彦 杨春雪
- 87 细微摩擦流露生活点滴——从美学三论品《烟》之魅力
/ 刘肖君
- 90 皮影戏在现代城市的生存与发展研究——以云梦皮影戏为例
/ 王敏欣 刘嘉琦 李开鑫 董娟 卫欣怡
- 95 戏剧小品的创新创作走向
/ 王增光
- 98 基于类型学的产品风格创新设计研究
/ 江海燕
- 101 音声如画 繁姿入乐——琵琶重奏曲《梦入江南》简析与排演
/ 周迎
- 106 论杨丽萍舞蹈作品的“三重性”
/ 张健
- 111 蒙古族舞蹈的创作和创新
/ 苏龙高娃

- 114 基于成都民俗文化因子的杜甫诗歌教学实践研究
/ 谢洋
- 119 浅评音乐剧《贝隆夫人》的艺术表现手法
/ 冯文
- 122 浅谈城步历代“将军”文化的核心价值
/ 杨凯焱 吴扬勋 杨玉华
- 126 浅析平面化风格对儿童绘本的影响
/ 吕昱甫
- 129 科学主义结构的非理性特征
/ 陈立人
- 133 基础训练对低音提琴演奏及教学的重要性
/ 张玮玮
- 136 西兰卡普视觉符号在包装设计中的创新应用研究
/ 刘京 向洁
- 139 舞蹈艺术教育对高职院校学生素质培养的作用探讨
/ 万孝雯
- 142 贫困地区文化扶贫面临的问题和对策探讨
/ 刘彩兰
- 146 探析文化生态保护区的建设必要性
/ 党韫
- 149 新媒体语境下影视文化价值观的传播
/ 刘姝君
- 152 基于媒体融合下的新闻采访及写作分析
/ 热娜·穆塔力甫
- 155 中国传统纹样在影视人物造型方面的传承和发展
/ 孙浩
- 158 汉语对话中虚假礼貌的实现手段和语用功能探究——以《红楼梦》为例
/ 江芳妹 庞杨
- 163 浅谈板胡演奏中的音色把握
/ 赵媛媛 郝琛
- 166 绘画装饰在陶瓷艺术设计中的运用研究
/ 苗亚楠
- 169 现代陶瓷造型设计的趣味性思考
/ 杜卫利
- 172 时尚元素在陶瓷设计中的运用探究
/ 辛梦园
- 175 关于陶瓷艺术设计思维的分析
/ 亓金亮
- 178 陶瓷设计中的简约化表现
/ 苗占军
- 181 简约风格在生活陶瓷设计中的运用简析
/ 赵晓冰
- 184 陶瓷设计中传统纹饰的作用刍议
/ 薛星辰
- 187 作者对读者的情感牵引——以小说主人公 Effi Briest 为例
/ 曾江垚
- 191 新时期传统电视媒体与新媒体的融合途径探析
/ 董金鑫
- 194 中国煤雕工艺品发展研究
/ 郝倩云

- 1 Discussion on the Elements of TV Gala Planning
/ Jihui Gao
- 4 Talking about the Effect of the Director in the Production of TV Gala
/ Ergen Mi
- 7 On How to Do Well the Planning and Organization of Literary and Artistic Performances
/ Junwen Xie
- 10 Innovative Application of Tujia Traditional Art Elements in Visual Communication
/ Yi Li
- 13 Discussion on the Function of Mass Education in Museums
/ Yingqun Qi
- 18 The Expression and Function of Shanxi Folk Customs in the New Generation Movies——Taking Jia Zhangke’s Movie as an Example
/ Wen Zhang
- 21 Research on the Application of Creative Dance in Children’s Dance Education
/ Jun Zou
- 24 On the Integration of Music Elements into Social Practice Teaching of Moral Education in Schools—— Taking the Classic Moral Education Song *My Motherland and Me* as an Example
/ Yu Zhou
- 29 The Ancient “Inner Saint and Outer King” and Today’s “Cultivation of Official Virtue”
/ Xueying Li Yuchi Liu
- 35 A Preliminary Study on the Aesthetic Thoughts of Ceramics in the Song Dynasty
/ Huisuo Qi
- 38 Discussion on Modern Lacquered Pottery Technology
/ Hang Yu
- 41 Excavating the Cultural Resources of “*A Dream of Red Mansions*” and Promoting the New Connotation of Tourism in Yangzhou
/ Chen Bao
- 45 Task-Driven Method to Improve the Observation and Scientific Research Ability of Preschool Teachers in Higher Vocational Schools
/ Wenzhe Yu
- 48 Exploring the Way of Art Intervention in Villages——Taking Henggang Village of Wuzhen as an Example
/ Jiaxin Guo
- 51 Discussion on the Service Function of Grass-roots Cultural Center in Mass Cultural Activities
/ Lin Xie
- 54 Multi-dimensional Thinking on the Limiting Factors of Readers’ Borrowing Rights
/ Xia Yin
- 57 Promoting the Construction of Cultural Self-Confidence by Delivering Positive Energy and Dedicating to the Main Battle field
/ Dalinqiqige
- 59 Adhere to Reform, Innovation and Development, and Effectively Carry out the Cultural Activities of Staff and Workers——Introduction to the Work of “One-entity-two-wing” of Nanjing Workers Cultural Palace
/ Yuan Hong
- 62 Uncover the Family of “Color” and Subvert It’s Traditional Theory
/ Kefa Li
- 65 A Study of Singing Songs of Original Musical Dramas——Taking the Repertory *Yu Ru Yu Cheng* as an Example
/ Xiaorong Jin Meiqi Guo Yufei Xiao Bo Hao Jialong Ma Meina Mao
- 69 How to Carry Out the Free and Open Work on Art Training in Art Hall
/ Xiaojun Li
- 72 Research on the Construction Mode of Teachers in Higher Vocational Colleges from the Perspective of Quality School Construction
/ Qiaoping Zhou
- 76 The Comparative Interpretation of Xu zhimo’s and Mu

- Dan's Love Poems—— Taking *Shayanara* and *Eight Poems* as Examples
/ Meixuan Xu
- 78 Discussion on the Inheritance and Protection of Decoration Culture of Minorities in Southwest China
/ Suning Cai
- 81 A Brief Analysis on Basic Art Teaching Practice of Art Design Major in Secondary Vocational Schools
/ Chenguang Ning
- 84 Research on Dance Aesthetics and Criticism
/ Yan Ren Chunxue Yang
- 87 Subtle Friction Reveals Every Bit of Life——On the Charm of *Smoke* from Three Aesthetic Perspectives
/ Xiaojun Liu
- 90 Research on the Survival and Development of Shadow Plays in Modern Cities——Taking Yunmeng Shadow Play as an Example
/ Minxin Wang Jiaqi Liu Kaixin Li Juan Dong Xinyi Wei
- 95 The Creative Trend of Dramatic Sketches
/ Zengguang Wang
- 98 Research on Product Style Innovative Design Based on Typology
/ Haiyan Jiang
- 101 The Sound is Picturesque and Colorful into the Music——Brief Analysis and Rehearsal of the Pipa Duet *Dream into JiangNan*
/ Ying Zhou
- 106 Discussion on the “Tripleness” of Yang Liping’s Dance Works
/ Jian Zhang
- 111 Creation and Innovation of Mongolian Dance
/ Sulongaowa
- 114 Research on Du Fu’s Poetry Teaching Practice Based on Chengdu Folk Culture Factors
/ Yang Xie
- 119 A Brief Comment on the Artistic Expression of the Musical *Evita*
/ Wen Feng
- 122 Discussion on the Core Values of the “General” Culture in Past Dynasties of Chengbu
/ Kaimiao Yang Yangxun Wu Yuhua Yang
- 126 Analysis of the Influence of Complation Style on Children’s Picture Books
/ Yifu Lv
- 129 Irrational Features of Scientism Structure
/ Liren Chen
- 133 The Importance of Basic Training for Double Bass Performance and Teaching
/ Weiwei Zhang
- 136 The Research on the Innovative Application of Tujia Xilankapu Visual Symbols in Packaging Design
/ Jing Liu Jie Xiang
- 139 Discussion on the Function of Dance Art Education to the Quality Training of Higher Vocational College Students
/ Xiaowen Wan
- 142 Problems and Countermeasures Faced by Cultural Poverty Alleviation in Poor Areas
/ Cailan Liu
- 146 Discussion on the Necessity of Constructing Cultural and Ecological Protection Areas
/ Yun Dang
- 149 The Dissemination of the Cultural Values of Film and Television in the Context of New Media
/ Shujun Liu
- 152 News Interview and Writing Analysis Based on Media Fusion
/ Rena·Mutalifu
- 155 Inheritance and Development of Chinese Traditional Patterns in the Modeling of Film and Television Characters
/ Hao Sun
- 158 The Study of the Means and Pragmatic Functions of False Politeness in Chinese Conversation ——Taking *A Dream of Red Mansions* as an Example
/ Fangmei Jiang Yang Pang

-
- 163 Discussion on the Timbre Control in Banhu Performance
/ Yuanyuan Zhao Chen Hao
- 166 Research on Application of Painting Decoration in Ceramic
Art Design
/ Ya'nan Miao
- 169 Interesting Thinking of Modern Ceramic Modeling Design
/ Weili Du
- 172 A Probe into the Application of Fashion Elements in Ceramic
Design
/ Mengyuan Xin
- 175 Analysis on the Thinking of Ceramic Art Design
/ Jinliang Qi
- 178 Minimalist Expression in Ceramic Design
/ Zhanjun Miao
- 181 A Brief Analysis of the Application of Simplicity Style in the
Design of Living Ceramics
/ Xiaobing Zhao
- 184 Discussion on the Role of Traditional Patterns in Ceramic Design
/ Xingchen Xu
- 187 Author's Emotional Traction for Readers——Taking the
Protagonist Effi Briest as an Example
/ Jiangyao Zeng
- 191 An Analysis of the Way to Integrate Traditional TV Media
and New Media in the New Period
/ Jinxin Dong
- 194 Research on the Development of Chinese Coal Carving Crafts
/ Qianyun Hao

Discussion on the Elements of TV Gala Planning

Jihui Gao

Xinjiang Radio and Television Station, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

TV Gala is combination of traditional art performance and modern information communication technology and broadly loved by the public. The planner has big and direct effect on the TV Gala. So in order to make sure the show planning is consistent with the actual needs and relevant problems can be solved properly, the planners need to analyze the element of the show and put forward effective proposals. In this way, the Gala can be favored by more audiences and get higher ratings.

Keywords

TV gala; planning; basic elements

探讨电视文艺晚会策划的要素

高继慧

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

电视文艺晚会是传统艺术表演与现代信息传播技术合成的具体体现, 电视文艺晚会方式深受广大观众的喜爱。一台成功的电视文艺晚会受晚会策划的直接影响, 为了确保电视文艺晚会的策划与晚会实际需求相符合, 需要在有关问题处理上做到得心应手, 晚会策划需要对于电视文艺晚会相关要素加以分析, 并提出有效的应对方案, 才能使电视文艺晚会受到广大观众的青睐, 获得较高的节目收视率。

关键词

电视文艺晚会; 策划; 基本要素

1 引言

随着中国传媒行业不断快速发展, 百花齐放, 百家争鸣, 多元化的电视文艺晚会屡见不鲜, 但多样化的电视文艺晚会中不免夹杂着滥竽充数之辈。艺术源于日常生活, 为此艺术应与人们的日常生活有着紧密的联系, 但是目前电视文艺晚会有许多与生活实际相脱离, 无法引起观众的共鸣, 使节目编排毫无创意。在电视文艺晚会节目内容方面, 主要以传统的节目表演以及与社会脱轨的小品相表演为主。从演员阵容来看, 演员功底较低, 甚至部分节目会在表演中直接插入广告内容。而从小品表演方面来看, 演员表情十分夸张, 表演夸大其词, 无法在观众心中留下深刻印象。久而久之, 势必会对电视文艺晚会的发展造成不良影响。故此, 论文主要以探讨电视文艺晚会策划的要素, 进行以下几点分析。

2 电视文艺晚会策划的基础准则

2.1 坚持适宜综合性

在电视文艺中文艺晚会占据着重要的地位, 是最为展现电视风格的表现方式, 具有较强的艺术性, 而富有生动、趣味与活力的电视文艺晚会又具有较强的吸引力, 也因此深受电视观众的喜爱^[1]。但是在这过程中应该提高警惕, 任何地方都会存在部分因素对电视晚会的趣味性造成影响, 众多策划者利用传统方法, 且忽视节目效果, 使整体电视晚会节目拖拽严重, 对电视文艺晚会声誉产生不良影响, 限制电视文艺晚会的发展。故此, 合理把控电视文艺晚会已然成为电视文艺晚会策划的基础准则。

2.2 重视节目思想性

好的方案与计划并不是电视文艺晚会的全部, 电视文艺

晚会策划者需要将不同的节目有机结合到晚会主题中,同时需要科技手段加以配合,确保主持内容与主题的有效展现。在此环节中,受电视文艺晚会的主题、结构以及风格等多方面的影响,会使其艺术风格、艺术效果等产生差异性,为此策划者应该做好电视文艺晚会前期、中期以及后期的策划工作,才能为电视文艺晚会各个方面的成功效果做好铺垫基础^[2]。电视文艺晚会的思想内涵是策划的灵魂与核心,尽管每个策划者对于电视文艺晚会的想法与观点都各不相同,但是通过多年的实践总结,某些晚会的形式已经被证实缺乏艺术价值的表演形式,在此环节中电视文艺晚会的主体与节目编排、演员选取以及节目风格都更加重视节目的思想性准则。

2.3 掌握晚会整体性

电视文艺晚会的策划者是晚会的计划者,也是负责人,在电视文艺晚会控制中,应该全面掌握晚会的主题与思想。实际上,如若主题存在问题,那么不管是节日周年类晚会,还是特色文艺晚会,都无法实现预期节目效果。内容与主题相同,也是电视文艺晚会自身的目的。为此,策划者应该明确电视文艺晚会主题,结合节目主题不断扩展晚会的总结构与实际表现方式。尽管在主题明确的状况下,如若策划者对策划与把握存在问题,那么也会对电视文艺晚会效果造成不良影响,使不同节目内容与晚会主题相悖,以至于电视文艺晚会以失败而告终。

2.4 优化节目结构性

通常情况下,电视节目结构与格式,不但是展现电视晚会主题的方式,还是用于融入节目内容与体现电视节目风格的基本框架。策划者在明确电视文艺晚会主题后,其下一个目的就是对各个结构与形式加以规划。在电视文艺发展过程中,晚会形式愈发多样化,在发展中电视文艺晚会结构主要以直线类晚会、章节类晚会为主导^[3]。策划者将二者不同的节目结构形式有机融合起来,使电视文艺晚会内容得以优化,进一步突出电视文艺晚会的主题与作用。

3 电视文艺晚会策划的基本要素

3.1 彰显电视文艺晚会内涵意义

对电视文艺晚会的举办效果做出评价,其根据是对电视文艺晚会主题的肯定。电视文艺晚会主题是举办的依据与策划方案的基本标准,现如今已经得到了广大观众的认可。在20世纪八十年代,电视文艺晚会逐渐走进观众的视野中,

中国老一辈电视工作者对电视文艺晚会的存在性提出过争议,部分人认为电视文艺晚会的目的就是以热闹为主导,因此并不需要主题形式^[4]。通过多年的实践发展证明,电视文艺晚会需要主题。在电视文艺晚会节目编排中,选取表演者,表演形式,都需要融入电视文艺晚会的主题内涵,如若电视文艺晚会缺少主题实质,就会使晚会的整体缺少协调性、系统性,会给观众留下没有精神内涵的感觉,不会在观众心中烙下印记。

因此,电视文艺晚会策划者应该加强对电视文艺晚会的把控力,将晚会的表演意义与作用摆在首要位置,不管是节日庆祝类型的文艺晚会,还是专题类型的文艺晚会,也应该提高对晚会的把控力。每一次电视文艺晚会的举办都有其目的,如庆祝国庆节来临、展示校园风采等。这就要求策划者应牢牢把握这些基本要求,科学选择晚会节目,才能展现电视文艺晚会的内涵意义,提高电视文艺晚会的质量效果。

3.2 全面把握电视晚会的节目安排

电视文艺晚会的主题通过晚会节目的方式进行展现,节目需要在电视文艺晚会整体结构中完成,一个完善的节目编排可以增进节目与节目间的融合,因此应注重节目的整体性、完整性。

现如今,中国电视已经走进千家万户,成为每个家庭的必备电器,也使目前的节目结构安排主要分为两个类型。其一,观众最常见的结合节目特征对其展开划分,根据节目单的编排,进行文艺演出;其二,演出效果与第一种类型相比,其主题内涵发挥更加^[5],但是却加大了统领的难度,是将节目根据特点加以划分,使其生成数种篇章,每个篇章都具有自己独特的主题内涵,但是各个篇章都有着一定的内在联系,因此使观众更能体会到电视文艺晚会主题内涵。但是值得引起电视文艺晚会策划者注意的是,需要对各个篇章的内在联系做出合理调整,如若调整存在问题,容易使节目主题内涵出现混乱,影响整体电视文艺晚会效果。

3.3 合理选择电视文艺晚会节目内容

在电视文艺晚会节目选取方面,策划者不但要选取与电视文艺晚会主题相关的节目,还要尽可能选取符合观众需求的节目,才能满足观众的心理,引起观众与节目的共鸣。只有电视文艺晚会节目吸引住观众的目光,就能获得更多观众的青睐,观众在观看电视文艺晚会过程中,也会被节目所展现的价值观念所感染与吸引^[6]。在选择电视文艺晚会节目上,

策划者也不能一味的迎合观众的需求,进而忽略电视文艺晚会的艺术作用,节目不但要将所表达的情感直观的展现出来,还要具有较高的艺术价值。在电视文艺晚会节目中,要牢牢抓住观众的情绪。让观众在欣赏节目时,可以被节目情感与内涵所吸引。

3.4 使舞台特效与电视晚会主题相统一

电视文艺晚会的舞台艺术方面,要充分展现舞台灯光与背景音乐的作用,其舞台灯光不仅可以带给惯着视觉上的感受,还能牢牢吸引观众的眼球。巨大的视觉冲击可以加深观众对节目的记忆印象,提高晚会节目的欣赏性、艺术性^[7]。灯光元素在电视文艺晚会上占据着十分重要的位置,成功的电视文艺晚会离不开舞台灯光的配合,将电视文艺晚会节目与舞台灯光相结合,使舞台灯光成为节目的重要部分。在舞台灯光方面,策划者应该合理调整舞台整体灯光与音效效果,还要对各个节目的灯光特效加以把控,确保节目灯光与晚会灯光相契合,使其成为电视文艺晚会不可分割的一部分。

3.5 选择适当的电视晚会节目主持人

电视文艺晚会的主持人关乎于一台电视文艺晚会的成败与否,节目主持人是贯穿整场电视文艺晚会的重要人员,是电视文艺晚会形象的代表。在电视文艺晚会现场,主持人作为联系观众情感与晚会主题的重要枢纽,如若没有选取适合的主持人,就会影响整体电视文艺晚会的效果。为此,策划者应该明确了解每个主持人独特的主持风格,尽量选取与电视文艺晚会主题相契合的主持人,才能充分展现主持人的才能,进一步提升电视文艺晚会的成功几率,策划者通过专业的教育培训等方式,培养出综合能力较强的主持人,提高主持人的主持能力,为电视文艺晚会的成功举办奠定基础。

3.6 提高电视晚会整体效果

电视文艺晚会作为完整的节目表达方式。此种艺术形式有着较好的观众基础,强烈震撼的电视文艺晚会场景,可以让观众留下深刻的印象。电视文艺晚会有着较高的艺术性,

目前中国电视晚会节目形式比较单一化、固定化,这也对电视文艺晚会节目产生不利影响,商业性过强,难以彰显电视文艺晚会的艺术性^[8]。这就需要电视文艺晚会策划者应该不断更新自身的策划观念,更新节目形式,提高工作者的整体职业素养,才能使电视文艺晚会满足观众的精神文化要求,使电视文艺晚会整体效果不断提升。

4 结语

综上所述,电视文艺晚会节目策划不但需要展现晚会主题思想与内容,还要发挥较强的吸引作用,以此满足与抓住观众的心。电视文艺晚会拥有众多观众,正因如此电视文艺晚会具有广阔的群众基础,较强的生命力,这就要求电视文艺晚会策划者应该精心策划节目内容,把握发展规律,与时俱进,勇于创新,才能为观众呈现最好的电视文艺晚会。

参考文献

- [1] 唐玉琪. 解析电视导演控制专题晚会策划及实施的策略[J]. 传播力研究, 2018, v.2; No.019(7):144-145.
- [2] 徐柳芳. 浅谈电视导演如何控制专题晚会的策划和实施[J]. 电视指南, 2017(11).
- [3] 陆新海. 电视文艺晚会中导演策划策略探究[J]. 西部广播电视, 2018, No.426(10):93-94.
- [4] 甄茜. 电视文艺晚会中导演的策划与构思研究[J]. 传播力研究, 2018, v.2; No.030(18):167-167.
- [5] 张斌. 浅谈大型电视文艺晚会活动的策划与统筹策略[J]. 记者观察, 2019(9).
- [6] 杨明品. 新时代广播电视文艺管理的几点思考[J]. 中国广播, 2019(6):11-15.
- [7] 李暘. 浅谈电视文艺晚会导演的创新能力[J]. 西部广播电视, 2019, 446(06):148-149.
- [8] 周志红. 新形势下电视文艺晚会的策划与编导[J]. 传媒论坛, 2018, 1(23):111.

Talking about the Effect of the Director in the Production of TV Gala

Ergen Mi

Large event center of Xinjiang Radio and Television Station, Urumqi, Xinjiang, 830054, China

Abstract

Under the background of the improvement of China's economic level and the improvement of people's material living standards, the pursuit of spiritual culture is increasing. The broadcast of TV gala can enrich people's spare time and meet people's cultural needs at the same time. In view of the production of the TV gala, the director plays a vital role, which is not only the core of the whole TV gala, but also the key to ensure the smooth broadcast of the TV gala. Based on this, this paper analyzes the effect of the director in the production process of TV gala.

Keywords

TV gala; director; production; effect

浅谈电视晚会制作过程中导演的功效

米尔根

新疆广播电视台大型活动中心, 中国·新疆 乌鲁木齐 830054

摘要

基于中国经济水平的提升, 民众物质生活水平提升的背景下, 对精神文化的追求不断增高, 电视晚会节目的播放, 可以在丰富人们业余生活的同时, 实现对人们文化需求的满足。而针对电视晚会的制作, 其中导演有着至关重要的作用, 其不仅是整个电视晚会的核心, 也是确保电视晚会节目顺利播放的关键所在。基于此, 论文针对电视晚会制作过程中导演的功效进行分析研究。

关键词

电视晚会; 导演; 制作; 功效

1 引言

现阶段民众文化生活需求的提升促进电视晚会节目的制作标准与要求面临着不断提高的态势。而作为电视晚会制作中的关键所在, 导演需具备综合、全面的职业素养, 在具体制作过程中, 不仅需对晚会整体画面、情绪进行良好把控, 还需保障晚会中各个节目可以有良好的穿插和衔接。此外, 针对电视晚会的前期制作, 导演需进行节目策划的高质量编制, 通过自身丰富的制作经验与想象力进行节目蓝图的构思, 以此确保电视晚会满足观众的实际需求。也正因此, 对导演在电视晚会制作中的功效进行深入研究具有重要的现实意义。

2 导演在晚会制作的定义

艺术品的诞生需要通过设计、规划以及制作等多个流程程序, 而进行作品整体掌握的就是创造者。针对电视晚会节

目制作也亦是如此, 随着文化生活的不断丰富, 进行高质量的电视晚会节目制作成为导演的的主要任务。而部分导演为提高收视率, 选择在制作过程中肆意添加媚俗, 虽然可以起到吸引观众, 提高收视率的作用, 但是却对主流传统文化的传承与弘扬产生较大的影响。所以, 电视节目制作过程中, 对导演的素质要求相对较高, 因为这不仅影响到晚会节目的制作质量, 更是关乎到群众能否在晚会中得到良好的收获和体验。在通常情况, 晚会制作过程中导演具备创作所有权, 在每一个环节、流程过程中, 导演都具备的最高的决定权和否决权, 所以晚会节目的质量效果, 取决于导演自身的综合素质与能力^[1]。

与此同时, 节目晚会的表现效果则取决于演员, 一个好的演员团队会大幅度提升晚会节目的质量^[2]。而针对演员的挑选, 导演也是主要的决定人。在当前电视节目丰富、多

元的背景下,无论电视节目发生何种变化形式,其中导演都有着“领导者”的身份角色。

3 电视晚会制作中导演的功效

3.1 演员合理挑选

无论节目怎样策划,最后的呈现都需要通过演员通过表现的形式进行成效,如若演员团队的质量较差,那么无论节目编排多么合理、科学,也无法为观众呈现出应有的晚会节目效果。而针对演员的挑选,其中导演占据着至关重要的地位,并且导演选择演员在一定程度上会直接决定了电视晚会节目质量的高低。基于当前多元化电视节目背景下,晚会节目的不同所展现出的效果也存在差异,如若导演未按照节目特点、性质、内容进行演员的合理挑选,那么其电视节目的呈现效果也会大打折扣,无法将电视节目所蕴含的意境、思想进行鲜活呈现。而且相较于电影拍摄,电视节目无法做到哪怕是笑场也可以重新拍摄^[5]。现阶段大部分电视晚会都是以现场直播的形式进行拍摄,所以演出时基本上都是要求一次成功。也正因此,导演需侧重对演员的合理挑选,以此确保电视晚会节目可以精彩呈现,发挥出节目应有的表现力。例如春节联欢晚会,属于中国最大、最规范的电视晚会,在节目编排方面非常严格,不仅需要晚会中进行各族特色文化的体现,更是需要进行演员的合理挑选,这对导演而言属于艰巨的挑战。所以,演员的挑选在一定程度上体现出导演的功效,并直接影响到电视晚会效果。

3.2 最高领导人

导演好比军队中的统帅,如若统帅不合格,哪怕是军队在勇猛,也是乌合之众。而在电视晚会制作过程中,导演不仅是最高领导人,也是整个电视晚会的总策划,无论是拍摄进度的控制,还是电视晚会效果的调整,再或者是电视晚会场面的改进,都是导演全权决定的^[6]。所以,电视晚会的制作效果与导演自身综合素质、能力之间存在较大关联。如若导演具备全面的综合素质,并且晚会制作经验非常丰富,那么电视晚会的制作势必会更加顺利,并且电视晚会制造过程中最高领导人这一职责也可以轻松胜任。如若导演自身决策能力、艺术赏析能力较低,那么即使演员针对节目的表演表现出色,其电视晚会本身也无法充分体现出晚会节目的魅力与特色,无法达到观众的实际需求。所以,电视晚会的制作效果,与导演自身能力、素质的强弱有直接的联系。

3.3 流程控制

导演要想进行电视晚会的高质量制作,需具备较强的应变能力。在电视晚会制作前期阶段,导演需依据节目现场实际情况,进行拍摄计划的科学制定,并制定高质量的镜头台本。与此同时,导演需要在电视晚会节目进行过程中,开展现场指挥工作,以此确保其电视晚会能顺利进行。在具体电视节目制作过程中,导演必须对整个拍摄过程进行全面掌握,并与相关工作人员进行商讨,如何进行镜头的有效衔接,探讨衔接过程中可能存在的问题,并制定相应解决措施来保障镜头衔接的有效性^[5]。而针对电视晚会的现场布置、灯光效果控制、音响布置、人员分配等,都需要导演进行掌控,以确保电视晚会节目播出过程中不存在问题和偏差。另外,主持人与导演之间的沟通,也是确保电视晚会顺利开展的关键所在,在具体晚会播出过程中,如若主持人与导演未进行有效沟通,则会导致节目现场出现冷场的现象,甚至会产生人员混乱的现象。如若导演为电视节目的核心所在,那么主持人则是晚会节目的灵魂所在,二者缺一不可,并且需要二者紧密配合才能确保晚会节目的顺利开展。所以,导演需要在电视晚会播出前与主持人进行有效沟通,探讨直播过程中演出现场可能存在的问题,并做好相应的解决措施。而此时主持人也需进行现场节目氛围的掌控。此外,导演需在播出前交代主持人相应的注意事项,例如在晚会排练过程中经常出现演员因多种因素影响而出现无法及时到场的现象,此时导演需进行解决对策的制定,并告知主持人应如何解决,进而保障电视节目的顺利播出^[6]。

3.4 控制现场氛围

电视晚会播出过程中,其晚会开场的好坏直接影响到整场电视晚会节目的开展效果,所以大部分导演在电视晚会播出的开场阶段,进行暖场工作的开展,通过对观众氛围的调动来促进电视晚会节目的顺利播出。基于此,大部分导演会在晚会开始前与演员进行沟通,指导演员利用相应的手段进行氛围的活跃,调动现场观众的热情,例如与现场观众进行互动,以此在提升现场观众热情的同时,保障晚会的顺利进行^[7]。如若晚会缺乏活跃气氛的环节,演员只是在进行表演,那么无论是现场观众还是电视机前的观众,都无法调动自身积极性,感到节目索然无味。所以导演进行现场氛围的活跃至关重要。例如海南日报集团所承办的《感动海南十大人物评选》晚会中,针对现场氛围的控制表现较为出色。导

演依据晚会主题,在晚会现场通过灯光和烟雾的布置,实现对整个晚会舞台的渲染,为整个晚会活动现场增添一种神秘的气息。与此同时,为贴合晚会主题,导演不仅在晚会初始阶段进行主题歌曲的播放,还依据现场实际情况进行舞蹈的编排,通过舞蹈来鼓舞人心,为整个颁奖晚会增添色彩。而针对晚会主题色调的控制,导演选择红色主题,结合音乐节奏的变化与灯光的变化,使得晚会现场的氛围被积极调动,进而在保障颁奖活动顺利开展的同时,提升晚会节目制作的质量效果。

3.5 保障电视晚会节目质量

电视晚会前期制作过程中,节目筛选环节涉及到诸多备选节目,并且这些节目并非是单一领域,而是涉及到多种领域,无论是表演风格、舞台形式、精神意境体现,都存在较大的差异。而此时需要导演进行电视节目的合理筛选。所以在节目筛选环节,可以充分体现出导演的功效与自身准专业能力。导演不仅需要站在专业角度进行节目的点评,还需站在大众角度对评估节目能否被大众接受,能否受到大众的欢迎^[8]。另外,导演还需站在晚会节目主题的角度进行节目筛选,确保电视节目符合晚会主题、性质。此外,等到节目确定之后,为保障节目质量,导演一般会结合以下方面进行节目质量的把握:(1)多次彩排。为保障电视节目质量,导演会在演出前进行多次彩排,而彩排的期间导演也会依据实际情况进行节目的科学调整,进而确保电视晚会节目能达到标准要求。(2)为避免电视晚会播出过程中出现失误和偏差,导演一般会在晚会前进行节目内容的修改。因为节目内容的体现是电视晚会的关键所在。所以,进行节目的严格优选是保障电视晚会节目质量的关键所在,也是导演在电视晚会制作过程中重要的功效体现。

4 结语

随着文化生活的丰富与完善,其艺术活动的开展不仅可以实现对民众文化生活的丰富,更是促进中国社会文化建设的关键所在。作为文化传播的主要途径之一,电视晚会的制作不仅影响到电视晚会的收视效果,甚至会影响到观众的文化体验。而在具体电视晚会制作过程中,导演所起到的作用以及占据的地位都至关重要,需要通过对电视晚会现场高质量把控;严格筛选节目;控制现场氛围;高质量挑选演员,以此提升电视晚会节目质量的提升,提高电视晚会制作水平,进而为中国文化事业发展做出巨大贡献。

参考文献

- [1] 何佳怡. 浅析电视晚会制作过程中撰稿与导演的功效[J]. 科技致富向导,2014(19).
- [2] 邹斌. 浅析电视晚会直播过程中现场导演的岗位职责[J]. 科技致富向导,2014(29):283-283.
- [3] 孙剑. 浅谈电视导演如何控制专题晚会的策划与实施[J]. 西部广播电视,2017(23):121-122.
- [4] 杨锦焯. 浅析文艺晚会导演应具备的能力和素质[J]. 新闻研究导刊,2019,10(08):131-138.
- [5] 白琳,赵文俊,韩华. 浅谈电视文艺晚会中大屏幕的有效应用[J]. 新闻传播,2012(10):193-193.
- [6] 周芳羽. 浅谈“共情”在导演创作中的运用手法和重要性[J]. 视听,2018,No.136(08):126.
- [7] 朱兴延. 贴近生活倾听时代的声音——浅析晚会中的导演创作与艺术风格[J]. 长江丛刊,2016(22):90-90.
- [8] 张华飞. 浅析电视晚会导演应具备的专业能力和素养[J]. 西部广播电视,2019,443(03):91-92.

On How to Do Well the Planning and Organization of Literary and Artistic Performances

Junwen Xie

Xinjiang Radio and Television Station, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

Literary and artistic performance activities contain a lot of contents, in order to make the performance smoothly, it is necessary to do a good job in the planning and management of literary and artistic performance activities. As the planners and managers of the literary and artistic performance, they need to follow the theme of the literary and artistic performance, do a good job in the selection and arrangement of the program, and also need to control the overall progress of the activities to ensure that the literary and artistic performance activities can be carried out smoothly.

Keywords

literary and artistic performance; planning; organization

刍议如何做好文艺演出的策划和组织工作

谢君文

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

文艺演出活动包含很多内容, 为了能使演出顺利落幕, 需要做好文艺演出活动的策划以及管理工作。作为文艺演出工作的策划人员以及管理人员需要遵循文艺演出的主题, 做好节目的遴选和安排等工作, 同时还需要控制好活动的整体进度, 保障文艺演出活动能顺利进行。

关键词

文艺演出; 策划; 组织

1 引言

演出策划以及演出组织是文艺演出活动中比较关键的两个环节, 要想使演出能顺利进行, 策划人员需要做好演出主题的设置以及节目安排方面的工作, 并且在演出进行的过程中, 还需要控制好整场演出的节奏。组织人员需要在活动中做好节目的统筹安排工作, 这样才能使文艺演出活动能顺利进行, 基于策划以及组织工作对文艺演出的重要性, 所以论文章将围绕如何做好文艺演出的策划以及组织工作这部分内容进行论述。

2 文艺演出与文化建设之间的联系

文艺演出对于文化建设有非常大的推动作用, 在日常中可以发现人们非常喜欢观看文艺演出。人们喜欢文艺演出与其内容以及形式有非常大的关系, 因为文艺演出的内容

丰富多彩, 所以可以在很大程度上满足不同类型人的审美需求。另外, 文艺演出活动在设计时, 主动关注人们的需求, 所以文艺演出能得到人民群众的喜爱。不仅如此, 文艺演出与文化建设之间还存在紧密的关联, 主要表现在以下三个方面^[1]。

首先, 人们非常喜欢观看文艺演出, 对文艺节目进行设计, 通过表演的方式使人们能感知当地文化, 同时文艺演出活动也可以通过活动的形式, 宣传当地的文化特色^[2]。

其次, 文艺演出也能在很大程度上丰富人们的日常生活, 帮助人们构建精神世界, 使人们能在物质世界丰富的同时, 完善精神世界。不仅如此, 人们在观看参与文艺演出的过程中, 还能不知不觉的提升道德水准, 从而摆脱低级趣味追求更高层次的文化艺术^[3]。

最后, 观看文艺演出能有效调节人们的生活节奏, 可以

缓解高强度工作压力带来的疲劳感^[4]。

通过以上的介绍可以发现,文艺演出在文化建设中有着非常重要的作用,要想发挥文艺演出在文化建设过程中的优势,需要对活动进行优化,文艺活动的策划以及组织工作对活动有着非常重要的影响,所以以下将重点围绕这两方面进行。

3 文艺演出的策划与组织工作

随着中国经济的迅猛增长,人们的生活水平得到了极大地提高,在这过程中不仅需要关注物质层面的需求,还需要丰富精神世界。文艺演出可以非常好地丰富人们的精神世界,但是文艺演出在发展的过程中由于需求量的增加,导致文艺演出的质量出现了严重的下滑。在观看文艺演出时,发现节目存在内容低俗,胡乱拼凑的情况,为了解决这个问题,需要相关的工作人员重新对组织以及策划这两方面工作进行优化,这样才能保证文艺演出的质量。

3.1 策划环节

要想使文艺演出活动能满足人们的需求,必须要保证演出活动的内容,在此过程中策划工作异常重要,相关工作人员需要做好演出内容的策划工作,设计好策划方案并且还要对遴选,节目的安排进行科学合理的管制,保证演出活动内容的质量,满足人们对文艺节目的要求^[5]。

3.1.1 制定策划方案

进行文艺演出方案策划工作室,工作人员应该在把握文艺演出主题的同时还需要确保节目的制定和出台的文艺演出策划方案的关联性,也就是文艺演出活动中的节目,所反映的主题必须要与活动的主题相一致,在进行策划方案的过程中,工作人员还需要将文艺演出活动的表演场地,播出时间以及演出的主题确定下来,这样才能保证演出活动能顺利进行,另外,工作人员在制定策划方案的时候,主题应该与当前社会有一定的关联,在方案中需要明确文艺演出的表演风格,这样才能使后续遴选工作能顺利进行^[6]。

3.1.2 进行遴选、安排工作

遴选以及节目的安排工作对文艺演出能否顺利进行,起着至关重要的作用,所以活动的策划者应该重视遴选以及安排节目的工作,在工作中需要考虑到节目与节目之间联系以及节目与活动主题的联系。并在此基础上,科学有效的进行遴选工作,在执行工作的过程中需要对节目的质量进行考察,

在保证节目质量的同时,还需要确保节目内容与活动主题一致,这样才能保证活动节目的资料。另外,筹划人员需要将挑选出来的节目,根据演出时间进行设计,将最后确定下来的节目整理出来并制作成演出节目单,方便后续工作人员进行节目组织工作^[7]。

3.2 组织环节

3.2.1 保证节目质量

文艺演出活动中的组织环节对于演出能否顺利进行有非常大的影响,在进行组织工作的过程中,可以发现在这个工作环节中会出现非常多的问题,这对于组织工作者是非常大的挑战,为了确保文艺演出活动的顺利进行以及保证节目的质量,组织人员应该调控好活动的进度,保证演出中的所有活动节目内容与活动的主题一致。另外,在活动过程中还需要有所侧重,掌握好演出的节奏,为了确保演出能顺利进行,需要对演出的排练环节进行设计,还需要把控好演出的整体节奏,要想确保节目在演出工作中能顺利进行,需要重视文艺演出的彩排工作,并且工作人员还需要做好演出后的一系列的相关工作。在工作过程中,组织人员需要保有足够的耐心,这是做好文艺演出组织工作的重要前提^[8]。

3.2.2 明确文艺活动的主题

组织人员进行工作时,需要了解文艺演出活动的主题,并且还需要保证文艺节目能与主题相互衬映,文艺演出活动的策划以及组织人员在进行工作时,必须要重视节目设计时的合理性,保证节目内容能与活动主题相一致,节目主题的设置应该结合当前的社会环境进行设计,否则会使节目预约社会出现脱节的情况。活动的策划人员和组织人员进行工作时,需要做好本职工作,要选取生活素材、选定演出场地,确保演出经费足够支撑文艺活动。在工作中需要对各个环节进行科学的把控,为了提高竞争力,活动策划人员还需要对节目进行创新,在保证文艺主题不脱离现实环境的基础上,增加节目的新颖性,这样才能让观众有眼前一新的感觉,吸引观众的眼球。

在设计文艺演出活动的过程中,工作人员首先需要明确演出的主题,在明确演出主题以及形式的基础下,还需要突出文艺活动中的文化内容,比如在举办“纪念五四文艺活动”的时候,需要明确活动的爱国主题,并且还需要在节目中凸显出节目内容的文化色彩。

3.2.3 合理安排演出节目顺序

工作人员在设计组织文艺演出活动时,需要合理安排演出节目的顺序,与此同时,还需要考虑到活动的观看群体层次,所以文艺演出活动的内容必须要涵盖多个方面,这样才能满足不同群体的需求,为了确保演出可以得到观众的认可,策划人员以及组织人员需要对不同节目的设置以及安排进行合理的管制。但实际情况并非如此,很多工作人员在考虑节目安排时,并没有突出重点节目,导致演出的效果并不理想,使节目质量受到影响,针对文艺演出活动中存在的问题,策划人员以及工作人员需要明确文艺演出的主题,并且还需要突出其中的重点节目,这样才能提升整合演出节目的效果。

3.2.4 科学把控演出进度

演出排练对于文艺演出活动能否顺利举办有着非常大的影响,所以文艺演出中的策划人员以及组织人员需要重视演出排练环节,并且还应该根据演出活动的主题以及活动的时间合理的设计演出排练计划,通过排列提高节目的质量。与此同时,工作人员也需要合理的控制演出的进度。

3.2.5 重视演出的彩排工作

文艺活动中的组织人员以及设置与人员还需要重视彩排工作,对文艺节目进行彩排能在很大程度上避免节目在正式演出的过程中出现错误,策划人员以及组织人员需要合理的统筹时间,同时组织好文艺演出的彩排活动。对节目进行彩排可以使演职人员能快速的熟悉文艺演出的实地环境,并且通过彩排还能科学的对舞台位置进行规划,与此同时节目中的制作人员可以在彩排过程中发现节目人员在演出时存在的问题,这样就能及时的告知演职人员,避免在活动时出现类似的问题。通过彩排工作检验舞台效果,这样能在很大程度上保证文艺演出活动顺利进行。

3.2.6 重视演出后的收尾工作

很多工作人员都只重视演出活动,当演出结束之后就会放松警惕,这样会导致演出活动后的相关工作并不能有效的执行。组织人员应该考虑到在文艺演出结束之后将场地清扫干净,这不仅是出于道德方面的考虑,还能在一定程度上避免安全隐患,避免出现人员受伤的情况。其次,还需要对演出中表现优秀的演职人员提出表扬,这样能激励演员继续认

真工作;最后,工作人员应该根据整场演出活动的表现进行总结,整理出活动中的不足之处并在下场活动中予以改正,在活动中积累经验,对策划以及组织人员提升工作质量有非常大的帮助。

4 结语

文艺演出所包含的内容非常丰富,为了确保文艺演出的效果,能得到观众的喜爱,组织人员以及设计人员需要用心工作,并且在工作中需要根据活动主题合理的进行相关的策划以及组织工作。在工作中还应该对内容进行创新,紧密地围绕活动主题,整合工作资源丰富,提高节目表现效果。为了能保证文艺演出顺利进行,策划人员以及组织人员需要在活动中做好设计以及安排工作,在活动过程中还需要统筹兼顾,保证活动顺利进行,同时工作人员还需要考虑到人们对文艺演出在精神文化方面的需求,丰富节目内容,这样才能使文艺演出能满足人们的需求。

参考文献

- [1] 钟捷.大型文艺晚会策划与大型演出活动的工作探讨[J].传媒论坛,2019,2(20):169-170.
- [2] 钟捷.大型文艺晚会策划与大型演出活动的工作探讨[J].传媒论坛,2019(20):169-170.
- [3] 雷嘉.大型文艺演出的策划与组织策略探析[J/OL].黄河之声,2019(16):77[2019-10-18].
- [4] 黄玲.如何做好文艺演出的策划和组织工作[J].科学咨询(科技管理),2019(03):106.
- [5] 崔庆安.如何做好文艺演出的策划和组织工作[J].大众文艺,2018(18):216-217.
- [6] 王贝贝.浅谈如何做好电视文艺晚会的策划与组织[J].大众文艺,2015(13):188-189.
- [7] 杜鑫.试析如何协调大型服装文艺演出的策划与组织工作[J].品牌(下半月),2014(12):83.
- [8] 任津雨.大型文艺演出的策划与组织策略探析[J].北方音乐,2013(04):51-52.

Innovative Application of Tujia Traditional Art Elements in Visual Communication

Yi Li

Jishou University ZhangJiajie College, Jishou, Zhangjiajie, 427000, China

Abstract

With the continuous development of society, visual design has gradually become a popular form of artistic expression. The development of Tu minority's traditional culture and art has a long history, which can provide good materials for visual communication design and provide new vitality for the creative development of art. However, as far as the current development situation is concerned, many works did not effectively integrate the traditional art of Tu minority in the design process to promote the rich cultural connotation of the design works which leads to many problems. Based on this, this paper will briefly analyze the innovative application of traditional art of Tu minority elements in visual communication.

Keywords

Tu minority's art elements; visual communication; innovation application

土家族传统艺术元素在视觉传达中的创新应用

李恽

吉首大学张家界学院, 中国·湖南 吉首 427000

摘要

随着社会的不断发展,视觉设计逐渐成为一种热门的艺术表达形式,土家族传统文化艺术发展源远流长,可以为视觉传达设计提供良好的素材,为艺术的创作发展提供新的活力。然而,就目前的发展情况而言,较多的作品在进行设计过程中并没有有效的将土家族传统艺术有效的融合,来推动设计作品文化内涵的丰富,导致设计出来的问题仍然存在较多的问题。基于此,文章将简要分析一下土家族传统艺术元素在视觉传达中的创新应用。

关键词

土家族传统艺术元素;视觉传达;创新应用

1 引言

社会经济文化的迅速发展带动了人们对生活质量的不断提升,在当前发展时代,人们对视觉传达设计工作的要求也越来越高,为了进一步满足人们的多元化需求,就需要注重对该工作的创新发展,土家族传统艺术作为中国文化的瑰宝之一,有效融合与视觉传达设计工作中,可以进一步满足人们的丰富的需求,给予人们良好而直观的视觉体验,推动中国文化的传承与发展。因此,文章就简要分析一下,目前土家族传统艺术在视觉传达应用中存在不足之处,并针对性提出相应的解决措施。希望对日后此方面工作的改革有所借鉴参考。^[1]

2 目前传统艺术元素在视觉传达中存在的不足之处

具体结合当前中国的土家族传统艺术元素在视觉传达设计工作中的具体应用情况来看,仍然存在较多不足之处,文章下面将主要从应用形式较为单一,范围较狭窄,应用手段传统落后,缺乏对先进技术的有效应用以及相关工作人员的设计理念不够先进,缺乏专业的创新团队三方面来全面分析一下当前工作存在的问题。

2.1 应用形式较为单一,范围较狭窄

首先,影响土家族传统艺术元素在视觉传达中的有效应用的因素便是相关的设计形式较为单一,而且应用的范围也较为狭窄,具体结合各视觉传达工作对传统艺术元素的有效

应用情况来看,在应用过程当中,其应用的形式主要是对一些传统艺术元素采用绘画、图片等形式来展现在世界传达工作中,这就导致一些优秀的传统艺术文化不能展现其优秀之处,仅仅通过绘画等形式来进行优秀文化的传递,这就导致人们接受的形式较为单一,对优秀的传统文化艺术元素,不能进一步的理解掌握,对优秀传统文化的传承与发展来说也是有不利的。并且由于应用的形式较为单一匮乏,导致相应的范围较为狭窄,人们所接收的信息较为匮乏。所以说在日后的事业上的工作中,相关的人员就需要根据实际发展情况,将土家族传统艺术有效的与各类艺术表达形式相结合,来促进中国优秀传统文化的不断进步与发展,给观众一个良好的视觉体验,不能仅局限于传统艺术自身的表达方式,要对其不断的进行创新发展,拓展应用形式的多元化,来扩大应用范围,丰富人们的视觉体验。

2.2 应用手段较为传统落后,缺乏对先进技术的有效应用

其次,在进行视觉传达设计工作时,由于该工作的手段较为传统落后,缺乏对一些先进技术的有效应用,直接导致土家族的传统艺术元素无法与视觉传达工作有效的融合,进而给人们的视觉体验造成了一定的不利影响。并且在进行应用过程中所采用的大多数以人力资源为主,那么在进行相关设计工作时所产生的故障问题发生频率也较高,这就使得视觉传达工作的质量与水平受一定的影响,仍然处于一个较低的发展状态。而且,艺术元素其表达形式较为多元化,若仅是依靠传统的设计手段方式来将元素与工作的有效结合,那么其表现形式必然会受到一定的限制,无法有效发挥传统艺术文化的优秀之处来丰富人们的精神文化,提升人的审美水平等等。除此之外,缺乏了一些先进技术设备的有效应用,也会阻止视觉传达工作效率的提升。目前,中国正处于一个信息化的发展,使得各种信息技术被广泛应用于各行各业的发展建设,对于视觉传达工作来说也不例外,该工作只有加强对各类先进技术设备的有效应用,才能有效的提升工作的质量与效率,有效推动土家族传统艺术元素与视觉传达工作的有效融合,推进传统艺术文化的传承与发展。^[2]

2.3 相关工作人员设计理念不够先进,缺乏专业的创新团队

最后,由于视觉传达设计工作方面的工作人员对一些先

进的设计理念的设计意识不足,自身的创新发展思维受限,以及缺乏专业的创新性团队方面所存的问题,导致土家族传统艺术元素的创新应用工作不到位。由于视觉传达设计工作人员其设计理念不够先进,缺乏对当前时代发展潮流的掌握,并且对土家族传统艺术元素的理解力度不够,导致艺术元素与时代发展动态无法有效融合,不能将传统艺术文化元素与各项工作结合起来丰富人们的精神世界,提高人们的审美,陶冶情操。而相关工作人员其设计理念以及技术水平,对于整个元素与视觉传达应用工作的发展质量水平又起了至关重要的作用,所以说,目前存在的工作人员设计理念不够先进,缺乏专业的创新团队方面的问题,就要引起人们的足够重视,在日后的工作当中就需要培养相关工作人员的先进发展理念以及创新性思维,对专业的创新应用团队工作的培养也要引起足够的重视。^[3]

3 针对上述问题所提出的解决措施

通过文章上面的分析可以看到,目前传统艺术元素在视觉传达设计工作中仍存在较多问题,不利于应用的质量与水平的提升,对传统文化的继承与发展也有不利影响。那么,文章下面将主要从推动应用形式多元化发展,拓展应用范围,促进艺术元素与视觉传达的有效融合,加强对信息技术有效应用,提升应用的质量与水平以及加强对工作人员的创新性培训,培养专业的创新应用团队三方面,来全面阐述当前时期推动土家族传统艺术元素与视觉传达有效应用的方法措施。

3.1 推动应用形式多元化发展,拓展应用范围

针对目前传统艺术元素在视觉传达工作中应用形式受限的问题,在今后的创新运用工作中就要加强对应用形式多元化的发展,拓展其应用范围,来有效促进艺术元素与视觉传达的有效融合,比如说,在今后的设计工作中,就可以将传统元素应用于吉祥物设计、剪纸文化当中,商家可以选择土家族传统艺术元素的特征来进行各类产品的包装设计,这样就可以有效的体现传统艺术文化的特色。比如,中国陕西省名产的包装就是这样的,该包装是根据当地具备艺术特色的剪纸图案来进行剧情以及设计层面的深层加工,最终将两者有效融合式的产品的包装,既能显示传统文化的特色,也能展现中华文化的博大精深,这样不仅对于商家的盈利,而且对于国家民族文化的传承都十分有利,所以说,在进行土家族传统艺术元素与视觉传达工作有效融合当中,就可以借鉴

此种形式。剪纸文化在中国已经流传已久,其源于生活又服务于生活,对于人们的生产生活都有其他的帮助作用,所以说,在进行相应的视觉设计工作中,就可以将掺杂土家族传统艺术元素,来不断增强设计作品的美感,增强其所蕴含的文化内涵。^[4]

3.2 加强对先进技术的应用,提升应用的质量与水平

当前,中国科学技术迅速发展,技术水平也较高,在互联网以及数字媒体等各种技术的推动下,视觉传达设计其内容与形式也变得更加丰富多彩,目前各行各业的发展建设都注重对新技术的有效应用,对于视觉传达设计工作来说也不例外。借助于先进的科学技术以及数字化和信息化的手段,也可以有效的实现视觉思维创新。并且加强对这些新技术的有效应用也可以提高工作的质量与水平,由于传统的设计工作,所需要的人力资源较多,那么受人为因素影响,在视觉设计传达工作中所出现的错误便较多,对于该工作的质量提升也产生不利影响,但是,借助互联网以及计算机等先进技术就可以提高视觉传达设计的质量与效率,并且采用这些先进的科技手段,也可以使得视觉传达设计的载体变得更为优质,从而达到更好的效果给人们优秀的视觉体验。^[5]当前,视觉传达设计数字化已经成为一种发展的必然趋势,中国视觉传达设计行业的发展向着数字化方向不断发展,对各类先进技术有效应用必然会促进该行业的迅速发展。

3.3 更新设计理念,培养专业的创新应用团队

随着中国社会的不断发展与进步,人们对于审美的要求也在不断的提高,所以这就要求视觉设计相关工作人员要不断与时俱进,随着时代的发展变化,更新自己的设计理念,提升自身的设计技能。那么,要想推进传统艺术元素与视觉设计工作的有效应用与高度融合,就要加强对工作人员的相关培训,培养建设专业的创新应用团队。那么,我们就可以从以下几个方面入手,首先要注重对视觉传达设计工作人员的理论培训,通过不断的参观访问交流学习等各种渠道来提升自身的艺术修养,审美能力以及创作技能,并且要加强的

设计人员的实践培训力度,使其不断的了解时代发展动态,紧跟时代发展方向,迎合大众的审美需求,有效的推进艺术元素与视觉传达工作的高度融合。其次,也要注重对专业的视觉传达设计者的引进与培养可以通过高等院校科研院校之间交流与合作的形式,来为创新应用团队的扩建注入新鲜的血液,提供人才保障。当前中国的社会主流文化倡导的多元化以及个性化,所以说视觉传达工作者就需要改变传统的设计理念,来不断增强设计作品的多元化的特征,满足人们的多元化以及个性化的审美需求。^[6]

4 结语

总而言之,要想进一步将中国优秀的传统艺术元素融入到视觉传达工作中,推动中国文化的传承与发展,就要加强对各类先进技术有效应用,提升应用的质量与水平,并且要推动应用形式的多元化,拓展应用范围,促进艺术元素与视觉传达工作的有效融合,同时也要加强对工作人员的创新性,培训建立专业的创新型工作团队。通过上述措施的有效融合,来进一步提升土家族传统艺术元素在视觉传达中应用的质量与水平,促进中国传统文化的有效创新发展。

参考文献

- [1] 戴睿,冯扩,王冠智,等.视觉传达设计中视觉思维模式的创新[J].科技传播,2016(7).
- [2] 冯鹤.基于视觉传达设计中视觉思维模式创新的研究[J].池州学院学报,2015(5).
- [3] 曹文琦.视觉传达设计中视觉思维模式的创新[J].江西社会科学,2018(8).
- [4] 王乐.中国传统元素在视觉传达设计中的应用研究[J].美术教育研究,2016(12):48.
- [5] 孙迎峰.中国传统元素在视觉传达设计中的应用研究[J].艺术科技,2015(7):219-219.
- [6] 吕泽民.中国传统文化元素在视觉传达设计中的应用与研究[J].群文天地,2017(1):130.

Discussion on the Function of Mass Education in Museums

Yingqun Qi

Zhejiang Museum of Natural History, Hangzhou, Zhejiang, 310014, China

Abstract

The mass education function of museums is its main function and an important component of national education. Countries around the world attach great importance to the mass education function of museums. This paper analyzes the history and present situation of mass education in Chinese museums, puts forward some problems existing in Chinese museum education, such as emphasizing exhibition over teaching and lack of communication with schools, and puts forward some suggestions, such as changing the concept of museum education, developing diversified educational activities, and strengthening the close combination of museum education and school education.

Keywords

museum; mass education; educational function

博物馆大众教育功能刍议

戚颖群

浙江自然博物院, 中国·浙江 杭州 310014

摘要

博物馆的大众教育功能是其主要功能,是国民教育的重要组成,世界各国都十分重视博物馆的大众教育功能。论文分析了中国博物馆大众教育的历史及现状,提出了中国博物馆教育存在的重展轻教,缺少与学校交流等问题,并提出了转变博物馆教育理念,开发多样性教育活动,加强博物馆教育与学校教育的紧密结合等建议。

关键词

博物馆; 大众教育; 教育功能

1 引言

说到教育,大家会习惯性地想到学校教育。其实,从广义上说,教育是能增进人们的知识和技能,影响人思想的所有有意识的活动。博物馆的教育功能就是广义教育的一种,“在学校之外,有目的地增进人的知识和技能,影响人的思想品德的教育活动。”它是“以实物为基础,通过对藏品进行科学研究,举办各种陈列展览,人们在站立和行走的交替运动中,绕着‘物’这个中心,依赖视觉、并辅以听觉、触觉等其它感官共同作用,通过观察、阅读、听讲或者触摸和操作等活动接受、加工和记忆信息的认识过程。”

现在,博物馆已经成为大众教育的一种载体,它的大众教育功能尤其是在弘扬民族传统文化、凝聚民族向心力方面显得尤为突出。随着科学技术的发展,科学的普及和社会的进步,博物馆必将更加重视自身的大众教育功能。

2 中国博物馆历史

中国历史上最早筹建博物馆的,首推张謇。张謇在1905年即提出筹建以博物馆与图书馆合二为一的“博览馆”,他“希望在京师及各行省、府、州、县相继成立各地博览馆,并特别提出博览馆辅助学校教育的功能。”并在同一年建立了中国近代第一个公共博物馆—南通博物苑。“南通博物苑成立之初就以教育广大人民为主要目的,以期达到开化思想、教育救国的目的。”接着清政府将其管理纳入了政府教育行政管理的职责范围^[1]。

1912年,教育总长蔡元培在中国北京国子监旧址主持筹建了中国第一个国立博物馆——国立历史博物馆。此后,在蔡元培等人的积极倡导和赞助下,中国出现了一大批近代意义上的博物馆。

20世纪60年代以来,博物馆对其作为教育机构的职责

更加明确,并且作为社会教育场所日益发挥着重要作用。欧美等国的博物馆采取各种手段,除了举办常设展览和不时更换内容的专题展览之外,还经常举办各种学术讲座。博物馆教育已经在博物馆的众多职能中占据一席之地,并引起了越来越多的重视。这时,西方国家的博物馆教育活动开始与学校教育相结合,教育职能的表现形式开始多样化。

改革开放以后,中国博物馆事业拨乱反正,迅速步入了健康发展的轨道。1978年底,中国全国文物系统的博物馆有349家,1983年为467家,1990年迅速增加到1013家,2000年则为1397家。2015年,达到4692家,其中国有博物馆3582家,非国有博物馆1110家。截止2018年底,国家文物局公布,全国登记注册的博物馆已达到了5354家。

2004年,中国浙江省博物馆在省级馆中率先向社会免费开放,引起了强烈反响。另外,为贯彻落实《中共中央、国务院关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,文化部、发改委、教育部、科技部联合印发了《关于公益性文化设施向未成年人免费开放的意见》,推动各级各类博物馆和纪念馆向未成年人等特殊群体实施免费和优惠开放。同年,为充分发挥各类爱国主义教育基地对广大人民群众特别是青少年的教育作用,中宣部、文明办等10个部门还联合印发了《关于加强和改进爱国主义教育基地工作的意见》,组织实施全国爱国主义教育示范基地“533工程”。据不完全统计,2004年全国文物系统博物馆的未成年观众达到2700万,2005年接待青少年观众3300万,2006年则为3500万,取得了良好的社会效益。

2010年,国家文物局单霁翔局长在其《抓住历史机遇,推进新时期中国博物馆的蓬勃发展》一文中指出,中国文物系统博物馆在2009年举办的陈列展览达9204个,观众近3.27亿人次。并且,全国1743个博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地实现免费开放,约占文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地总数的77%。2008年至2009年,共计接待观众8.2亿人次。

国家文物局局长刘玉珠2017年五月在“5·18国际博物馆日”中国主会场活动开幕式上表示,近年来,中国博物馆每年举办展览3万余个,举办约11万次专题教育活动,参观人数约9亿人次。中国共有4246家博物馆向社会免费开放,占全国博物馆总数的87.1%,博物馆在传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观方面发挥的作用更加突出。

3 中国博物馆大众教育现状

实行免费开放以来,全国博物馆积极融入社会,融入公众生活,努力创新教育服务的内容、形式,注重运用最新研究成果和新技术、新工艺、新材料。每年举办陈列展览10000个,展览的主题内容、表现形式、科技含量和艺术感染力也都有了较大提高,先后涌现出了一大批展览精品。而丰富多彩的展览教育活动也极大调动了观众的积极性,全国博物馆在教育方面取得了长足进步。概括地讲,主要表现在几个方面:

第一,博物馆开始重视展览教育活动。各馆努力从“藏品中心”向“观众中心”转化,并创新青少年教育服务的内容、形式和手段,如开始重视展览讲解与辅导咨询。一些博物馆为提高讲解员素质,分别聘请教师、大中专学生和退休老红军、老干部、老劳模担任义务讲解员。例如,故宫博物院为贴近少年儿童趣味,聘请了著名少儿节目主持人鞠萍录制导游讲解。中国河南博物院等单位则根据未成年人的心理特点,编写了适合不同年龄段观众的讲解词,努力挖掘文物背后的知识和故事,增强展览内容阐释的知识性和趣味性^[2]。

第二,博物馆陈列展示水平有所提升。1997年,国家文物局开始在全国实施博物馆陈列展览精品评选,有力促进了各馆展示及教育水平的提升,精品陈列不断出现。诸如,中国陕西历史博物馆的《陕西古代文明》、中国湖南省博物馆与国家博物馆联合举办的《国家宝藏》、首都博物馆的《中国记忆》、《长江文明》、《早期中国》,中国科技馆的《奇迹天工》,中国国家博物馆的基本陈列《复兴之路》等,都观者如潮,成为轰动一时的文化事件。目前,各馆普遍注重在陈列展览中运用最新研究成果和新技术、新工艺、新材料,展览的主题、内容、表现形式、科技含量和艺术感染力也都有了较大提高。

第三,博物馆不断创新教育活动的内容和形式。教育活动是发挥各馆教育功能的重要渠道,是馆方资源呈现给公众、并为其提供学习机会的良好方式。为了更好地服务学校教育和青少年学生,不少博物馆都增加了科普内容和互动展厅、展项,诸如中国科技馆的“儿童乐园”、中国河北省博物馆的“儿童艺术天地”、中国河南博物院的“历史教室”等。许多馆还推出了专题性文化活动,包括比赛、展演和知识讲座等,深圳博物馆以“阳光少年”小记者参观采访博物

馆为题举办了征文大赛,而周口店北京人遗址博物馆则为培养青少年的科学探索精神专门推出了模型制作、模拟发掘和科普宣讲等活动。另外,首都博物馆挖掘并整合自身和社会教育资源,针对不同的受众群体策划了各类主题活动。如“博物馆探秘”系列活动聚焦的是学龄前儿童及家长组成的亲子观众;“户外参观”是以“北京通史一城建篇”陈列内容为基点、创新推出的博物馆主题文化之旅;“共享同一片蓝天”关注的则是弱势群体,这场大型社会公益活动聚焦远郊区县、来京务工人员、孤残及太阳村的儿童,让他们与其他孩子一样,共享首博的文化资源^[3]。

第四,博物馆积极探索与学校的合作,促进双方教育的有效衔接。内容包括开展形式多样、时效较长、配合学校的博物馆青少年教育活动。同时,各馆还通过为学校提供教具、教学参考材料、教学节目等方式,真正融入中小学教学计划。如中国北京大葆台西汉墓博物馆与北京市教育学院丰台分院联合推出了“中学生历史教学实践课”项目,它配合学校开展实践教学的需要,以汉代的历史文化为主线进行活动,共接待丰台区16所中学的3000多名初中学生,并成为该馆的品牌项目之一。此外,博物馆还以爱国主义教育基地、文博基地、校外实践基地等方式构建与学校的合作。现仅文物系统就有1000多个博物馆、纪念馆被当地教育部门确定为教育基地,每年接待未成年观众达3200多万人次。

4 博物馆发挥大众教育功能方面存在的不足

4.1 重展览,轻教育

博物馆一贯注重“以物为本”,重收集、保存与研究文化资源,而导致了它的教育职能没有完全发挥出来。

在许多欧美国家,博物馆公共教育的理念由来已久。早在1880年,美国学者詹金斯便在其《博物馆之功能》一书中明确指出:博物馆应成为普通人的教育场所。1990年,美国博物馆协会在解释博物馆的定义时,将“教育”与“为公众服务”视为博物馆的核心要素。美国博物馆特别重视延伸和拓展展览,许多博物馆几乎每天都开展有一系列活动,常年观众络绎不绝,在大众教育方面发挥了重要作用。

反观中国博物馆,许多都简单地将展览教育与展览划等号,并且以为开展展览就万事大吉了,很少甚至根本没有开展延伸和拓展型教育活动。偶尔开展的活动,也形式雷同,缺乏新意和深意,未能贴近群众,效果自然差强人意。而这

也正是中国大部分博物馆、哪怕是拥有全国十大精品展览荣誉的博物馆热闹一段时间后依旧门可罗雀的一大原因所在。因此,改变“重展”不“重教”的现象,加强延伸和拓展型教育服务的开发,是免费开放后的博物馆提升教育功能,增强吸引力的出路所在。

4.2 博物馆与学校、社区结合不够

博物馆是社会教育的积极力量,将其纳入国民教育体系,与学校、社区结合,符合世界博物馆发展的潮流。事实上,这既是各馆履行教育使命的需要,也是完善中国现代国民教育体系、形成终身教育体系和建设学习型社会的必然要求。博物馆事业发达国家,都在政府主导下,将博物馆作为重要的教育资源和阵地加以运用。

据统计,本世纪初,在美国70%的博物馆专门有人负责教育项目,88%的馆提供从幼儿到高中学生的某些教育项目,每年有8000万学生参加这个项目。70%的馆在过去10年中增加了面向学校、教师和服务,典型的博物馆每年为学生提供100至223小时的辅导服务。美国博物馆每年用于学生教育项目的开支多达1.93亿美元,教育时间至少400万小时,它们已经成为青少年名副其实的第二课堂。

与国际先进水平相比,中国博物馆在参与国民教育的深度和广度方面存在较大差距,表现在:一方面,教育资源严重缺乏并欠丰富,辐射范围小,深入民众尤其是青少年的程度低。不少馆对纳入国民教育体系,特别是为青少年教育服务的意识比较淡薄,缺乏主动性。它们往往被动等待观众上门,没有积极探索与学校教育和社区的有效衔接,很少甚至从未主动走进学校、社区^[4]。

另一方面,博物馆为青少年提供教育服务的内容、形式和手段落后呆板,鲜少通过为学校提供教具、教学参考材料、教学节目等方式,融入中小学教学计划,并未充分发挥“第二课堂”的功用。例如,很多地市级以下博物馆缺乏优质的教学资源,展览陈旧单一,缺乏声、光、电、像等科技手段。同时设施简陋,没有专门的未成年人活动场所和互动空间,另外具备一定水平的讲解咨询和教学辅导人才也很短缺。

今天,在学校教育主要是应试教育的情况下,很多学校都没有把博物馆视为教育机构,存在着制约博物馆纳入国民教育体系的一系列现实问题:

一是长期以来,各级政府及有关部门对博物馆教育功能的认识不到位,未能将其纳入教学体系,博物馆文化一

直游离于教学体系之外,缺乏将学校教育与博物馆教育有效衔接的意识。在现行九年制普及教育的课程内容中,有关博物馆的知识非常有限,中小学的教材中几乎没有博物馆的应有位置。

二是法规政策滞后。目前无论国家还是地方政府,都尚无法明确规定将博物馆纳入国民教育体系,配套的政策措施缺失,因而宣传、教育、文物、科技等相关行政主管部门的协作联动机制、馆校联系制度、博物馆纳入教学计划、经费筹措与保障等相关工作启动不力。

三是博物馆的教育活动未能制度化、经常化,内容、形式较为单一,博物馆纳入国民教育体系的长效机制尚未建立。

4.3 教育活动缺乏多样性

不少博物馆对馆外活动工作的重要意义认识不足,使开展了这一活动的博物馆,大都没有制度化、经常化,活动形式还比较简单,活动效果还有待进一步提高。讲解工作中,讲解流程追求标准化、程式化,讲解词专业术语使用过多,内容陈旧而缺乏灵活性。有些讲解员对专业知识不够精通、认识不够深刻,分类讲解、因人施讲的能力不够强,社会教育服务质量不够高等。另外,很多博物馆对高科技手段和网络宣传的使用程度欠缺,重视程度不够,这些都拉开了博物馆和观众之间的距离。

5 推进博物馆大众教育功能的建议

5.1 转变博物馆教育理念

教育是博物馆的重要职能,是博物馆存在的重要原因。“博物馆的教育地位在英国及其它国家都不曾更高”。然而,近年在中国博物馆界出现了一个较为奇特的现象,教育职能在逐渐淡化,甚至避而不谈,代之而起的是当今社会的一个热门词——休闲,就是说休闲功能正在取代教育职能。笔者个人认为,除了社会与经济因素之外,还与人们对博物馆教育的理解有关。在中国,由于受传统教育观念的严重束缚,说到教育就想到“教”。博物馆教育本身是一种非正式教育,而非正式教育的通俗说法,是“游戏”、“玩”、“走走看看”。国际上的博物馆研究发现,多数观众到博物馆参观是为了参观展示品,参与教育活动的比例很少。因此,博物馆必须具有吸引观众主动受教的条件,致力于教育与娱乐的结合,就需要大家改变思维方式^[5]。

在英国,教师追求的是直接的学习经验,激发兴趣和独

立学习,他们不强调“教”,是着重于“协助”,鼓励人们参加博物馆活动。格林黑尔曾说过:“在博物馆的展览和活动中,博物馆教育者致力于创造与加深观众的经验与知识,不时让他们了解环境与人类的关系,而且能欣赏科学与艺术发展在我们这个社会的价值与意义。博物馆教育的发展目标是使人们透过各种形态的文化而得到乐趣,因此对世界产生好奇与惊叹;帮助人们去重视开发他们本身的创造能力,赋予人们更多的行动决心和自由”。

5.2 借助现代科学技术对馆藏物品进行陈列

21世纪的信息技术高度发展,已经逐步进入到信息化时代,所以博物馆应该紧随时代潮流,借助现代化的科学技术陈列馆藏物品,为博物馆社会教育功能的实现创造条件。例如,博物馆可以根据实际情况,适当的选择在陈列厅增设相应的闭路电视,向社会大众播放本厅所陈列的重点物品,适当介绍物品的基本属性和背后的历史故事等,寓教于乐,增强博物馆社会教育的实效性。以阿拉善博物馆的展品陈列为例,其通过闭路电视、投影仪,使用动静结合的方式,将所要展示的历史背景制作成为录像或配以动态背景,使社会大众在欣赏陈列物品的同时,能深入了解一些相关藏品及事件的时代背景和历史故事等,进而对这一物品留下深刻的印象,同时也学习到了相关的知识。

5.3 充分发挥宣传教育功能,调动社会大众的参与性

相关调查研究指出,人类个体自身的本能决定了人在社会生活中必须要调动全身的感觉器官才能得到可信的信息反馈。而对于博物馆社会教育来说,社会大众进入到博物馆之后对相关知识进行认知的过程就是充分运用自身触觉、视觉、听觉、嗅觉等感觉器官,对所接触到的相关信息进行加工和理解,进而逐渐促使社会大众在参观的过程中形成一种参与意识。博物馆在实际管理过程中应该加强对社会大众本体性的重视,引导其在参观博物馆的过程中参与到大众教育和社会教育中,提升自身素质,也对其他相关群众产生积极的影响。实质上,参与是社会大众参观博物馆过程中产生的一种行为,在因人适讲的同时最关键的内容在于互动和主动,博物馆应该通过采取相应的措施调动社会大众的感官,进而激发其参与热情,提升参与的主动性,并通过相应互动环节的设置,强化大众教育效果。例如某地麋鹿博物馆在人行道的树木上绑了一个可以翻页的说明牌,上面向参观者提问“你认为麋鹿最大的天敌是什么?”参观者在看到问题后必然会产生相

应的疑问,甚至会相互研究和讨论,参与到博物馆的主题知识认知活动中。这种增加群众参与的展览形式,不仅增强了博物馆活动的趣味性,还能引发大众的反思,可以起到良好的大众教育效果。

5.4 加强对博物馆教育专业人员的培养

目前,中国大多数博物馆教育职能部门的工作人员,具体工作职能单一,各自为政,不相关,没有形成比较完整的一套工作程序,为工作性质的牵制,复合型的科教人员很少,大多从业人员年龄结构、知识结构、学历结构和职称结构越来越不适应博物馆教育工作的要求,整体综合素质不高严重制约了博物馆教育事业的创新和发展。因此,政府应该加大对博物馆复合型教育人才的培养,毕竟人才是现代博物馆教育事业发展的关键。现代博物馆教育理念的更新、教育手段的多样化、教育活动的多形式展开,都离不开高素质的博物馆教育工作从业人员。

5.5 加强博物馆教育与学校教育的紧密结合

博物馆通常被称之为学校教育的第二课堂,西方发达国家早在19世纪就已经开始加强博物馆与学校教育之间的联系,进而通过发挥博物馆的大众教育功能对学生群体进行多元化教育,提升学生群体的综合素质。中国博物馆大众教育功能的发挥也应该积极借鉴西方先进经验,采取措施加强博物馆与学校教育之间的联系,进而实施青少年教育。首先,博物馆可以与学校建立相应的合作关系,共同建设相应的教育基地。例如博物馆可以邀请各个阶段的青少年志愿者到博物馆参加相应的讲解员培训,提升其综合素质,并且在为其其他参观者讲解的过程中,传播博物馆文化,增强博物馆青

少年爱国主义教育和社会教育的实效性。其次,博物馆应该从教师和学生入手开展具有特殊性质的教育活动,进而加强博物馆社会教育与学校教育之间的联系。可根据教学需要适当的展出一些与当前青少年教育相关的展览,也可将一些展览物品送到学校,供师生参观,深化学生和青少年群体对博物馆相关知识的认识。最后,学校可以充分利用本地区博物馆资源组织学生参加学习参观活动。本地区博物馆可以将馆藏物品中经济价值较低,并且具有一定教育意义的馆藏物品作为学校教育中的实物教材,对学生进行相应的讲解,通过直观性和可视性较强的实物教学,激发学生学习兴趣,提升教学效果,开展“流动博物馆进校园”等有意义的社教活动。同时,相关教育部门还可以结合青少年群体的实际需要在课堂教学中适当的增加博物馆体验性教学活动,让有条件的学校将参观博物馆列入到年度教学计划中,充分发挥博物馆的社会教育及爱国主义基地的功用,为学生全面发展创造条件。

参考文献

- [1] 杨冬梅,李晓峰. 素质教育——社会变革中博物馆应承担的责任 [A]. 城市记忆的变奏——中国博物馆协会城市博物馆专业委员会论文集(2013-2014)[C].
- [2] 刘钰婷. 浅谈如何更好地发挥博物馆的社会教育功能 [J]. 北方文学(下旬),2017(05).
- [3] 林晓平,刘战. 博物馆公共教育可持续发展能力的保障与社会责任 [J]. 中国博物馆协会博物馆学专业委员会2015年“致力于社会可持续发展的博物馆”学术研讨会论文集,2015.
- [4] 宁雪梅. 博物馆的社会责任与社会发展 [J]. 赤子(上中旬),2015(12).
- [5] 宋向光. 当代博物馆的社会责任 [J]. 中国博物馆,2012(12).

The Expression and Function of Shanxi Folk Customs in the New Generation Movies——Taking Jia Zhangke's Movie as an Example

Wen Zhang

Sichuan Vocational College of Culture & Communication, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

The most obvious feature of the new generation of movies is that the image of marginal characters shows the state of life of the people at the bottom of China, causing high creative power and market appeal and being loved by people, which has also been rapidly developed. Especially, it has played an important role in expressing and expressing local folk culture. As a famous director and producer, Jia Zhangke always contains strong folk feelings in his films, which makes Jia Zhangke one of the representatives of the new generation of film directors. It is very representative in the expression and function of folklore. He puts his attention on the small people at the bottom of the society. Through the description of the life and details of the small people, and incorporating a lot of folk elements, he uses the folk image to characterize the small people fully exhibited. In his works, he photographed a variety of folk activities, while showing folk culture in front of people, and also used the local folk atmosphere to strengthen the authenticity of the film background and show people a lot of excellent film and television works.

Keywords

Shanxi folk customs; the new generation movies; the expression and function; Jia Zhangke's movie

山西民俗在新生代电影中的表达与功能——以贾樟柯电影为例

张文

四川文化传媒职业学院, 中国·四川成都 610000

摘要

新生代电影最为明显的特点是以边缘人物的形象展现出中国底层人民生活的状态,引起较高的创造力和市场号召力从而受到人们的喜爱,由此也得到了快速的发展,尤其是其在对地域民俗文化这一项的表达和表现手法发挥出了重要的功能。贾樟柯作为著名的导演、制片人,在他的电影中始终蕴含着浓郁的民俗情怀,这也使贾樟柯成为了新生代电影导演的代表之一。其在民俗的表达和功能上极具代表性,他将拍摄视线放在了社会最底层的小人物身上,通过小人物的生活和细节的描写,并融入了大量民俗元素,利用民俗意象将小人物的性格进行了充分的展示,在他的作品中,拍摄了多种民俗活动,将民俗文化展现在了人们的面前,也利用地方特有的民俗氛围强化了电影背景的真实性,为人们呈现出了很多优秀的影视作品。

关键词

山西民俗; 新生代电影; 表达与功能; 贾樟柯电影

1 引言

在电影出现以前,人们了解文化、认识世界都是依靠图画、书籍等。电影诞生以后,人们开始在光影的世界里了解其所生活的环境,社会的状态,从另一个全新的视角去观察、了解这个世界。可以说,电影扩展了人们的视野,让人们看到了这个世界的各个角落,了解到了更多的社会现象和文化。表现民俗的新生代电影很多,新生代电影通过影像为人们展

现出了中国现代化进程中底层人民的生存状态,这也是通过一种影视的形式对底层生活的历史记录。事实上,要想将底层人民的生活状态、小人物的生活表现在影片中进行有力的展示,需要导演和演员充分地了解底层小人物生活的文化,并将其中独特的地域民俗意象进行充分的表达,发挥出其强大的表现功能。贾樟柯作为新生代电影导演的代表,其电影中蕴含着极为浓郁的民俗文化情怀。贾樟柯是中国山西人,他的电影也总是充满着他对自己家乡的情感,将镜头

对准自己的家乡,讲述着社会中小人物生活的辛酸,通过还原民俗场景描绘了山西民俗文化的点点滴滴,同时山西民俗也赋予了电影更加浓厚的文化背景。贾樟柯电影中的故事和背景都与他的家乡——山西有所关联,大多是以山西当地的民间文化与特色民俗为主要的背景和表现元素,通过民俗的外在表现来展现存在在现实生活中的每个角落、每个细节,也正是这些带有浓浓现实气味的民俗成就了贾樟柯的电影理想。

2 贾樟柯电影中山西民俗意象对人物形象的表达

贾樟柯的电影具有着明显的地方特色,融入的也是家乡山西的文化与民俗现象,从其最初的作品就能看出,贾樟柯的电影始终保持着一些不变的特色,如浓重的故土情怀,电影的风格极为写实,对山西底层人物的描述和关注也极为真实,精准地把握了这类小人物群体的个性刻画,并将其生活中的精神状态、生活方式、文化思想都进行了独具特色的表现,这也是将电影画面影像人物内心世界的一种隐形展现。

民俗通常是一个地区整个历史文化发展过程中所形成的具有特别代表性特色的文化和民风、民俗习惯,民俗既是一种具有地方代表性的文化,同时也是中华文化的一种,在电影中融入大量的民俗文化作为背景和故事发展的环境,能极大地凸显出电影中对人物的刻画和人物生长环境、成长背景的凸显^[1]。

从贾樟柯的电影可以看出,影片的内容和背景大多都与山西民俗有关。每一部影片都会表现出山西的服装风格,饮食文化,在吃穿住行等各个方面都具备着浓厚的文化特色。影片的主角也大多为社会底层的小人物,角色个性极为符合底层小人物的形象特点,穿着简朴、单调并且无不凸显出小人物的毫无特色。而也正是这种普通人的塑造,才使电影内容更加能深入人心,让人们体会到电影所要表达的内涵,从心理上产生共鸣。例如,在贾樟柯的《任逍遥》影片中,特意表现出了山西煤矿工人的着装,使人物的形象更加真实,并且在服装打扮上也能凸显出主人公所处环境和背景特点;在《站台》当中,主角将朴素的衣着换上时髦的服装后,将不同风格的衣着所带来的冲击充分地表现出来,这既是一种对山西朴实生活文化的尊敬,同时也表现出了山西人民在社会不断发展的过程当中所迎来的改变。

山西人的饮食中主食多是以面食为主,在贾樟柯的电影

当中,也常常运用饮食元素来表现出山西的民俗文化,几乎在每个影片中都会存在几个用餐的环节,而这些环节当中,都少不了一碗热气腾腾的面。可以说,面食是山西民俗文化的一种代表性元素,这些电影中情节的描述也代表贾樟柯对乡土的情怀。饮食已经不仅仅是一种果腹之食,而是充满了贾樟柯对家乡的情感,也使电影中主人公的形象更加鲜明。

在电影中具有地方性特色的山西建筑同样也具有浓厚的民俗特点。贾樟柯电影当中的布景道具都有着极为明显的含义,所有道具营造出了一一种山西地方的生活场景也,烘托出了山西民俗的风格。贾樟柯曾经提到:“拍电影并不仅仅是讲故事,讲故事也不是我的兴趣,而是要将我对生活的感觉、时间的感觉拍出来,这才是我关注重点。”也正是这样的思想,让他的影片叙事节奏沉稳而缓慢,与现代生活的快节奏形成了鲜明的对比,他对每一个民俗元素的运用,都具有着特别的含义,每一个道具都为影片叙事基调服务,同时也利用每一处场景真实地反映出人物的心理状态和情节的转变,让电影中主角的形象更加鲜明。

3 贾樟柯电影中山西民俗文化对影片背景营造

贾樟柯的电影通常都是以自己的家乡山西省汾阳县作为背景,这也使得他的电影具有极为独特的地域特色,也是其最能吸引观众的地方。这正是基于贾樟柯对自己亲身经历,更为深刻的体会和对自己家乡的某种情感而来的。所以,他选择拍摄自己最熟悉、最了解的地方,将最真实的生活进行原始视角的呈现。他的影片更加追求真实和不加修饰的普通生活,不同于其他类型的电影,利用惊心动魄的场面和紧凑的情节去进行故事的讲述。相比之下,贾樟柯更加愿意用真实的生活和缓慢的节奏将观众带入到电影的故事情节当中,让人们不得不去审视社会中最广泛存在的电影情节,并与自己的人生经历产生重叠,勾起了自己以往的生活回忆和情感经历,这正是贾樟柯电影能引起观众共鸣的主要原因,让贾樟柯创造出一部又一部精彩的优秀影片。从本质上讲,民俗文化是富有中华民族特征的本质性的文化,既具有中华民族文化的精髓,同时也具备自己独特的特点,是最能深入民族精神的元素。贾樟柯的电影对民俗的运用并不刻意,而是具有很高的自然性,使影片更为流畅。贾樟柯曾经讲过他的电影思路源自于他自己对生活的经历和感悟。所以,他的影片

始终有着浓厚的民俗生活和民俗文化的气息。每一个镜头都追求流畅通透,从不刻意去进行剪辑,尤其对影视语言的把握极为成熟,这也是贾樟柯坚持使用方言的原因。他能对电影本身的尊重和电影价值的把握利用影视语言做出展示。从电影的效果来看,方言的使用也总是能为电影带来不同的感受,增添一抹不同的色彩。同时,方言的使用在人物情感的表达方面也有着无法替代的作用,承载着民俗文化的特色,让人们在观影时自动的带入到相应的背景当中,可以说,山西的方言是其民俗文化的一种,为电影营造出了独具特色的背景。

4 贾樟柯电影中山西民俗活动对影片内容的丰富

民俗文化是人们生活中的细节所具有的特色和文化所形成的融合体,这也是构成民俗文化的元素,可以说,民俗是经过一代代生活在这片土地上的人们通过不断的总结和积累所形成的。在民俗电影当中,要想让民俗参与到塑造具有人性共通性与个性饱满、立体的本土化人物形象,就要以民俗与环境氛围营造有机结合,如此才能使电影具有真切的生活质感,利用民俗来构建人物与环境之间的关系^[2]。所以,在电影拍摄过程中民俗意象的塑造之外还需要融入民俗活动元素,这也是贾樟柯电影当中所不可缺少的元素。电影中人物的深度参与和活动深厚含义的呈现对电影的内容作出了极大的丰富,也使民俗活动成为了表现影片主题的一大重要元素。事实上,民俗活动是经过千百年来历史惯性和文化的不断发展以及民俗的积累所形成的,其具有着极为深厚的内涵,在电影当中融入民俗活动,不但丰富了电影的表现内容,同时也激发了人文思考,围绕影片的主题,凸显出特定区域内人物的价值取向以及思维方式。贾樟柯的电影中山西的民俗风情帮助电影将主角所身处的环境,以及小人物内心的情感和对心中理想的坚守、社会进步和变革下动荡所带来的影响都做出了明示和展现。

从贾樟柯的电影中可以看出,他电影中民俗活动元素主要可以分为具有地方特色的活动和寄托人们美好愿望的信仰仪式这两类。在贾樟柯早期的影片当中,常会出现这样的镜头:电影中的底层人物常常会将他认为最珍贵的食物用来招待他认为最尊贵的客人,这也反映出了社会中所存在的一种阶级层次元素。例如,贾樟柯早期电影《小武》当中,小武妹

妹用农村珍贵的猪头肉来招待城里来的二嫂。而在《小武》影片中小武参加曾经的好哥们小勇结婚时的场面中,婚礼的场面和招待客人物品的变化也预示了小武和小勇友情的消散,整个影片的场景所起到的作用是唤醒了人们心中关于故土的回忆和友情变化的感慨。影片中用场景的变化展现了人们生活的变化,也表现出了人物内心的变化,让人们不仅慨叹时光的流失总是会带走一些东西,而这些东西也正是人们应该珍视的。电影中婚礼的场景彰显出了人们生活的变化,同时也隐含了人们内心的变化,也正是这样带有山西民俗意味的形式推动着情节的发展,表现出了人物情感方面变化的效果。影片中这样对民俗仪式的运用,让人们能从中产生文化心理的认同。民俗活动的意涵让人们能感受到时光的流逝和文化的进步。在贾樟柯的电影《江湖儿女》当中,将江湖上的传统表现得淋漓尽致,运用对比的方法,将表面的光鲜豪迈与没落后的潦倒作出了鲜明的对比,为影片的表现赋予了讽刺的意味,这也正是导演对这些民俗行为的重视和对自身背景的正视,极大地强化了电影与民俗之间的联系,为电影营造出了更为丰富的内容^[3]。

5 结语

事实上,电影作为声画一体的艺术展现形式,也是对人们生活形式的反映和记录,而民俗既可以成为电影创作开辟的新思路,同时也承载着对文化和一个地区人民独特个性的展现。随着新生态电影的蓬勃发展,民俗文化为电影注入了新的活力,而也正是电影帮助民俗焕发出了新的表现力,将中国社会发展的整个过程搬到了荧屏之上。随着电影产业的发展和全球性文化商业协作体系的深度参与,创作出了更多具有鲜明民族文化、民俗风格的优秀作品。从正面展现了中国国家的形象和发展的历程。不得不说,这是对中国文化的认可,同时也是对中华民族文化的弘扬,让全世界都能了解中国文化和中华文化。

参考文献

- [1] 郭勋亚. 民俗文化与影视艺术联袂的成功探索——以陕西本土电影《老腔》为例[J]. 新闻研究导刊, 2017(13).
- [2] 张景源. 电影《永生羊》中民族符号的生产与消费——以萨尔巴斯为例[J]. 戏剧之家, 2016(16):108.
- [3] 张陆. 贾樟柯电影中的农村人物的嬗变——以《山河故人》为例[J]. 西部广播电视, 2018(24):145+154.

Research on the Application of Creative Dance in Children's Dance Education

Jun Zou

Dance School, Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

Creative dance is applied to the study of children's dance education. It introduces the core concept and definition of the subject and the content of creative dance teaching, at the same time, it analyzes the present situation and research value of the same research field in China and the world. Therefore, the research object of this study is 4~6 years old preschool children, hoping to improve children's comprehensive literacy through creative dance teaching, which is of great significance to the development of children's life. In addition, China's research on creative dance for children is almost blank, so this study is more significant. Through the research goal, content and focus, we can see the main point of view and possible innovation of the paper. Creative dance is the most basic and richest medium for children to carry out learning, creative dance is a process of exploration, in the process of dancing, the mystery of the body or soul can be discovered, in addition to thoughts, language, imagination and thinking, through the body the movement learning the feeling that words can't express, but is deeply buried in the body, such as sadness, joy and fear. Using creative dance can help children better coordinate their body and mind and sow the seeds of self-exploration.

Keywords

creative dance; education; research

创造性舞蹈运用于儿童舞蹈教育之研究

邹军

南京艺术学院舞蹈学院, 中国·江苏·南京 210000

摘要

创造性舞蹈运用于儿童舞蹈教育之研究,介绍了课题的核心概念及其界定以及创造性舞蹈教学的内容,同时分析了中国与国际上同一研究领域现状与研究的价值。因此,本研究所选择的研究对象以4~6岁学前儿童为主,希望藉由创造性舞蹈教学提升儿童的综合素养,这对儿童一生的发展是极有意义的。再加上中国关于“儿童创造性舞蹈”的研究几乎是空白,所以本研究更显意义重大。通过研究的目标、内容与重点的研究,可以看出论文的主要观点与可能的创新之处。创造性舞蹈是儿童开展学习最基本、也是最丰富的媒介,创造性舞蹈是一种探索过程,在舞动过程中能发现有关身体或心灵的奥秘,在想法、语言、想象及思考之外,藉由身体动作学习到言语不能言尽,却深深埋在身体内的感觉,如悲伤、喜悦、害怕等。运用创造性舞蹈,能帮助儿童更好地协调身心,播下自我探索的种子。

关键词

创造性舞蹈;教育;研究

1 创造性舞蹈概念及其界定

1.1 创造性舞蹈 (Creative Dance)

跳舞是人类的天性,舞动是人类最古老、最直接的语言。其实,没有“不会跳舞”的身体,打开感官觉知,唤醒身体的自发性 and 创造力,每个人都可以跳出独一无二的舞蹈。

舞蹈的语言是动作,人类的身体则是表达的工具,一般

【基金项目】2019年江苏高校哲学社会科学研究项目《儿童创造性舞蹈教学研究》(项目编号:2019SJA0386),主持人:邹军,中国南京艺术学院舞蹈学院。

舞蹈始于技巧的学习,而创造性舞蹈始于舞蹈元素之探索,本研究所指创造性舞蹈采取拉邦(Rudolf Laban, 1879-1958)对身体部位及肢体的运用,包含五觉(视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉)中的视觉、触觉、听觉,以及空间、时间、重量、流动、关系等元素^[1]。

1.2 创造性舞蹈教学 (Teaching though Creative Dance)

教学者创造一个学习情境,一方面引导儿童表现自己的身体语汇,另一方面提供引导身体动作的活动,使儿童原有

模式中不足或缺的身体动作方式有一个新的发展空间。现代舞大师玛莎·葛兰姆说：每一种艺术都会使用到工具和媒介，舞蹈的工具是人的身体，动作则是它的媒介。创造性舞蹈（creative dance）的教学就是以身体为学习工具，动作为媒介，以此拓展不同感官的学习，培养学习者的身体动作能力与创造力。“学习者”是创造性舞蹈课程设计的出发点和归宿，本课程以“巴特尼夫基础理论”和“拉邦动作分析”为理论基础，以孩子最习惯的基本动作为学习起点，研发教导孩子肢体探索与创作的课程内容，引导孩子在舞蹈经验中，透过动作探索了解身体，培养身体能力。简言之，创造性舞蹈教学不是要教给孩子专业性的舞蹈技巧，而是要教导孩子如何使用自己的身体，并通过身体接触去探索外在的世界。

2 中国与国际上同一研究领域现状与研究的价值

英国舞蹈教育之父拉邦建立了动作分析之理论，并且成立学校培养研究者与师资，同时在英国政府的支持下，将其理论普遍实施在学校课程之中，让英国成为20世纪最早、最有系统地将动作教育纳入学校教育的国家。在中国台湾，创造性舞蹈自20世纪90年代起也开始了实践，并取得非常好的教育效果。

黄素雪教授研究发现创造性舞蹈教学所追求的是身体和心灵的成长和发展，目的在于使全面的教育（total education）更加周延，此经验能增加全面人格的发展^[2]。林雪勇教授研究指出创造性舞蹈教学可以启发儿童思考、想象创造的能力；培养敏捷性、协调性及韵律感；培养欣赏能力并陶冶情操；满足自我表演的欲望。陈碧涵教授指出创造性舞蹈教学可以促进学习者善用身体，巧妙地利用身体来发展意志、信心及认知机能，富有创意地表现自己，促使情绪的成熟和社会性的发展。

综上所述，创造性舞蹈教学在启发儿童之创造力与想象力，让儿童能表达自己的情感，学习人与人之间的肢体接触和互动方式，了解彼此的肢体语言等方面都有非常重大的作用。同时，很多学者也认为，创造性舞蹈于儿童教育阶段实施是非常重要的。根据杨绮丽教授的研究指出儿童的确可藉由创造性舞蹈课程增加其创造能力的发展，然而随着儿童年龄的增加，智力与日俱增，创造力却随之下降或停滞，由此表明，儿童是开发创造潜能的最好时机。刘淑英教授认为儿童在肢体创作的

过程中，能体验到属于人最真诚的心灵交织，这对儿童未来的学习与人格健全发展都有深远的影响^[3]。王乃善教授指出“当我们抛给孩子某些问题或挑战，一旦他透过身体得到答案，会有一种通畅舒服的感觉。”他认为当儿童接受并且珍惜自己每一处的触觉，也就更有能力透过肢体同理别人的情绪变化，培养尊重、关怀别人的能力。综上所述，创造性舞蹈课程在儿童教育阶段实施，能让孩子用身体表达情感、引导孩子的感受，让孩子学会探索自己的身体，尊重自己也尊重别人^[4]。因此，本研究所选择的研究对象以4~6岁学前儿童为主，希望藉由创造性舞蹈教学提升儿童的综合素养，这对儿童一生的发展是极有意义的。再加上中国关于“儿童创造性舞蹈”的研究几乎是空白，所以本研究更显意义重大。

3 研究的目标、内容与重点

3.1 研究目标

本研究旨在通过儿童创造性舞蹈教学的实施，探讨儿童在学习创造性舞蹈之后的收获，评估创造性舞蹈运用于儿童舞蹈教育的成效，并藉此完善4~6岁儿童创造性舞蹈的课程与教学研究。

3.2 研究内容

- (1) 创造性舞蹈运用于儿童舞蹈教育之研究。
- (2) 4~6岁儿童创造性舞蹈的课程与教学研究。
- (3) 创造性舞蹈对儿童能力提升之研究。

3.3 研究重点

创造性舞蹈教学对儿童创造力提升之研究。

4 研究的思路、过程与方法

4.1 研究思路

- (1) 确定“身体部位”（body parts）和“肢体动作”（body movement）要素。
- (2) 根据要素，设计“创造性舞蹈教学方案”。
- (3) 实施教学方案。
- (4) 评估与总结教学方案。
- (5) 得出研究结论。

4.2 研究过程

- (1) 准备阶段
 - ① 相关文献搜集、分析、阅读：创造性舞蹈（空间、时间、力量、关系）。
 - ② 教案设计、相关量表设计（主要是创造力量表）。

(2) 实施阶段

① 创造性舞蹈教学实施(观察儿童、教师;访谈儿童、家长、教师;相关资料搜集)。

② 资料分类、分析、教案调整、量表相关问题修正。

(3) 总结阶段

评量、反省相关资料、撰写研究报告、结果分析与讨论等。

4.3 研究方法

本研究主要采用行动研究的研究方法,“行动研究”是由实务工作者在实际工作情境当中,根据自己实务活动上所遭遇到的实际问题进行研究,研拟解决问题的途径策略方法,并通过实际行动付诸实施执行,进而加以评量反省回馈修正,以解决实际问题。其中本研究中资料搜集的方法,主要以参与观察(观察记录)、访谈、相关文件搜集为主。

5 主要观点与可能的创新之处

5.1 主要观点

创造性舞蹈是用肢体来传达内在的思想及情感,注重观察力、想象力、思考力、创造力、问题解决能力、评析能力的学习,在课程设计方面亦可结合任何的学习领域(语文、数学、自然与科技、社会、健康与体育及其他艺术媒材)。可以说,创造性舞蹈是儿童开展学习最基本、也是最丰富的媒介。

5.2 可能的创新之处

创造性舞蹈是一种探索过程,在舞动过程中能发现有关身体或心灵的奥秘,在想法、语言、想像及思考之外,藉由身体动作学习到言语不能言尽,却深深埋在身体内的感觉,如悲伤、喜悦、害怕等。运用创造性舞蹈,帮助儿童更好地

协调身心,播下自我探索的种子。

6 预期研究成果

(1)《儿童舞蹈教育研究综述》,论文,2018年12月。

(2)《中国与国际上创造性舞蹈研究综述》,论文,2019年3月。

(3)“儿童舞蹈教育教学论坛”,研讨会,2019年5月。

(4)《创造性舞蹈教师培训营》,工作坊,2019年5月。

(5)《创造性舞蹈教学对儿童创造力》论文,2021年6月。

7 结语

创造性舞蹈运用于儿童舞蹈教育之研究目前弥补了中国对于儿童创造性舞蹈的研究的空白,希望藉由创造性舞蹈教学提升儿童的综合素养,这对儿童一生的发展是极有深远的意义。借用最喜欢的英国哲学家、教育理论家怀特海的一句话“真正的教育不是灌满一桶水,而是点燃一把火”,为做艺术教育的同盟而共勉之。

参考文献

- [1] 蔡清田. 教育行动研究 [M]. 台北:五南图书出版公司,2000.
- [2] 李宗芹. 非常爱跳舞——创造性舞蹈的新体验 [M]. 台北:心灵工坊,2002.
- [3] 黄素雪. 创造性舞蹈在艺术教育中的重要性之研究 [J]. 台南家专学报,1991(10):27-28.
- [4] 刘淑英. 重建幼儿的肢体观——谈创造性舞蹈教学 [J]. 国教世纪,1999(02):187.

On the Integration of Music Elements into Social Practice Teaching of Moral Education in Schools——Taking the Classic Moral Education Song *My Motherland and Me* as an Example

Yu Zhou

Shanghai Institute of Technology, Shanghai, 201418, China

Abstract

Music undertakes the important social function in national civilization. It plays an important role in enlightening thought, cultivating sentiment, warming and moistening the soul. It also bears the social mission of educating people with culture, cultivating people with culture. Especially the songs with rich moral education thoughts like “My Motherland and Me” are more prominent. As an educator, we should follow the trend, take advantage of the national cohesion, moral appeal and social influence of the flash event and the film of “My Motherland and Me”, combine the relevant literature and art activities of all sectors of society and schools, deeply excavate the moral elements of music works, summarize the successful moral education experience in time, strengthen the aesthetic experience of music works to the audience, enhance people’s moral cultivation, and promote the normalization of the combination of aesthetic education and moral education.

Keywords

My Motherland and Me; social practice; moral education; aesthetic education

论音乐元素融入学校德育社会实践教学——以经典德育歌曲《我和我的祖国》为例

周好

上海应用技术大学，中国·上海 201418

摘要

音乐承担着民族文明中的重要社会功能，它起到了启迪思想、陶冶情操、温润心灵的重要作用，承担了以文化人、以文育人的社会使命。尤其是像《我和我的祖国》这类具有丰富德育思想的歌曲效果更突出。作为教育工作者，要顺势而为，要借《我和我的祖国》快闪活动和同名电影的民族凝聚力、道德感召力和社会影响力的东风，结合社会各界、学校的相关文艺活动，深入挖掘音乐作品的德育元素，及时总结成功的德育经验，强化音乐作品对欣赏者的审美体验，提升人的道德修养，促进美育与德育结合的常态化。

关键词

我和我的祖国；社会实践；德育；美育

1 引言

乐教在中国先秦时期就占有举足轻重的地位，“并渐次延伸到教育体制、社会制度各个方面，在先期社会生活中占据着举足轻重的地位。”^[1]其中爱国主义教育是一个历久弥新、

无国界壁垒、无种族差别的永恒发展的乐教主题，在中国倡导德育、美育大中小一体化的背景下，显得尤其重要。从20世纪50年代到现在的中国，“爱国”一直都是学校德育的重要内容。学校德育包括课堂教学、社会实践教学、社团活动、社区活动等。由于学生史学、国学、音乐知识参差不齐，为保障教学质量，教师要以小见大，选择爱国主义教育的经典案例《我和我的祖国》进行分析，设置社会实践教学案例供学生在大中小学校德育参考，正确引导学生从歌曲内涵、创

【基金项目】论文为2019年度上海市学校艺术科研重点项目《音乐教育与思想政治教育协同育人研究》的阶段性成果(项目编号: HJYS-2019-A02)。

作精神、演唱提示、相关作品分析与素材运用等方面进行研究性学习。

2 《我和我的祖国》作品分析

20世纪80年代港台流行音乐的进入与中外音乐文化的广泛的交融让各种创作形式不同、风格不同的音乐作品得到传播的机会。“其中代表性的歌曲有《我和我的祖国》《在那桃花盛开地方》《在希望的田野上》《祖国，慈祥的母亲》等，代表性的器乐曲有《长城随想曲》以及《红梅随想曲》等作品。”^[2]

2.1 创作背景

《我和我的祖国》创作于1984年这一在中国的改革开放历史上极具标志性的年份，红极于改革开放40周年大庆、建国70周年大典之际，讴歌了中国各项建设事业的积极成果。

1984年奥运金牌实现了“零”的突破，体育强国苗头出现。27岁的射击运动员许海峰在第23届洛杉矶奥运会上，取得了中国奥运史上的首枚金牌。这一年正式签署《中英关于香港问题的联合声明》，使1997年香港回归摆脱英国殖民统治变得毫无悬念。这一年十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》，发展“有计划的商品经济”（即“市场经济”）成为国家决策，中国特色道路理论逐步发展。这年年末，李谷一演唱了《我和我的祖国》这首歌曲，引起了中国人对国家、对个人、对自然、对生活的情感的强烈共鸣。以至于在整个五彩斑斓、朝气蓬勃的20世纪80年代，感性的中国人在《我和我的祖国》里听到了祖国正在从一穷二白走向改革致富的时代强音。

2.2 创作过程

鲁迅先生精辟指出“创作总根于爱”。“张藜、秦咏诚正是把对祖国和人民最深沉的爱，融入《我和我的祖国》的创作中，在新中国音乐史上谱写下不朽华章。‘我和我的祖国，一刻也不能分割’，这是我们心中永远的歌。虽然两位作者已先后作古，《我和我的祖国》那婉转悠扬的旋律，穿越了35年岁月沧桑，依然荡气回肠。”^[3]

一是根深蒂固的家国情怀。1933年，秦咏诚出生于中国辽宁省大连市。当时日本帝国主义借“九·一八事变”加快了侵华的步伐。爱国情怀留在了少年秦咏诚心理。张藜同样也出生于中国辽宁省大连市，很小的时候他还受到过日军毒打，刺痛他强烈的民族自尊心，渴望自己祖国强大的信念伴随着

其一生。

二是持之以恒的业务钻研。张藜虽然家道中落，但因其从事音乐工作的兄长的影响，小时候的张藜能识五线谱，能弹钢琴。这种音乐天赋与其文学修养有机结合，为其成为一名优秀的词作家奠定了良好的基础。他13岁写小说，发表章，拿稿费。16岁成为一名文艺兵，之后得以进入东北鲁艺学习深造。他有着丰富而坎坷的人生阅历：他点过种，耕过地，赶过车，喂过猪，沤过麻，打过绳，砍过山柴，下过煤井，还曾住在马棚里。这样的日子前前后后过了差不多20年。在艰难时世里，张藜还保持着创作的热情，即使他的作品很多都不能署名。

三是长期积累的深厚功力。经典作品的创作需要长期积累，并非可以一蹴而就。《我和我的祖国》产生于两个精彩的“20分钟”，却脱胎于20多年前的曲子，蕴含着20多年的人生积累。

秦咏诚一直在沈阳音乐学院求学、工作，为新中国创作了《欢乐的草原》《海燕》《我为祖国献石油》等上品佳作。机缘巧合，张藜告诉秦咏诚，他非常很喜欢秦咏诚1962年创作的一首小提琴独奏曲《海滨音诗》。因为《海滨音诗》旋律优美，可惜受限于音调，不适合填词。1984年，秦咏诚从中国辽宁省沈阳市到中国北京市昌平培训。一个周末，张藜鼓动他改一改曲调。秦咏诚听进了这个建议，一气呵成，不到20分钟就写出了今天传唱的《我和我的祖国》的曲。

坎坷的人生铸就张藜的创作才华，锻造了他的艺术敏锐。1978年，张藜调到了中央民族乐团，有了一个好的创作环境。他在很短的时间内发表几百首原创歌词，积累了丰富的创作资源，成就了厚积薄发的《我和我的祖国》。因为张藜心中有曲，从厦门的鼓浪屿琢磨到了湖南的张家界。中秋节早晨，张藜在张家界天子山招待窗外目睹了晨雾中的巍巍高山，“我和我的祖国，一刻也不能分割”的词句喷发而出。他也用20分钟完成了词的创作。

好的歌曲需要一位好的歌者去二度创作。《我和我的祖国》是除了《难忘今宵》之外，李谷一唱的最多的一首歌。《我和我的祖国》歌曲最早发表于《音乐生活》但关注度不高。韩日、石慧等人在李谷一之前也曾短暂地唱过它却未能使之流行。李谷一理解了张藜九死不悔的一颗对祖国的赤子之心，深情演绎使歌曲得以传唱。张藜后来也认可如果没有李谷一的演唱，那么这首词就是“死词一首”，可见李谷一的艺术功力。李谷一将这首歌传唱到了世界各地，令无数海外华人热血沸腾

腾、潸然泪下。

2018年12月18日,中国在庆祝改革开放40周年大会上授予李谷一改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评讴歌改革开放的歌唱家,即体现了是政府对一位人民艺术家高度的肯定,也反映了新时代文艺思想的风向标。

2.3 演唱提示

歌曲《我和我的祖国》的创作是先有曲后有词。该曲作者秦咏诚在力求获得准确、生动的音乐形象的同时,注重将现实生活中的语言韵致与形象音乐中旋律节奏结合,在确保听众能听清、能听懂的基础上,融入了音乐的线条美和律动美,从而创造了立体的音乐形象和深厚的情感表达。“演唱此歌曲应大处着眼,从总体上凸显其精神风貌。”^[4]

从音乐的结构上看,歌曲为二段体曲式。第一乐段旋律流畅、感情深切真挚,第二乐段在高音区回旋,表现了人们对祖国热爱之情,使音乐形象得到升华。

这首歌要注意6/8拍节奏和吐字归韵的演唱特点,多用比喻和拟人句,抒情色彩较浓。6/8拍也是歌曲创作中使用较多的一种复合节拍。其强弱规律是强、弱、弱、次强、弱、弱,强拍循环出现的周期较4/4拍还要长,因此,相对来说力度对比不很明显,抒情性及柔和性较强。演唱时两小节换气,注意6/8拍和9/8拍子节奏的准确性。

3 《我和我的祖国》作品鉴赏

汪毓和认为:“优美流畅的旋律、明朗向上的乐观主义精神、浓郁的生活气息和鲜明的民族特色,始终是音乐家们的艺术追求。”^[5]这些优秀的艺术传统在《我和我的祖国》的创作者身上得到了完美的印证。

3.1 旋律优美易于传唱

曲子运用了具有圆舞曲风格的6/8、9/8复合三拍子,其结构呈主歌和副歌并列的二部曲式特点。第一段的第一部分以4句娓娓道来的音乐语言引出平稳的乐思。

第一、二乐句:

$$\begin{array}{l} | : 5 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \ | 1. \ 5. \ | 1 \ 3 \ \dot{1} \ 7 \ 6. \ 3 \ | 5. \ 5. \ | \\ 1. \text{我} \ \text{和} \ \text{我} \ \text{的} \ \text{祖} \ \text{国}, \ \text{一} \ \text{刻} \ \text{也} \ \text{不} \ \text{能} \ \text{分} \ \text{割}! \\ 2. \ \text{我} \ \text{的} \ \text{祖} \ \text{国} \ \text{和} \ \text{我}, \ \text{像} \ \text{海} \ \text{和} \ \text{浪} \ \text{花} \ \text{一} \ \text{朵}, \\ 6 \ 7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ | 2. \ 6. \ | 7 \ 6 \ 5 \ 5 \ 1. \ 2 \ | 3. \ 3. \ | \\ \text{无} \ \text{论} \ \text{我} \ \text{走} \ \text{到} \ \text{哪} \ \text{里}, \ \text{都} \ \text{流} \ \text{出} \ \text{一} \ \text{首} \ \text{赞} \ \text{歌}。 \\ \text{浪} \ \text{是} \ \text{那} \ \text{海} \ \text{的} \ \text{赤} \ \text{子}, \ \text{海} \ \text{是} \ \text{那} \ \text{浪} \ \text{的} \ \text{依} \ \text{托}。 \end{array}$$

旋律对应的词句:“我和我的祖国,一刻也不能分割,无论我走到哪里,都流出一首赞歌”。该句中的“流”字将

爱国情感用舒畅平缓的旋律准确地表达了“我”对祖国的深切依恋之情。特别是第三小节中六度的大跳着重强调了“一刻也不能”的音高,细致入微地刻画了“我”与祖国生死相依、永不分离的真实情感。

第三、四乐句:

$$\begin{array}{l} 5 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \ | 1. \ 5. \ | 1 \ 3 \ \dot{1} \ 7 \ 2. \ \dot{1} \ | 6. \ 6. \ | \\ \text{我} \ \text{歌} \ \text{唱} \ \text{每} \ \text{一} \ \text{座} \ \text{高} \ \text{山}, \ \text{我} \ \text{歌} \ \text{唱} \ \text{每} \ \text{一} \ \text{条} \ \text{河}, \\ \text{每} \ \text{当} \ \text{大} \ \text{海} \ \text{在} \ \text{微} \ \text{笑}, \ \text{我} \ \text{就} \ \text{是} \ \text{笑} \ \text{的} \ \text{浪} \ \text{涛}, \\ \dot{1} \ 7 \ 6 \ 5. \ | 6 \ 5 \ 4 \ 3. \ | 7 \ 6 \ 5 \ 2 \ | 1. \ 1. \ | \\ \text{象} \ \text{象} \ \text{炊} \ \text{烟}, \ \text{小} \ \text{小} \ \text{村} \ \text{落}, \ \text{路} \ \text{上} \ \text{一} \ \text{道} \ \text{辙}。 \\ \text{我} \ \text{分} \ \text{担} \ \text{着} \ \text{海} \ \text{的} \ \text{忧} \ \text{愁}, \ \text{分} \ \text{享} \ \text{海} \ \text{的} \ \text{欢} \ \text{乐}。 \end{array}$$

旋律对应的词句:“我歌唱每一座高山,我歌唱每一条河,袅袅炊烟,小小村落,路上一道辙”。这两句从高山、河流的宏大景观展开,逐渐聚焦到“炊烟、村落、一道辙”的小景观,旋律在 下行递进中表达了对每一寸祖国大好河山的爱戴、赞美和依恋之情。

第二部分高潮有2个乐句,第一乐句:

$$\begin{array}{l} \dot{1} \ 2 \ 3 \ 2 \ \dot{1} \ 6 \ | \ 9 \ 7 \ 6 \ 3 \ 5. \ 5. \ | 6 \ \dot{1} \ 2 \ 3 \ 2 \ \dot{1} \ 6 \ | 9 \ 7 \ 5 \ 3 \ 6. \ 6. \ | \\ \text{我} \ \text{最} \ \text{亲} \ \text{爱} \ \text{的} \ \text{祖} \ \text{国}, \ \text{我} \ \text{永} \ \text{远} \ \text{紧} \ \text{依} \ \text{着} \ \text{你} \ \text{的} \ \text{心} \ \text{窝}, \\ \text{我} \ \text{最} \ \text{亲} \ \text{爱} \ \text{的} \ \text{祖} \ \text{国}, \ \text{你} \ \text{是} \ \text{大} \ \text{海} \ \text{永} \ \text{不} \ \text{干} \ \text{涸}, \end{array}$$

旋律对应的词句:“我最亲爱的祖国,我永远紧依着你的心窝”的旋律是由渐强的上行八度跳进来表达情感高潮。时值上由6/8拍的音乐在歌唱到“祖国”和“心窝”这两小节时转换为9/8拍。作曲者运用音乐时值将对祖国的依恋和信任之情进行强化。

第二乐句:

$$\begin{array}{l} \frac{6}{8} \ 5 \ 4 \ 3 \ 2. \ | 7 \ 6 \ 5 \ 3. \ | 4. \ 2 \ 1 \ | 1. \ 1 \ 0 \ :|| \\ \text{你} \ \text{用} \ \text{你} \ \text{那} \ \text{母} \ \text{亲} \ \text{的} \ \text{脉} \ \text{搏}, \ \text{和} \ \text{我} \ \text{诉} \ \text{说}。 \\ \text{永} \ \text{远} \ \text{给} \ \text{我} \ \text{碧} \ \text{浪} \ \text{清} \ \text{波}, \ \text{心} \ \text{中} \ \text{的} \ \text{歌}。 \end{array}$$

旋律对应的词句:“你用你那母亲的脉搏和我诉说”之句把“我”在“祖国”充满生机活力的安稳怀抱中健康成长的喜悦之情表达得恰到好处。

结束句:

$$\begin{array}{l} \text{[结束句]} \\ \dot{1} \ 2 \ 3 \ 2 \ \dot{1} \ 6 \ | 7 \ 6 \ 3 \ 5. \ | \dot{1} \ 2 \ 3 \ 2 \ \dot{1} \ 6 \ | 7 \ 5 \ 3 \ 6. \ | 5 \ 4 \ 3 \ 2. \ | \\ \text{我} \ \text{最} \ \text{亲} \ \text{爱} \ \text{的} \ \text{祖} \ \text{国}, \ \text{你} \ \text{是} \ \text{大} \ \text{海} \ \text{永} \ \text{不} \ \text{干} \ \text{涸}, \ \text{永} \ \text{远} \ \text{给} \ \text{我} \\ 7 \ 6 \ 5 \ 3. \ | 5. \ 2 \ \dot{1} \ | \dot{1}. \ \dot{1}. \ | \dot{1}. \ \dot{1} \ 0 \ || \\ \text{碧} \ \text{浪} \ \text{清} \ \text{波}, \ \text{心} \ \text{中} \ \text{的} \ \text{歌}。 \end{array}$$

旋律对应的词句:“我最亲爱的祖国,你是大海永不干涸,永远给我碧浪清波,心中的歌。”作曲者在结束句中重复了第二部分的旋律,并运用长达12拍的结束音“歌”来表达“我”发自内心的对“祖国”的歌颂、赞美、自豪和感恩之情。

3.2 歌词抒情适宜吟诵

《我和我的祖国》生动形象地表现了每个“小我”和生我养我的“大我”祖国的血肉联系,在词曲结合上“恰到好处”,是一首具有永久魅力、深受人们喜爱的抒情歌曲。刘雳敏认为:“《我和我的祖国》第二段为平行乐段。第一段将祖国比作母亲,第二段将祖国比作大海,母亲无私、博爱,大海宽容、广阔,每一种意象都体现了我们与祖国的关系:心心相系、血肉相连、不可分离。歌唱者在感受音乐美、意境美的同时,又融入了爱国主义激情,达到了艺术性和思想性的完美融合。”^[6]

《我和我的祖国》以比拟的第一人称的方法向人们娓娓道来了“我”和“我的祖国”时时刻刻同呼吸、共命运、相依相伴的深厚情感。作者张黎运用了二个层面的形象化的比拟,反映了自然界、人类社会、人类思维的和谐关系。第一个层面是将“我”和“我的祖国”比拟为人类社会中人與人之间的亲情关系。即“我”和“我的祖国”是子女和母亲之间的血脉渊源关系。第二层面是将“我”和“我的祖国”比拟为自然界中浪花和大海之间的依存关系。即“我”和“我的祖国”的关系是大海与浪花之间、是赤子与母亲的关系。母与子之间的眷念之情抒发的是情因,大海与浪花的提托关系抒发的是情据。

《我和我的祖国》歌词本身就具备了抒情性和歌唱性的特点。如:“我歌唱每一座高山,我歌唱每一条河,袅袅炊烟、小小村落,踏上一道辙”的词句准确地描绘了人民大众悠闲幸福地生活在祖国的每一寸土地上。“浪是那海的赤子,海是那浪的依托”“我最亲爱的祖国,您是大海永不干涸”“我分担着海的忧愁,分享海的欢乐”的词句将“我”对“我的祖国”的赤子依恋之情、祖国的接纳胸怀表达得宏大宽广、淋漓尽致。这类感情的表达再配合四字句、五字句、七字句交替呈现的语言节奏,蕴含着舒展平和的旋律,便于吟诵歌唱。

4 探究学习

4.1 学习目的

4.1.1 了解歌曲的流行情况

《我和我的祖国》创作于1984年,一直受到广大群众喜爱,但是到2019年特别流行,有着深刻的社会背景。2019年,新华社联合知乎发起“70年来,有没有一首歌,让你听了就热泪盈眶?”这个提问,收获的上万条回答里,《我和我的祖国》

正在刷屏几乎所有中国人的朋友圈。“因而打从此歌诞生之日起,就一直受到歌唱演员和广大听众的欢迎,成为大型晚会、节庆性演出和电视节目中经常可以听到的节目”。^[7]

从2018年12月26日,中央广播电视总台制作发布了一版充满激情的大合唱《我和我的祖国》主题MV,到2019年2月中央电视台新闻频道推出“快闪系列活动——新春唱响《我和我的祖国》”系列节目(同时每天在央视《新闻联播》播出)以来,中国各地、海外华人圈、社会各界纷纷热衷于《我和我的祖国》“快闪”活动。人们借助于媒体推广传播,并在网络上不断刷屏,使《我和我的祖国》快闪活动风靡海内外,甚至在电影《我和我的祖国》的宣传期间,这些快闪视频依然占据了网络空间。

4.1.2 认识歌曲承载的精神

《我和我的祖国》这一首感动数万人的歌曲承载着厚重深沉的社会历史政治内涵,承载着感念共和国艰苦卓越的奋斗历程的心灵悸动,承载着国人挚爱共和国的心路历程和情感空间。歌曲通过直接人们内心的优美词调诠释了共和国与我们每一个的关系,个人与祖国水乳交融、鱼水不分。

4.2 案例导入

4.2.1 情境介绍

三十多年后的今天,《我和我的祖国》已经成为电影《我和我的祖国》的主题曲,由张藜填词、秦咏诚谱曲,在电影中由王菲献唱。该影片于2019年10月1日上映,由7个不同的导演讲述7个普通人与国家之间息息相关密不可分的动人故事。聚焦大时代大事件下,小人物和国家之间,看似遥远实则密切的关联,唤醒全球华人共同回忆。在中华人民共和国建立70周年之际上映也向人民展示了祖国这些年的发展。向世界人民展示了中国人对如今祖国的繁荣的骄傲之情。

歌曲《我和我的祖国》表达了中国的土地一寸也不能分割,人民对中国大好河山的赞美。“我的祖国和我,像海和浪花一朵,浪是那海的赤子,海是那浪的依托”一句写出了人民与国家相互关联,表达了没有国就没有民的思想。体现了中华人民对祖国的爱戴。以及希望祖国能更加蓬勃发展的美好愿景。

4.2.2 视频观摩

同学们观看电影《我和我的祖国》并且赏析其中带有主题曲《我和我的祖国》的片段。或者聆听《我和我的祖国》歌曲,

通过拆解其中的歌词来理解歌曲想要表达的思想情感。

4.2.3 拓展学习

同学们结合当时的时代背景和国内外局势,了解《我和我的祖国》创作历程和反映的历史背景,通过社会实践活动设计,身体力行地参与传承经典,制作课件、视频,加上现场表演,引领同学聚焦大时代大事件下,感受普通人和国家之间,看似遥远实则密切的关联。

收集《我的祖国》《歌唱祖国》《我爱你中国》《我的中国心》《共和国之恋》《国家》等同类作品信息,以及与爱国主义教育有关的声乐、舞蹈、器乐、说唱、戏曲、美术、书法等素材,用于各种场合的串联表演实践。

4.2.4 发散思维

(1) 在观看了电影《我和我的祖国》后同学们对于祖国这些年的发展有何感想? 是否会为我们祖国感到骄傲?

(2) 歌曲《我和我的祖国》表达了人们的何种情感?

(3) 三十多年前创作的歌曲《我和我的祖国》为什么在2019年会特别流行?

(4) 创作一部优秀的文艺作品的决定因素是什么? 我们应该从创作者身上学到什么样的优秀品质?

4.2.5 活动小结

歌曲《我和我的祖国》没有豪言壮语、没有口号式的煽

情,有的是润物细无声的精神引导,说明主旋律、主流价值观作品的呈现,“还有很大的提升空间。”^[8]师生进行了参与式体验教学活动,用喜闻乐见的方式让抽象的民族主义、爱国主义精神变得形象具体、通俗易懂、沁人心脾、深入骨髓,展示了新时代精神,提高了学生的艺术鉴赏能力,提升了学生的国家认同、民族意识,培育了学生立德智体美劳全面发展的自觉意识。

参考文献

- [1] 杨赛. 中国历代乐论选. 华东师范大学出版社,2018:3.
- [2] 刘辉. 红色经典音乐概论. 西南师范大学出版社,2015:153.
- [3] 黄敏学. 浪花对海的深情——歌曲《我和我的祖国》诞生记. 光明日报,2019,10(04).
- [4] 周小燕,倪瑞霖. 声乐基础. 中央广播电视大学出版社,2003:301.
- [5] 汪毓和,刘习良. 歌声中的20世纪——百年中国歌曲精选. 中国国际广播出版社,1999.
- [6] 刘雳敏. 透过《我和我的祖国》快闪现象谈音乐的德育性. 大众文艺,2018,18.
- [7] 周小燕,倪瑞霖. 《声乐基础》. 中央广播电视大学出版社,2003:301.
- [8] 王黎光. 构建美育教育创新人才培养新模式. 光明日报,2019,3(6).

The Ancient “Inner Saint and Outer King” and Today’s “Cultivation of Official Virtue”

Xueying Lil¹ Yuchi Liu²

1. Graduate School of University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 102488, China

2. School of Administration, Municipal Party School, Yueyang, Hunan, 414000, China

Abstract

Confucius put forward the idea of “taking morality for government”, unified political ideal and moral cultivation, and constructed the initial ecological framework for the development of Chinese traditional political culture and moral culture. The thought of “inner saint and outer king” originated from the thought of “respect for virtue” in the Xia and Shang dynasties, and was further developed in the process of contention between the scholars in the Spring and Autumn period and the warring States period. The Taoist Zhuangzi first puts forward the concept of “inner saint and outer king” clearly, and Confucius’ thought of “benevolence” and “taking virtue government” regarded “inner saint” as the basis of “outer king”. Since then, the thought of “inner saint and outer king” has evolved with the development of Confucianism. The main features of “inner saint and outer king” are mainly the personality characteristics of the gentleman’s character, the responsibility of taking the world as his own responsibility and the value understanding of worrying about the country and the people. Among them, the excellent ideological and cultural connotation shows the modern value suitable for the new era, and has certain reference significance for the moral shaping of Chinese officials and cadres at all levels.

Keywords

inner saint and outer king; cultivation of official virtue; historical process; main characteristics; modern value

古之“内圣外王”与今之“官德修养”

李雪莹¹ 刘宇赤²

1. 中国社会科学院大学研究生院, 中国·北京 102488

2. 市委党校行政学院, 中国·湖南 岳阳 414000

摘要

孔子提出“为政以德”的思想, 将政治理想和道德修养统一起来, 为中国传统政治文化和道德文化的发展构筑了最初的生态框架。“内圣外王”思想发源于夏商时代的“敬德”思想, 在春秋战国时代诸子争鸣过程中得到进一步的发展。道家庄子首先明确提出了“内圣外王”的概念, 孔子的“仁”和“为政以德”的思想则将“内圣”视为“外王”的基础。此后, “内圣外王”思想随着儒学的发展不断地演进。“内圣外王”的主体特征主要表现为君子品行的人格特征, 以天下为己任的责任担当和忧国忧民的价值认识。其中, 优秀的思想文化内涵显示出与新时代相适应的现代价值, 对当今中国官员及各级干部的道德塑造具有一定的借鉴意义。

关键词

内圣外王; 官德修养; 历史进程; 主体特征; 现代价值

1 引言

习近平总书记曾在《用权讲官德, 交往有原则》一文中谈到: 德, 不仅是“立身”之本, 而且是“立国”之基。中国历代思想家既重视以德修身, 也重视从政以德。“为政以

德, 譬如北辰, 居其所而众星拱之。(《论语》)“德不称位, 能不称官, 赏不当功, 罚不当罪, 不祥莫大焉。”(《荀子》)这是中国传统文化的精华, 也是中国政治思想的一个显著特点。我们党善于继承人类一切优秀历史文化遗产, 并立足现实, 着眼于古代德治思想的当代阐释, 以此加强干部队伍建设。”

【基金项目】本课题系湖南省委党校系统课题《中国传统文化与官德修养研究》(项目编号: 2018DX083)的阶段成果。

【作者简介】李雪莹, 女, 中国社科院研究生院文学系博士生。刘宇赤, 男, 中共岳阳市委党校(行政学院)副校长, 研究员。

“内圣外王”是中国最传统道德文化和政治文化的典型思想, “内圣外王”之道, 最初发轫于道家庄子, 却被儒家发扬光大。在儒学的进化过程中, “内圣外王”思想也随之丰富发展。从先秦时期儒家的“修身”之术渐至两宋变成理

学家的“性理”之学，完成了从理性思辨到实践哲学的转变。明清以降，“内圣外王”思潮有波澜，但是始终都在引导士大夫们加强道德修养，实现事业建树。

2 “内圣外王”的思想渊源和历史进程

“内圣外王”的概念最早由庄子在《天下篇》中提出：“圣有所生，王有所成，皆源于一（道）”，“是故内圣外王之道，闾而不明，郁而不发，天下之人个为其所欲焉以自为方”。孟子指出了“圣人”和“君子”的标准：“以天为宗，以德为本，以道为门，兆于变化，谓之圣人；以仁为恩，以义为理，以礼为行，以乐为和，熏然慈仁，谓之君子”。清人郭庆藩在注解中说道这四端是贤人君子所应服膺。所谓“内圣外王”，就是内修圣人之德，完善个人人格；外施王政，实现自我价值。“内圣外王”的思想被道家庄子正式提出，但是其中所含的道德意识却在夏商周时代就有痕迹。

“内圣”发源于中国传统思想中的道德人文主义精神。西周礼乐文化孕育了中国最早的人文主义，而礼乐文化自身又包含着理性和德性双重因素。人文思潮在宗教性的演进和人文性的积累中逐渐形成了一种德性精神。与西方文化认为道德起源于狩猎社会中个体的合作意识、并最终形成一种“防御机制”不同，中国文化中的“道德”，是在人与自然的互动关系当中形成的一种道德思考。“道德”感的诞生，就意味着人的行为必须受到理性意识的约束。“德治”最早体现在尧、舜等上古时代的贤明君主身上。尧帝自身“钦明文思安安，允恭克让”（《尚书·尧典》）。而舜帝则授大禹以“允执厥中”的十六字心法，告诫其言行不偏不倚，符合中正之道。周公提出“敬天保民”的思想，也是为了让统治者做到“以德配天”。周代“崇德尊民”的政治文化思想奠定了中国文化的精神气质，在“伦理本位的社会”中，礼乐文化向着宇宙、道德、政治的精神世界发展。

春秋中后期，内乱并生，宗法解体。前诸子时代的智者开始考虑社会秩序的协调和个人德性的积累。郑子产最早提出“以德治国”的概念雏形：“德，国之基也。有基无坏，无亦是务乎。有德则乐，乐则能久”。（《左传襄公二十四年》）在礼乐文明的基调之下，郑子产将“德”视为实现“乐”的前提。“乐”本身，是为了唤起人们内心的秩序，而“礼”则是从外部进一步规范人的行为道德，最终构建起一个和谐而有序的社会政治文化秩序。《尚书》中也明确提出“德”与“否”

两种德行的极端对于国家治理产生完全相反的影响：“德惟治，否德乱”（《太甲》）。可见，“为政以德”在孔子以前就已经是清明政治的重要标准了。理性的思考和道德的实践，在春秋时代迎来了诸子百家的“人本性”的全面跃动。

孔子是“内圣外王”之道的创立者。他将“仁”作为最高的道德规范，让中国的政治思想和伦理思想都确立了“德”的依据和主张。孔子面对“礼崩乐坏”的社会现实，试图以西周的礼乐文明为母体，通过“礼文化”来重新建立理想的社会伦理规范。“礼文化在形式上乐、义、仪、俗、制、教六种正义，而礼的精神是倡导道德与文明”。“礼”的秩序性和道德性使其成为国家治理的重要依据。孔子将“仁”和“礼”建立起一种联系：“克己复礼为仁，一日克己复礼，天下归仁焉”（《论语·颜渊》）。孔子释“礼”归“仁”，将社会秩序和人伦关系彼此相连，“君臣父子夫妇兄弟朋友的外在社会伦常秩序反过来必须依赖于兄弟朋友内在的‘知、仁、勇’的主观修养才能建立和存在”。构筑在道德精神之上的人伦关系具体到个人修养上，就是“君子”人格。孔子确立了君子人格的几条标准：“君子怀德，小人怀土”；“君子喻于义，小人喻于利”。除了这些，孔子直接将“内圣”的道德要求与“外王”的王道政治统一起来，“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之”（《为政》）。他不仅普遍倡导“谦谦君子之风”，以此来进一步完善道德规范，对于为政者，则提出“正身”要求：“苟正其身矣，于从政乎何有？不能正其身，如正人何？”（《子路》）也就是说，如果道德品行良好，那么从政就没有什么困难。孔子认为“道之以政”“道之以德”，将道德作为指导，将道德落实到实践中，这样才能避免霸道和暴政的出现。孔子虽然没有明确提出“内圣外王”的字眼，但是他通过道德和政治统一的思想，将“内圣”看作是“外王”的前提和基础，这是“内圣外王”思想在儒家中的初步发端。

孟子对于“内圣外王”之道的阐发具体表现为“仁政”与“性善论”，对于“人性”的讨论也奠定了心性学的基础。他继承孔子的仁学主张，输入新的内容，主张实行“仁政”。孟子提出“性善论”，认为“仁心”是人之天性：“仁，人心也；义，人路也”（《告子上》）。“仁”和“义”都是人本身自有的，所以，“恻隐”“羞恶”“恭敬”“是非”等道德感皆是人之本能，而这四种心理则是仁、义、礼、智的萌芽。孟子将尽心养性（内圣）看作是安身立命的根本，

“存其心，养其性……修身以俟之，所以立命也”。（《尽心章句上》）他将当时流行于思想领域的“气”的概念和“性善”结合起来，认为如果人们尽力在内心扩大和培养仁、义等善性，那么就能隔绝外界的诱惑，就能“不动心”，如此，人的内心会产生一种至大至刚的浩然之气。“我善养吾浩然之气”（《公孙丑上》）是孟子的“内圣”之法。孟子所谓的“大丈夫”，也是“内圣”与“外王”的辩证实践。“得志，与民由之；不得志，独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”。（《滕文公下》）“得志”与“不得志”是大丈夫面临或所处的两种对立的环境。而“内圣”与“外王”的转换，也是根据所处的环境来适时地调整，“穷（处）则独善其身，达则兼济（善）天下”（《尽心章句上》）。“穷”和“达”是中国传统士大夫毕生面临的两种生命价值状态。孟子提出通达的重要方式之一就是保持忧患，“其操心也危，其虑患也深，故达”。不仅如此，他还从自己的“民本思想”出发，明确指出为政者实现内圣到外王的转变途径就是与民同忧乐，即“乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。乐以天下，忧以天下，然而不王者，未之有也”。（《梁惠王章句下》）。

荀子的“内圣”与“外王”又不同于孔孟，“化性其伪”和“隆重礼法”的理论让内圣之学和外王之道结合起来，构成了相对完备的学说体系。荀子运用儒家的“礼义”，吸收法家思想，扩充了“德治”的外延。与孟子相反，他认为“人之性恶，其善者伪也”（《性恶》），人的本性是恶的，所以需要后天的学习和作为来达到“善”。他还列举了舜、禹、桀、跖等例子，说他们都是“执注错习俗之所积耳”《荣辱篇》。荀子主张化“性”起“伪”，后天不断学习，以此修习成为道德高尚的人。而这种“见善自存，见不善自省”的修身之术便是“内圣”。《修身篇》中提出了具体的修养之道。先是区分“善”与“不善”，而这种辩善能力就是荀子所谓的礼。人的血气、意志、知虑，饮食、衣服、居处、动静、容貌、态度、进退、趋行等皆属“治心养性”之列。对于“外王”，荀子也提出了不同身份的人相应地“外王”之法。“隆礼至法”“尚贤使能”“篡论公察”“赏克罚偷，兼听齐明”（《君道篇》）是为君之道，“尊君”“爱民”“恭敬而逊”“听从而敏”“敬人”（《臣道篇》）是为臣之道，“衡听”“显幽”“重明”“退奸”“进良”（《致士篇》）是为士之道。从孔子到孟子再到荀子，从“仁”到“仁政”再到“仁义”，“仁”

的内涵不断扩展，孔子注重个人修养，孟子扩展到政治治理，荀子则扩充为社会道德。

汉初，在政治思想领域，以“霸王道杂之”（《汉书·元帝纪》）。武帝时“罢黜百家，独尊儒术”，自此，儒学正式成为社会的主流正统思想。董仲舒将先秦儒家的五种道德价值观“仁、义、礼、智、信”并为“五常”，要求王者实行仁政，以此稳固统治秩序。陆贾《新语》遵循“行仁义，法先圣”的儒家主张，贾谊从“民本”的角度阐释了“仁义”的重要性。东汉后期，谶纬之学兴起，魏晋南北朝时，玄言清淡盛行，儒学渐衰，内圣外王之说也便沉寂。

隋唐时期，开创科举，《五经正义》的编撰和反神学思潮的涌起，让儒学重放光芒。韩愈提出以尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子、孟子的儒学“道统”传承谱系。一些杰出的诗人大多受到儒学的影响，都亲身实践着“内圣”与“外王”。如白居易把“穷则独善其身，达则兼济天下”（《与元九书》）作为自己的座右铭。杜甫则用现实主义“史诗”创作寄托了“致君尧舜上，再使风俗淳”（《奉赠韦左丞丈二十二韵》）的社会理想。

两宋以降，宋儒的“内圣外王”显得比任何时期都外放。“重文抑武”政策和经筵讲学等让儒家文化再次兴盛。与此同时，理学思潮涌起，理学家们通过注解经书，让经学和理学互为表里。王安石“荆公新学”，重新辩解人性，认为性没有善恶之分，上智和下愚可以根据后天的修炼而达到不同的后果。周敦颐创立“理”的范畴说，提出“主静”的道德修养方法：“圣人中正仁义，动静周流，而其动也必主乎静”（《太极图说》）。张载关学提出“穷神知化”和“穷理尽性”思想，阐释了很多理学关于道德修养的理论。程颐、程颢则在“气质之性”的理论基础上进一步回答了“至善”与“性恶”的问题，“善”就是“天理”的本质特征，而恶则是不合节度的“人欲”。理学的认识论和道德修养紧密相关，二程“格物致知”和“克己复礼”的命题成为理学明确而有系统的道德修养论。南宋时，朱熹集理学之大成，引用张载“理一分殊”说，引出其道德起源论。陆九渊的“心本论”和简易功夫则减少了许多修养程序，让道德修养论变得更加简易。正是因理学对于修养功夫的注重，所以使一些学者认为“宋明儒者的成就和贡献，毕竟偏重于内圣一面，外王事功方面，则缺少积极的讲论和贡献”。但实际上，北宋中后期，可以说是“内圣外王”的极盛时期。在“君子政治”的社会架构下，

“内圣”和“外王”通过心性修养和政治才能，最终统一于“修齐治平”的宏大理想中。如范仲淹、王安石、欧阳修等人，他们虽然不像理学家那样有诸多的认识论和道德修养论，但都在用儒学的思想指导着自己的行为。范仲淹“进则先忧国忧民之诚，退则处乐天乐道之分”（《谢转礼部侍郎表》）的人生观打通了内圣到外王的践履之道。王安石通过修经，把“经典”引向“经世”的意图，扩大了“外王”的边界。而且从政治地位上而言，他们官至参政知事（副宰相），都达到了文人政治的相对高度，即在一定程度上都实现了“外王”。因此，“内圣外王”思想在北宋一朝达到了历史进程中的闪耀期。

这种情况能在宋代士大夫身上出现，不外乎三种原因：就身份而言，他们大多集政治家、思想家、学者多种身份于一身。就地位而言，“右文”政策使文人有更多机会进入皇权周围成为统治阶层的一员。就思想而言，宋儒视道统高于一切，行为论事也趋向“君子”。王禹偁曾言：“士君子者，道也；行道者，位也。道与位并，则敷而为业”（《东观集序》）。欧阳修则曰“君子之于学也，务为道。为道必求知古明道，而后履之以身，施之于事，而又见于文章而发之，以信后世”。（《与张秀才第二书》）。司马光则言：“君子修身治心，则与人共其道”（《越州张推官字序》）。宋儒们强调个体“君子”人格的培养，“为君子者，修身治人而已”（《答李诩第二书》），还重视实现宏大的社会价值，将视线放眼到更高的家国层面。

“士大夫修身、齐家、治国、平天下的主体性人格理想和历史使命感与朝廷安邦定国的价值诉求相契合”，他们“修己”以“安百姓”，形成宏大的“天下观”。

元朝，孔子的美誉达到很高的程度，但是，“九儒十丐”的说法也证明了当时儒生地位之低。因此，这个时期，算是“内圣外王”的暗淡期。明初，朱元璋、刘基等确立朱学的统治地位，教育领域以“四书”“五经”作为主要依据，三部《大全》的编撰，更是奠定了朱学与八股科举在思想上的统治地位。宋濂等人对心性做了繁琐的论述，但总体上注重道德的实践与修养，陈献章的心学则以“自然为宗”为修养目标，提出“静坐，久之，然后见吾此心之体隐然显露”（《复赵提学》）的修养方法。王守仁继承陆九渊“心即理”的学说，进一步指出了“理”就是“天理”，突出了其道德性质。“致良知”则注重人在修养功夫中的参与，最后“知行合一”，强调理论与实践的结合在道德修养中的重要性。黄宗羲、顾炎武、

王夫之等人或对理学进行批判，或进行修正，奠定了启蒙思想的萌芽。

如果将明清之际理学家的修养功夫看作“内圣”，那这时“外王”的身影在历史的长河中显得非常单薄。“内圣”者无法“外王”，“外王”者可能并不“内圣”。因此，极少出现能让学者翕然宗之的引导者，即便像李东阳这样职官至于内阁首辅，文能引领七子风尚，但是，在“内圣”上鲜见评语。

清代在文化政策上软硬兼施。高压政策下，汉族知识分子人人头上悬着“达摩克利斯剑”，学者埋首古经。怀柔政策下，提倡理学，“博学宏词科”招揽大量人才。清代学者因循汉儒之迹，从经学中找到治世之方，形成“专门汉学”。晚清时期，曾国藩在给弟弟的信中说道“君子之立志也，有民胞物与之量，有内圣外王之业，而后不忝于父母之所生，不愧为天地之完人”。此时的“内圣外王”已经变为事功之业。对于集“道”“学”“政”于一身的曾国藩等人来说，理学名儒荣登权要，也算是彻底实现了“内圣外王”之道。

3 “内圣外王”的主体特征

“内圣外王”是中国古代传统的社会政治伦理，也是一种理想的道德价值。其主体特征可以从以下三个方面展开讨论。

“内圣外王”的人格特征：君子品行。“内圣外王”的核心是关于理想人格的塑造，梁启超说“内圣外王一语包举中国学术之全体，其旨归在于内足以资修养而外足以经世”。而这种“内足以资修养”在儒家看来，就是“君子人格”。君子人格有多方面的内涵，诸如“君子喻于义，小人喻于利”（《里仁》）的“义正”价值；“君子谋道不谋食，忧道不忧贫”（《卫灵公》）的关怀意识；“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”（《颜渊》）的重礼原则；还有“士不可以不弘毅，任重而道远”（《泰伯》）的进取精神。在孔子那里，君子有“三畏”“三戒”，“四恶”“四道”。理学家二程则认为“大抵尽仁道者，即是圣人”（《河南程氏遗书》卷十八）。能达到“仁”的标准，即可以成为圣人，二程同时还认为：“才德出众，谓之君子”。在理学家看来，道德修养（即内圣）是成为“圣人”的必然阶梯。儒家道统也一直影响和激励着知识分子“成仁”“成圣”。从历史的眼光看，尽管鲜有人能真正达到“圣人”的标准，但是儒学所制定的“君

子”人格给儒者提供了一条实现修养的可循轨迹。

“内圣外王”的责任担当：以天下为己任。“内圣外王”是中国古代士大夫普遍奉行的价值，但在漫长的历史进程中，它逐渐成为中华民族精神的重要组成部分。主流认识总是把忠君与忠国统一起来，既以“忠诚”作为首要准则，又不看重“愚忠”，尤其反对“投其所好”，“见风使舵”，许多“死谏之臣”反而为人们所敬仰。在中国传统政治中“贬官”文化极具特性，当朝重臣与贬谪官员之间往往并无原则性“界线”，诗联赓和也是一种“常态”。从屈原、贾谊到韩愈、柳宗元、范仲淹、苏轼……不胜枚举。在这样一种价值体系之下，“天下”既为君王的天下，“天下”也是自己的责任，所以有“僵卧孤村不自哀，尚思为国戍轮台”的“铁马冰河之梦”，所以有“保天下者，匹夫之贱，与有责焉耳矣”的担当。

“内圣外王”的价值认知：忧国忧民。保持强烈的忧患意识，既是文人士大夫自我修养的核心价值，也是中国传统政治的重要特质。中华文明有文字记载且形成体系的先秦典籍中都有相关的记载。《尚书》中的《无逸》《酒诰》等篇章，就是基于忧患，还有一些篇章中也不乏告诫，如“无轻民事，惟艰；无安厥位，惟危。慎终于始”。（《尚书·太甲》）。《周易·系辞》则更深刻地进行了阐述：“危者，安其位也；亡者，保其存也；乱者，紊其志也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也”。《诗经》中忧国忧民的篇章很多，“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰”（《小雅·小旻》）至今依然“活”在人们的言行中。孔子因忧患于“礼崩乐坏”而周游列国。孟子则直言：“生于忧患，死于安乐”（孟子·梁惠王）。陈来先生说“忧患意识的直接后果是政治改革的出现和强化政治秩序的努力”。北宋时期的庆历新政和熙宁变法都是因“忧”而起。范仲淹“吾尝求古仁人之心”，得出了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”（《岳阳楼记》）的结论，左宗棠用“身无半亩，心忧天下”勉励自己，以幕僚出生而终成“中兴名臣”，特别是不顾七十高龄，抬着棺材进疆的壮举，堪称“内圣外王”的经典案例。

4 “内圣外王”在现代官德修养中的价值

“内圣外王”作为中国传统的思想，在千百年来成为儒家士大夫修身、齐家、治国、平天下的标准路径。而在当代社会，在建设中国特色社会主义和努力实现社会治理体系与治理能

力现代化的双重要求下，创新性地弘扬优秀传统文化，既是一种客观需求，也是一种历史必然。

效古今贤良，养浩然正气。孔子提出“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”的“身正”观，赋予了为政者加强个人道德修养的必然性。孟子提出要加强人的道德修养，即“养浩然之气”。中国古代知识分子无不以各自的方式“养气”，如北宋政治家苏辙沿着孟子的思路，将修“心”和养“气”建立起一种逻辑关系，认为“养志以致气，气盛以充体”。养“气”易致，即“达于义，所以不动心也。不动心，所以致浩然之气也”。不动心，必须有所守。这种“守”就是内心的操守，道德的底线。历史上，文人士大夫在修学为政道路上不断加强自己的道德修养，皆以“循吏”之称为荣。对于现代官德修养而言，养浩然之气就是坚持理想信念，不因困难挫折而迷茫；就是要追求真理、坚持原则，不阿谀奉承、阳奉阴违；就是要立党为公、襟怀坦荡，不拉帮结派、算计他人；就是要作风正派，不为物欲色诱所腐蚀。

立天下宏愿，履为官之责。中国古代圣贤大抵皆有“天下观”。“天下观”作为中华民族的“世界观”，有三个不同层次的解读，在史学领域被看作是空间上的疆域性或者是时间上的秩序性。在思想领域，被认为是“一种文化共同体意识，是先王礼道所灌注的‘文化和制度的世界’”。在政治学领域，被看作是“大同世界”的秩序主张。在“大道之行，天下为公”的儒家世界观里，“选贤与能，讲信修睦”成为实现大同理想的必然要求。深受传统儒家文化浸染的中国知识分子，大都将自己的人生放到广阔的“天下观”中进行审视。无论是“修身齐家治国平天下”也好，还是“修己以安人，修己以安百姓”也好，都将儒者的个人人格和整个社会，乃至天下家国联系起来，这构成了他们宏大的世界观。当今社会已经进入人类文明的高度发展期，精神文化也进入新的历史层次，新的“天下观”呼之欲出。从领导干部的个人层面讲，新“天下观”就是要始终把党和人民的事业放在心中最高位置，切实履行好作为人民公仆的职责，时刻谨记党和人民的嘱托，按照“领导就是服务”的要求，一心一意为群众解难事，做好事，办实事，让广大人民群众共享中国特色社会主义建设的成果。从国家层面而言，随着中国综合国力的提升和国际影响力的增强，尤其是党的十八大以来，中国推动构建合作共赢为核心的新型国际关系，积极推进“一带一路”建设，倡导打造人类命运共同体，进一步拓宽了广大干部的认知范

畴、文化内涵和工作领域,因此也就有了更高层次的家国情怀要求,有了更新内涵的建功立业标准。

树忧患意识,强解忧本领。忧患意识不是忧愁颓唐、患得患失、消极无为的悲观情绪,恰恰相反,而是一种积极进取精神,它所体现的是正视困难、防范风险、寻求解决问题的办法。党的十八大报告指出“发展中国特色社会主义是一项长期的艰巨的历史任务,必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争”,而做好这一斗争“既要坚定必胜信心,又要增强忧患意识”。中国共产党的十九大报告再一次强调:面对新时代、新任务,“全党同志一定登高望远、居安思危”。当前,我们正面临着经济结构调整、社会治理转型、对外开放不断扩大和深化,各方面的矛盾和问题很多,不确定性的因素很多,甚至可能发生系统性风险。因而必须牢固树立忧患意识,始终保持清醒头脑,采取切实可行的措施防患未然。我们坚持有备无患的问题导向,开展了广泛深入的作风整顿,并且提出了“作风建设永远在路上”的长期目标。我们“坚持居安思危的底线思维,催生出全面从严治党的新思想新战略,既深化了党的建设的理论内涵,又拓展了管党治党的实践境界”。

习近平总书记指出:“领导干部必须以‘君子检身,常若有过’的态度,不断提高道德修养,时刻注意以德修身、以德立威、以德服众,要努力成为全社会的道德楷模,带头实践社会主义核心价值观,讲党性,重品行,作表率,带头注重家庭、家教、家风,保持共产党人的高尚品格和廉洁操守,以实际行动带动全社会崇德向善、尊法守法。”

参考文献

- [1] 习近平. 用权讲官德,交往有原则[J]. 求是,2004(19):36.
- [2] 郭庆藩,王孝鱼. 庄子集释[M]. 北京:北京中华书局,2013:936-939.
- [3] 李民,王健. 尚书[M]. 上海:上海古籍出版社,2016:1-143.
- [4] 梁漱溟. 中国文化要义[M]. 台北:台北里仁出版社,1982:81.
- [5] 杜预. 左传[M]. 上海:上海古籍出版社,2015:603.
- [6] 陈来. 儒家的“礼”的观念与现代世界[J]. 孔子研究,2001(1):4.
- [7] 李泽厚. 中国古代思想史论[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2008:131-134.
- [8] 杨伯峻. 孟子译注[M]. 北京:北京中华书局,1960:267-308.
- [9] 荀子[M]. 杨倞注,耿芸标校. 上海:上海古籍出版社,2014:151-285.
- [10] 班固. 汉书[M]. 北京:中华书局,2012:239.

- [11] 陆贾. 新语[M]. 王利器校. 北京:北京中华书局,1986:47.
- [12] 杜甫. 杜甫集校注[M]. 谢思焯校. 上海:上海古籍出版社,2015:1.
- [13] 周敦颐. 周敦颐集[M]. 陈克明点校. 北京:中华书局,1990:7.
- [14] 蔡仁厚. 新儒家的精神方向[M]. 上海:上海三联书店,1989:226.
- [15] 范仲淹. 范仲淹全集[M]. 薛正兴点校. 南京:凤凰出版社,2004:374.
- [16] 王禹偁. 小畜集·四库全书[M]. 上海:上海古籍出版社,1989:699.
- [17] 欧阳修. 欧阳修全集[M]. 北京:北京市中国书店,1986:481.
- [18] 全宋文(第56册)[M]. 上海:上海辞书出版社,2006:128.
- [19] 欧阳修. 欧阳修全集[M]. 北京:北京市中国书店,1986:319.
- [20] 牟永生. 范仲淹忧患意识研究[M]. 南京:南京大学出版社,2014:209.
- [21] 陈献章. 陈献章集[M]. 孙通海点校,北京:北京中华书局,1987:145.
- [22] 曾国藩. 曾国藩家书[M]. 北京:北京中国画报出版社,2012:4.
- [23] 梁启超. 饮冰室合集(卷一百零三)[M]. 北京:北京中华书局,1989.
- [24] 论语. 杨伯峻译注[M]. 北京:北京中华书局,2006.
- [25] 程颐、程颢. 二程集[M]. 王孝鱼点校. 北京:北京中华书局,1981:182.
- [26] 陆游. 陆游选集[M]. 上海:上海古籍出版社,1962:125.
- [27] 顾炎武. 日知录[M]. 张京华校释. 长沙:岳麓书社,2011:558.
- [28] 南宋初刻本周易注疏[M]. 王弼、韩康伯注. 孔颖达疏. 上海:上海古籍出版社,2014:603.
- [29] 诗经译注[M]. 程俊英译注. 上海:上海古籍出版社,2006:301
- [30] 陈来. 古代思想文化的世界:春秋时代的宗教、伦理与社会思潮[M]. 北京:北京大学出版社,2017:15.
- [31] 苏辙. 苏辙集[M]. 陈宏天、高秀芳点校. 北京:北京中华书局,1990:949.
- [32] 吕文利. 中国古代天下观的意识形态建构及其制度建设[J]. 中国边疆史地研究,2013(09):1-11.
- [33] 李宪堂. 天下观的逻辑起点与历史生成[J]. 学术月刊,2012(10):126.
- [34] 习近平总书记系列讲话精神学习读本[M]. 北京:中共中央党校出版社,2013:197.
- [35] 中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编[M]. 北京:人民出版社,2017:2.
- [36] 人民日报评论员. 以“忧患意识”锻造领导核心. 人民日报(N).2016-1-13.
- [37] 习近平. 习近平谈治国理政(第二卷)[M]. 北京:北京外文出版社,2017:135.

A Preliminary Study on the Aesthetic Thoughts of Ceramics in the Song Dynasty

Huisuo Qi

Song Dynasty Royal Kiln, Dayu, Henan, 461670, China

Abstract

The Song Dynasty was the peak of the development of Chinese ceramic history. The aesthetic thought of the Song Dynasty ceramics has formed an aesthetic culture with distinctive characteristics of the times, which is elegant, implicit, simple and introverted, and contains the charm that belongs only to the oriental culture. This paper expounds the aesthetic thought of ceramics in Song Dynasty from five aspects: the beauty of form, the beauty of function, the beauty of nature, the beauty of glaze color and the beauty of ornamentation.

Keywords

Song Dynasty; ceramics; aesthetic thought; aesthetic culture

宋代陶瓷的美学思想初探

亓会锁

大宋官窑股份有限公司, 中国·河南 大禹 461670

摘要

宋代是中国陶瓷历史的发展顶峰时期, 宋代陶瓷的美学思想已经形成了一种具有鲜明时代特点的审美文化, 既典雅含蓄又质朴内敛, 蕴含着独属于东方文化的韵味。论文重点从形态美、功能美、自然美、釉色美以及纹饰美五方面阐述了宋代陶瓷的美学思想, 以供参考。

关键词

宋代; 陶瓷; 美学思想; 审美文化

1 引言

宋代彻底结束了中国历史上的五代十国的分裂割据局面, 平民百姓过上了安定、质朴而幸福的生活, 陶瓷手工业的发展到达了顶峰, 重文轻武的思想直接促进了文化的发展与进步。宋代的审美观念更加讲究“天人合一”, 更加强调高雅、严谨的审美情趣。从陶瓷之美上, 我们可以清晰的感受到其中蕴含的庄严、严谨的美学特点, 可以清晰的感受到宋代人们典雅质朴、浑然天成、静润有趣的美学境界。

2 宋代陶瓷的形态美

对于任何意见艺术作品来说, 比例上的和谐与统一, 可以让作品欣赏者更加深刻的感受到其中蕴含的美学思想。科学的比例使得一件艺术作品从局部到整体、从局部到局部都洋溢着匀称与协调。而从目前出土的宋代陶瓷中, 我们可以发现无论是什么窑系的陶瓷, 都突出了其比例的和谐性与舒

适性, 无论器外观如何变化, 其比例的统一与协调完美的体现出了当时人们对于质朴与自然之美的追求。

例如, 在众多宋代陶瓷中, 梅瓶与玉壶瓶都具有一定的典型性, 这两种陶瓷器型变化的弧线非常匀称、柔和, 处处体现着和谐与对称。其中, 梅瓶的器型特点为口小、肩丰、颈短、瓶体修长。这样的造型看似十分简单, 但是却浑然天成, 十分和谐、匀称。肩丰腹圆的造型也将其功能发挥到了极致。而玉壶瓶的对称性与均衡性特点更为突出, 在符合结构性原理的基础上将秀气与庄重的特点完美的结合到了一起。通过这两种宋代陶瓷, 我们可以看出宋代人们对于美的追求更加含蓄、意韵。而宋代诗人苏轼也多次强调从平淡中寻找奇趣便是美的极致。所以说, 宋代陶瓷在器型上更加强调美学的淡雅与余韵^[1]。

3 宋代陶瓷的功能美

宋代的陶瓷不仅充分的突出了其形象美, 其功能之美也

毫不逊色。无论是何种造型的宋代陶瓷,我们可以发现其功能之美。例如北宋时期景德镇窑出产的青白瓷瓜棱执壶在造型上有着极为鲜明的节奏、韵律以及转折变化特点。但是这种造型上的独特并没有影响其功能的发挥,壶把与壶嘴的角度非常符合宋代人的身体比例以及使用习惯。另外,瓜棱执壶壶面上的弧线将其分成了多个小面,这样如果使用大面积圆面直接烧制就会造成瓜棱执壶的变形,而将其分成多个小面,就可以保证其烧制成功率,避免资源的不必要浪费。而这一做法,又俨然与中国当前的可持续发展理念相协调。

宋代陶瓷的制作工匠在制作工作中,还十分讲究实用功能与美学思想的结合,从而出现了既有形象美、又富含功能美的陶瓷。例如,磁州窑的瓷枕,不仅造型美观,还可以作为宋代人们的日常用器。其结构与人头部的曲线十分吻合,为人们的日常生活习惯提供了极大的方便。

4 宋代陶瓷的自然美

宋代人们对大自然有着无比的向往之情,而对于艺术作品的创作方面,也十分强调以自然山水为审美参照。而宋代的陶瓷制作匠人们为了迎合文人士大夫阶层的美学思想,也开始从自然界中寻找创作的灵感,尝试陶瓷与自然山水的融合,于是人们开始尝试将植物的仿生形态,在经过一番修饰后融入到瓷器的造型中,例如橄榄瓶、葫芦瓶、瓜棱瓶等。

瓜棱瓶是宋代陶瓷中最为常见的一种器型,其腹部充满了凹凸不平的弧线,瓶口又是以花瓣的形式向外撇。整体看来,瓜棱瓶的造型十分灵巧、秀丽,与瓜棱十分相像。但是瓜棱瓶又不是直接将瓜棱的造型融入到器型中,而是经过了一番修整与设计之后,才进行瓜棱造型与陶瓷器型的结合,从而将陶瓷的功能美与器型的自然美充分的结合在了一起。所以,通过瓜棱瓶,我们可以清晰的感受到宋代陶瓷当中蕴含的“大美不言、取之自然”的美学思想^[2]。

5 宋代陶瓷的釉色美

宋代陶瓷的釉色美主要体现在宋代官窑瓷器上。即宋代官窑瓷器不仅讲究其实用功能,还更加强调其观赏性和艺术性。宋代官窑产生的陶瓷品种非常多,制作工业也在不断的改进,导致这一时代的陶瓷不仅符合文人士大夫的审美情趣,还形成了独属于宋代陶瓷的美学思想,突出了宋代陶瓷的美学价值。尤其是在纹饰以及釉色方面,宋代官窑瓷器的风格

与民窑有着很大的差别。因为官窑瓷器主要是供给皇家人士以及文人雅士使用和欣赏,所以在“取之自然”的美学理念以及重文轻武的思想重点做了强调,使得宋代官窑瓷器质朴而典雅的美学文化彰显无疑。

宋代官窑的瓷器的釉色以青色为主,符合人们追求“如玉般质感”的追求。即便是以窑变釉为主的钧窑官用瓷器,其底釉也是以天青以及月白等素雅颜色为主。而且由于釉的原料中含有铜元素,在还原焰的烧制下,就会呈现出紫红斑,极大的丰富了青瓷的形式,呈现出独特的窑变之美。而且这种紫红色并没有让人们感到有艳丽、俗气的感觉,反而更加庄重、典雅、和谐。但是无论是汝窑的秀丽素雅,还是均窑的绚丽多变,无不彰显了宋代官窑瓷器的质朴之美^[3]。

6 宋代陶瓷的纹饰美

宋代陶瓷的纹饰美主要体现在宋代民窑陶瓷中。所谓“官窑确立、民窑林立”正是宋代陶瓷生产状态的真实描述。也就是说,虽然宋代官窑精美出彩,但是民窑的烧制影响更为深远,其作品更容易被普通百姓所接受。从某种角度来讲,宋代民窑瓷器可以展现出当时普通百姓的生活状态以及精神面貌,其艺术风格更能体现出当代基层劳动者的美学思想,对于后世陶瓷艺术的发展也有着十分重要的影响。

在宋代,陶瓷是人们家家户户的生活必需品,人们对于陶瓷的需求量也与日俱增,而这也正是当时民窑迅速发展的主要推动力。民窑瓷器的装饰题材与当时人们的日常生活有着十分紧密的联系,民窑瓷器上的装饰,不仅将当时自然界的美好景象充分的展现了出来,也将民间的风土人情以及风貌充分的展现了出来。所以,透过民窑瓷器,我们可以清晰的感受到当时人们对于美好事物的体验以及向往。正是这种没有任何功利性的装饰题材,使得宋代民窑瓷器成为了人们追求美好生活的代表与寄托,而制作出来的陶瓷也蕴含着基层人们对于美学思想的追求与需求。

宋代陶瓷的纹饰非常多,而花卉是最为主要的装饰内容,另外龙、凤、麒麟、鹤、等也是非常常见的纹饰题材。而在陶瓷制作匠人不断改进技术的同时,宋代民窑瓷器的纹饰与器型也越来越协调。例如,北方磁州窑瓷器的纹饰有着完整的构图和鲜明的主题风格,与官窑器型的对比尤为鲜明,彰显着自由、奔放的豪情。磁州窑瓷器以白色化妆土为基础,通过各种装饰以及透明釉的添加,形成了不拘一格的风格。

白釉划花器的划花线条十分流畅,且在很短的时间内完成,既突出了作品形式上的自由特点,又体现出来匠人高超的制作技艺。另外,婴戏纹也是宋代南北瓷窑经常使用到纹饰,主要以描绘稚子日常生活、嬉戏的画面,具有活泼好动、笔法简便等特点,只需要简单几笔就可以描绘出非常逼真的稚子神情,生活气息与稚子情趣十分浓厚^[4]。

7 结语

综上所述,宋代陶瓷中蕴含着十分丰富的美学思想,通过对宋代陶瓷形象、功能、自然、釉色以及纹饰的分析,我

们可以清楚地感受到宋代陶瓷中蕴含着“和谐与统一”“取之自然”“质朴而淡雅”“恣意与洒脱”的美学思想与情怀,达到了陶瓷美学的新高度。

参考文献

- [1] 靳开严.论宋代陶瓷的美学思想[J].艺术教育,2019(04):147-148.
- [2] 王春霞.论中国宋代陶瓷的美学特征[J].绥化学院学报,2016,36(02):103-104.
- [3] 郭琪美.宋代陶瓷造型的美学特征初探[J].大舞台,2014(06):27-28.
- [4] 周雯祥.浅谈宋代陶瓷的美学发展[J].陶瓷研究,2012,27(04):105-106.

Discussion on Modern Lacquered Pottery Technology

Hang Yu

Yangzhai Culture Communication Co., Ltd., Xuchang, Henan, 461000, China

Abstract

The process of decorative carcass surface or ceramic clay refers to modern lacquer ceramic process, which mainly uses comprehensive materials or large paint. The integration of lacquer process and ceramic technology jointly promotes the production and development of lacquer ceramic technology. The two have the same differences in technology. Since the Neolithic period, the lacquer ceramic process has appeared, and the development has shown different characteristics and changes. This paper will explore the present situation and development trend of modern lacquer ceramics by analyzing the types and characteristics of modern lacquer ceramics technology.

Keywords

lacquered pottery technology; category; characteristics; development

现代漆陶工艺的探讨

于航

河南阳翟文化传播有限公司, 中国·河南 许昌 461000

摘要

装饰胎体表面或者陶瓷的工艺,指的是现代漆陶工艺,在该工艺当中主要采用了综合材料或者大漆等。漆器工艺和陶瓷工艺的相互融合,共同促进了漆陶工艺的产生与发展。两者在工艺方面存在相同之处,同时也存在较大的差异性。从新石器时期开始,漆陶工艺就已经开始出现,发展至今呈现出不同的特点与变化。论文将通过分析现代漆陶工艺类别与特点,探索现代漆陶工艺的现状和发展趋势。

关键词

漆陶工艺;类别;特点;发展

1 引言

工艺是影响陶瓷发展的关键因素之一,尤其是在早期发展当中,釉料装饰较少,在陶瓷造型方面主要是以使用需求为依据。生活器皿是陶瓷早期的主要功能价值,其装饰性较差,也就是说早期陶瓷的实用性是其主要特征。乳白色液体存在于漆树皮层下韧皮层当中,对其进行获取和加工生产出来的涂料则是大漆,被广泛应用于现代漆陶工艺当中。其具有防潮防腐的优良特点,而且色泽与肌理视觉效果较好,在器皿当中进行涂抹的工艺叫做髹漆,在审美性上具有独特的优势。在漆陶工艺的发展历程当中,主要就是借助于髹漆工艺和陶瓷工艺的融合,实现工艺、技法和材料的合理搭配。漆陶工艺的发展不仅体现了中国特有的文化魅力,而且呈现出一定的时代特征。

2 漆陶工艺渊源

陶瓷工艺与漆器工艺的结合,最早出现在新石器时期的良渚文化遗址当中,简单的几何图案是其主要的装饰纹样,罐和壶是主要漆陶器种类。在该时期的漆陶工艺当中以实用性为主,是人们在生产生活中产生的工艺技法。漆工艺在春秋战国时期得到高度发展,几何纹、蟠虺纹、狩猎纹和云凤纹等,是其主要的装饰纹样类型,雕刻和描绘等装饰手法得到广泛应用^[1]。而在秦汉时期,釉彩的出现使得陶瓷工艺得到进一步发展,其艺术性与观赏性更高。

3 现代漆陶工艺类别与特点

3.1 瓷胎漆器和陶胎漆器

秘色瓷出土于唐代的法门寺地宫当中,这也是瓷胎漆器的主要来源,而在新石器时代当中,陶胎漆器已经出现。由

于胎体用料有所差异,因此决定了两者在本质上的不同。在瓷胎漆器和陶胎漆器工艺当中,其黏土所具有的属性不同,作为一种器皿,其需要经过调配、捏塑成型和散去水分、高温烧制等过程^[2]。陶胎和瓷胎共同成为陶瓷,除了具有早期的实用功能外,其艺术性也是其基本特征。表面光滑是瓷胎的主要特点之一,而且没有较大的凹凸起伏,有利于漆面打磨平整。与此同时,其具有较高的硬度和清透的质地,胎体的吸水性能较差,在生活日用瓷当中的应用较多^[3]。而在陶器当中则具有较大的毛细孔,其吸水性能较好,因此有利于漆料的涂抹。同时,其具有较强的可塑性特点,古朴的质地也为大体量漆陶作品的制作奠定了基础。由于两者在材质方面具有不同之处,因此在应用大漆后其呈现的效果也会有所差异,在装饰技法材料方面具有各自的特点,对两者进行有效融合,可以丰富漆陶工艺的类型。

3.2 日用漆陶和陈设漆陶

实用性是日用漆陶的主要特点,结合了传统陶器和漆器的特点,也具有好的艺术审美效果。其具有较短的成型周期,相较于纸胎、木胎和金属胎而言,其灵动性较好。日用漆陶和陈设漆陶具有相似的装饰纹样和肌理效果。在历史发展当中,其装饰技法也在不断增多,包括了彩绘、釉料和雕刻等等,髹漆工艺装饰材料也呈现出丰富性的特点。受到工艺等方面因素的限制,传统陶瓷的满釉存在一定的难度^[4]。尤其是在硼板和陶瓷底部的接触部位,其施釉较为困难,当胎体外露后就会容易遭到破坏,导致其观赏性受到影响。为了解决上述问题,采用合理的漆陶工艺能促进其隔热效果的增强,同时也使得装饰材料激发的丰富性得到提升。在现代漆陶工艺当中,其实用性逐渐式微,人们更加重视其观赏性特点,能满足人们的审美需求。陈设漆陶甚至不具备使用功能,纯粹是满足观赏性需求,作为一种陈设艺术品,没有使用器皿的特征。传统漆器由于漆陶工艺的出现而得到改善,陶泥具有较强的可塑性,其造型的丰富性相较于瓷泥而言具有较大的优势。陶泥是陈设漆陶的胎体类型,结合了传统漆陶技艺和现代艺术,其艺术语言和审美性体现得淋漓尽致。

3.3 陶胎漆器和现代漆陶

陶胎漆器结合了漆器工艺和现代陶瓷工艺,尤其是髹漆装饰会应用于成型陶器表面当中,这是其主要特征。与现代漆陶艺术相比较,其在装饰过程中漆料会应用于器物通身当中,其造型基础为陶瓷材料。髹漆装饰在一定程度上会对陶

瓷艺术进行遮盖,其材料美和装饰美的体现不够鲜明,因此其独立的装饰表现力较差。为了增强线条的现代感,可以在成型当中采用陶艺拉坯的技法。在表现视觉冲击力的张力时,可以通过颜色对比来实现^[5]。与陶胎漆器相比较而言,现代漆陶艺术的髹漆只是在陶胎的局部当中,除了具有装饰效果外,其技法、造型和材质等也得到了充分体现。在现代漆陶工艺当中,漆艺和陶艺得到有效融合,同时对装饰技法、陶瓷泥性和装饰材料等进行综合运用。应该根据装饰效果的需求,在坯体表面上漆时进行合理的剔除,防止厚度不断增加对其美观性造成的影响。

4 现代漆陶工艺的现状与发展

4.1 现代漆陶的现状

在全球化趋势下,全球艺术交流的频率不断升高,这也给现代漆陶的发展带来了新的活力,来自不同地区的漆陶爱好者和专业人士等通过经验交流,能共同促进漆陶工艺的发展与进步。在现代漆陶工艺当中,综合材料装饰的重要性得到凸显,“陶”和“漆”两者之间的重要性差异逐渐消失,实现两者的有效融合,是跨工艺漆陶艺术的关键,能增强在装饰材料、工艺技法和肌理效果等方面的呈现效果。两者的结合并在艺术创作当中的运用,成了推动现代漆陶发展的关键因素^[6]。在亚洲范围内,日本和韩国等国家对于现代漆陶艺术的研究正在发展当中,但是其研究成果依旧相对较少,尤其是相关人才的匮乏,导致其发展受到一定程度的限制。

4.2 现代漆陶工艺的发展

为了增强两种工艺之间的有效融合,应该加强对不同工艺技术和材料等的研究与分析,防止两者在工艺方面出现较大的壁垒,在现代漆陶工艺当中体现其材料美感。在当前现代漆陶工艺研究当中,漆艺家和陶艺家都会在某一种材料上进行创作,对于跨材料融合的研究较少。因此,应该在了解不同工艺特点的基础上,通过创新与改革,实现两者的融合与互补,促进其表现张力的增强,为中国现代漆陶工艺的发展奠定基础。媒介材料在有机结合方面存在一定的局限性,这是在跨材料融合研究中面临的主要问题,工艺技术的实现存在较大的难度。在现代漆陶工艺的创作当中,应该与时代发展特点相结合,保持其与时俱进的特点,同时体现其丰富的生活气息。以人体工程学为基础,实现造型的丰富变化。

5 结语

随着科学技术和工艺水平的不断提升,现代漆陶工艺的发展速度逐渐加快,已经突破了其实用性的功能特点,逐渐朝着审美性与艺术性方向发展,满足了人们的艺术文化欣赏需求。但是,现代漆陶工艺的发展依旧存在一定的局限性,只有加强对陶艺与漆艺的融合发展,才能使现代漆陶工艺达到新的高度。

参考文献

- [1] 雷诗莹.现代漆陶工艺浅析[J].中国陶瓷工业,2019,26(03):56-62.
- [2] 李鹏.现代漆艺工艺性与绘画性的审美特质辨析[J].中国生漆,2019,38(01):30-33.
- [3] 王明俊.论传统漆工艺对现代漆艺创作的影响[J].西部皮革,2016,38(22):3.
- [4] 刘沛轩.浅析山西现代漆工艺的发展[J].艺术科技,2016,29(03):161.
- [5] 郭红娟.在现代漆画中应用古代漆器工艺的作用分析[J].现代装饰(理论),2016(02):156.
- [6] 李玉娟.现代漆艺家具的装饰效果及其工艺研究[D].东北林业大学,2011.

Excavating the Cultural Resources of “A Dream of Red Mansions” and Promoting the New Connotation of Tourism in Yangzhou

Chen Bao

Jiangsu College of Tourism, Yangzhou, Jiangsu, 225000

Abstract

It has always been rich in tourism resources in Yangzhou City, Jiangsu Province, China. Since ancient times, it has attracted a large number of tourists with beautiful scenery, exquisite food and profound humanities. “A Dream of Red Mansions” not only has a close relationship with Yangzhou in creation, but also has a close relationship with Yangzhou in terms of material culture, immaterial culture, customs and habits and so on. With the vigorous development of tourism in Yangzhou City, relevant departments can try to develop more tourism projects to enhance consumers’ sensory experience and spiritual experience in tourism. As a famous masterpiece closely related to Yangzhou City, “A Dream of Red Mansions” has become a new and meaningful subject to excavate more tourism resources related to Yangzhou City and promote the growth of tourism economy in Yangzhou City, Jiangsu Province, China.

Keywords

material culture; non-material culture; leisure international tourism resort

挖掘《红楼梦》文化资源，增进扬州旅游新内涵

鲍晨

江苏旅游职业学院，中国·江苏扬州 225000

摘要

中国江苏省扬州市一直以来就具备丰富的旅游资源，自古至今都以优美的风景、精致的饮食、深厚的人文吸引着大批游客。《红楼梦》不仅在创作上与中国江苏省扬州市有着密切关系，而且其所表现的物质文化、非物质文化、风俗习惯等方面，都与扬州这块土地血脉相承。随着中国江苏省扬州市旅游业的蓬勃发展，相关部门可以试着开发更多的旅游项目，在旅游中增进消费者感官体验和精神体验。《红楼梦》作为与扬州市有密切关系的名著，挖掘其更多与扬州市有关的旅游资源，促进中国江苏省扬州市旅游经济增长成为一个崭新而有意义的课题。

关键词

物质文化；非物质文化；休闲国际旅游度假区

1 引言

促进中国江苏省扬州市旅游业的发展，可以试着开发与江苏省扬州市文化特色、红楼文化特色为主的主题公园或休闲度假区。该区域内可建立与红楼文化有关的旅游项目、饮食项目、娱乐项目和其它消费项目，项目设计体现知识性、高雅性、娱乐性。真正实现建立一个集学习、休闲、放松于一身的休闲主题旅游区。

2 物质文化

《红楼梦》为我们展现了中国清中叶时期丰富的物质文化，不少事物和习惯今天还活在我们的生活中，下面着重从

以下方面谈一谈其物质文化及其旅游开发价值。

2.1 饮食文化

《红楼梦》中的饮食文化融贯南北，既有芳官在第62回对宝玉说：“我也吃不惯那个面条子，早起也没好生吃……”^[1]这样的北方基本饮食风物，也有后面讲的“若是晚上吃酒，不许叫人管着我，……我先前在家，吃二三斤好惠泉酒呢”^[1]这样的南方名酒。综合来看，《红楼梦》中多数名菜都以南方为主，第8回宝玉在薛姨妈处喝完了酒，薛姨妈准备了“酸笋鸡皮汤”，“用鸡皮入馔，清代在江南席上是常物，扬州有之，苏州亦有之。今扬州、苏州、南京高档宴席上仍有此食。”^[2]同回薛姨妈给宝玉吃的糟鹅掌鸭信，“糟鹅掌用的是熟掌”^[3]。

是一道以鹅掌与鸭舌头为原料的江南凉菜,其它如第11回里老太太赏给秦可卿的枣泥馅的山药糕,第16回王熙凤对赵嬷嬷说的“火腿炖肘子”,第19回娘娘赏赐的糖蒸酥酪,第20回的“烧野鸡”,第29回里林黛玉喝的香薷饮解暑汤,第37回螃蟹宴,第46回的“炸鹌鹑”(今日中国扬州、无锡一带仍有其俗),第52回“建莲红枣汤”,第62回的“虾丸鸡皮汤、酒酿清蒸鸭、胭脂鹅脯三种菜肴”,此三种是“标准江南名家菜,胭脂鹅脯就是最著名的南京名产”^[4]。以鸡皮做原料本来就是南方的饮食风俗,酒酿清蒸鸭,即用酒祛除鸭肉本身的腥味儿,且食鸭风俗本自南来。胭脂鹅脯,乃是腌制鹅肉制成,中国南京、苏州观前街仍有此食,其他尚有第75回“鸡髓笋”,还有贯穿书中的炒蒿子秆儿,炒枸杞芽儿,牛乳蒸羊羔,酒酿清蒸鸭子,桂花糖蒸栗粉糕等。

据不完全统计,《红楼梦》中涉及到的食品有180余种,涵盖了包括主食、菜肴、点心、水果等不同种类。在开发中国江苏省扬州市旅游业过程中,可以专门建立休闲度假区,区内设立专门红楼饭店,菜品以红楼菜肴及扬州本地菜品工艺为基础,以四季不同食材为根基,设计红楼菜品的季节性营销,以期更多的增进旅游内涵和消费者旅游体验。此项创意在北京大观园处已经有所经营,但作为根基于南方文化,交融于北方文化的《红楼梦》,在她的文化原创地兴建一个以红楼菜和淮扬菜为主的饭店,想来不是一个突兀的创意。

2.2 玉器漆器文化

玉器文化与漆器文化发源于长江流域并且具备悠久的历史。早在良渚文化时期就有了较为成熟的玉器制作工艺。《红楼梦》中也涉及到了很多与玉器、漆器有关的工艺品。玉器如贾宝玉的通灵宝玉,王熙凤的双衡比目玫瑰佩,北静王的碧玉红鞦带,另有腰玉、玉玦、玉如意、玉簪花棒等不同的玉制品。

“在中国古人的印象中,玉有除邪崇、疗冤疾、知祸福的功能”^[5],玉器在传统文化中是富有灵气的物件。所以宝玉佩戴的玉才有“莫失莫忘,仙寿恒昌”的字样。另外,古代文化中也以玉比德,形容君子的品质则云“温润如玉”,古人也讲玉要随身携带,做到玉不离身。

中国江苏省扬州市一带正是玉器文化重要的传承之地,“天下玉,扬州工”正说明了扬州玉器工艺的兴盛。在清代,宫廷的很多珍贵玉器,都是扬州做工。当下,进一步传承扬州玉文化,除了理解玉器设计本身所含有的吉祥寓意之外,

还可以结合《红楼梦》中的元素,赋予玉器更多的旅游营销元素和文化内涵。如复制红楼人物所佩戴的玉器小件,根据红楼人物性格,单独设计有特色的玉器挂件等,可以附上相关的文字解读和说明,增加其文化内涵。

扬州漆器也是具备久远历史的传统工艺。《红楼梦》中也有不少对漆器的描写,如第3回记:“于是老嬷嬷引黛玉进东房门来。……两边设一对梅花式洋漆小几。”^[6]第26回曰:“只见小小一张填漆床上……”,第40回的“戗金五彩大盒”,第41回曰:“只见妙玉亲自拣了一个海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘……捧与贾母”^[6],第44回的“雕漆荷花式小几”,第五十三回的“雕漆椅”、“紫檀透雕”等,均是比较名贵的漆器。

“自战汉以降,漆器一直成为贵族工艺之代表,它宠集权威、财富与地位于己身。”^[7]漆器在《红楼梦》中或是生活用品,或是名贵的工艺品。在今日的扬州,漆器仍然活跃在市场中。然而漆器作为一种地方文化与贵族文化,走到寻常百姓家却有不少障碍。因此,以红楼文化为切入点,让游客和消费者以熟悉的红楼文化为基础知识背景,在此基础上,创作一些和红楼文化有关的漆器,进而推广一些大型的、名贵的漆器,不失为一种良好的推广选择。

在漆器的推广上,可以根据不同的漆器大小、工艺价值等,制作不同的漆器,区别不同的价格,如制作具备赏玩性的小件漆器,也可以制作一些大型漆器作为家庭装饰,或者作为礼物赠送相关单位。这样的策略不仅可以促进游客对旅游消费品的购买欲望,而且可以将漆器文化发扬光大。

2.3 家具文化

红楼梦提到很多的工艺品,家具是重要的一环,举一些经典家具的例子。第3回提到的“16张楠木圈椅”,《红楼梦》时期的交椅“主要流行直形搭脑、竖向靠背和圆形搭脑、竖向靠背的式样。”^[8],第6回提到的“炕桌”,第38回提到放置茶具的竹案,第51回的螺甸小柜子,第56回的“脚踏”,第75回的圆形桌椅、大围屏等。《红楼梦》一书中所出现的家具正是清代家具的典范之作,^[9]其家具,有的是摆放物品之用,有的是坐卧之用,有的只是装饰品。用料之珍贵,做工之考究,风格之繁缛、典雅、稳重,绝非寻常人家可比。

红木家具中一些具备地方实用特色的,如炕桌、脚踏等,失去了实用价值,很难走进百姓的日常生活了。但其中提到的书写、读书用具,吃饭用具,装饰用具等,则可以作为专

题来开发。

红楼家具的专题开发,可以按照功能进行分类,但在设计过程中,要注意体现其与现代家居整体风格的协调,以及注意到这些家具在现代社会的实用性与装饰性。

首先,同类型的家具,可以通过不同的材质来展现其价值的区别。如家用的中式桌子、椅子等,可以采用普通的木头材质,而只在中式外形上做工,将其整体风格设定为可以体现其线条型与柔韧度的弧形样式,风格上一眼可辨其古朴典雅。但也可以采用较为名贵的木材,制作一些高档家具,以示商品价值的区分。

其次,为了更好地将《红楼梦》的文化与旅游业结合起来,在制作和售卖这些与红楼有关的家具时,可以考虑在家具售卖中加印说明性的小册子,小册子的内容是对这套家具的《红楼梦》出处、相关情节和具体用处的说明。这样可以让消费者在购买的过程中,了解自己的交易与这部名著发生的具体联系。

最后,可以再开发一些和红楼家具有关的小挂件、小物件,物件只作为一种玩具或者一种装饰品出现,以增进趣味。重点可以开发一些古代使用而现在已经失去了具体实用价值的家具。如脚踏、屏风、炕桌等,样式可以更多,风格可以多样。结合了传统文化特色与经典工艺的古式家具,势必具备了更多的市场价值、文化价值和娱乐价值。

3 非物质文化

《红楼梦》展现了18世纪中叶清朝时期的物质文化,也展现了当时中国的非物质文化形态,不少形态在今天还在我们的生活中,挖掘其中的非物质文化遗产,有助于丰富我们的文化旅游资源。

3.1 曲艺文化

近古时候的明清,正是中国戏曲大繁荣的时候。《红楼梦》写了很多在不同场合不同情景之下的戏曲表演。例如元妃省亲点的《仙缘》、《乞巧》等戏。第22回,宝钗过生日,贾母院内搭了小巧戏台,定了一班新出的小戏。尚有第54回贾母点戏提到的《寻梦》、《惠明下书》^[10]等戏,都反映了当时戏剧的丰富。

《红楼梦》时代的戏曲,以昆戏为主,挖掘红楼梦的戏剧文化,可以考虑借鉴《红楼梦》中唱戏的场合,相关的戏剧等,在中国江苏省扬州市休闲旅游度假区修建一个类似的戏台或

茶楼,供游客休息喝茶听戏之用。

修建和经营一个类似茶馆戏楼的舞台,在一座南方城市来看,不是一件困难的事情。今日的中国南京、苏州、无锡等地,就已经有很多与相声、评弹等有关的演出场所。中国江苏省扬州市可以借鉴这些城市的戏楼经营和管理模式。

在具体的演出剧目上,因为扬州一带本来也有一些地方剧中,考虑到游客来自外地居多,可以设置多种类型的戏剧演出。如扬州本地的扬剧、木偶剧,影响深远的昆剧,国粹戏剧京剧,以及其他的诸如歌舞、相声、杂技等文艺类节目,还可以在演出节目的设置上,与扬州大剧院、扬州木偶剧团等进行交流合作。

为了取得一定的经济收益,戏楼演出可以设置固定播出时间,规划好演出节目,设置一定的演出时长,定好票价。这样既能让游客享受到文化熏陶,增进旅游体验,又可以拉动扬州旅游经济。

3.2 围棋象棋

《红楼梦》中提到不少年轻的姑娘小伙在茶余饭后的闲散时间下围棋、象棋,甚至家中长辈也喜欢这样益智高雅的消遣方式。“围棋也是《红楼梦》中出现次数最多的体育项目,达十八次。^[11]”如第4回提到贾政每公暇之时,不过看书下棋而已。第19回写省亲已过,贾宝玉和身边的丫头们赶围棋作戏。至于象棋,第24回写到茗烟和锄药两个下棋,为了争夺“车”而争吵起来,可见他们下的是象棋了。

这些娱乐消遣、高雅有趣的益智类活动,完全可以以一种形式开发到扬州旅游业中来。在休闲度假区,可以专门设立围棋馆、象棋馆、跳棋馆等,为游客提供围棋、象棋、跳棋和饮茶用具。游客一方面可以在游玩中放松身心,也可以借此机会休息片刻。

另外,棋馆内可以摆一些古今有名的围棋、象棋的残局,并设立破局的奖项,倘能破除残局,则可享受一定的经济福利。这样可以增加游客的参与感,激发旅游兴趣。

3.3 灯谜游戏

除了围棋象棋,《红楼梦》中还有不少雅致灯谜。如贾母关于荔枝的谜语“猴子身轻站树梢”,元春关于爆竹的谜语“能使妖魔胆尽摧,身如束帛气如雷。一声震得人方恐,回首相看已化灰”等。

在中国古代的文化休闲生活中,猜灯谜是非常重要的的一环,尤其在古时过年、元宵等团圆聚会的热闹时节,灯谜可

以起到点缀娱乐的作用。在开发休闲度假区时,也可以设置与灯谜、谜语有关的项目。

我们可以在度假区的街道树木两侧,以及一些场馆的门口,挂上各式各样的灯笼,上面印着从各处搜来的灯谜,但注意灯谜的拟定,不宜过于难猜,也不宜过于雅致。最好通俗之中有巧思,谜底揭晓有启发。游客在赏花灯、看戏曲、游览街景、散步放松的过程中,随时随地可以看到各处的彩灯,并参与到谜语竞猜中来。谜语印制在花灯上,将花灯进行编号,游客若有谜底,只需去指定地点说明几号灯笼谜底是什么,猜对可将花灯赠送,猜不来可自愿购买此物,因此也可增加旅游乐趣。

4 结语

挖掘红楼文化,增进扬州旅游内涵,这是一个大有可为的课题。建立一个以红楼为主题的扬州旅游休闲度假区,度假区内设置与红楼文化有关的商业街区,涉及玉器、漆器、饮食、家具和其它生活物件等物品买卖,设置与红楼文化有关的休闲区,涉及扬州地方戏剧、昆剧、花灯观赏、灯谜竞猜、棋牌娱乐等项目,可以更好的提升扬州旅游经济内涵,增进游客旅游体验。在具体的设置、操作和经营上,可以参考中

国陕西省西安市大唐芙蓉园或其它有特色的古镇古街商业经营模式,相信通过这样别具一格的设计,可以吸引更多的游客来扬旅游。

参考文献

- [1] 周汝昌.周汝昌校订批点本《石头记》.漓江出版社,2010,1.
- [2] 冯其庸,李希凡.红楼梦大辞典.文化艺术出版社,1990,1:213.
- [3] 冯其庸,李希凡.红楼梦大辞典.文化艺术出版社,1990,1:212.
- [4] 邓云乡.红楼风俗名物谭.文化艺术出版社,2006,1(1):152.
- [5] 刘云辉.红楼梦之玉赏析[J].金融博览(财富),2011(7).
- [6] 周汝昌.周汝昌校订批点本《石头记》.漓江出版社,2010,1:40.
- [7] 潘天波,胡玉康.红楼梦:漆艺叙事向度的文学解读[J].中国文学研究,2012(3).
- [8] 冯其庸,李希凡.红楼梦大辞典,文化艺术出版社,1990,1:138.
- [9] 周京南.从《红楼梦》中家具描写谈起[J].家具与室内装饰,2013(06).
- [10] 冯其庸,李希凡.红楼梦大辞典.文化艺术出版社,1990,1:662.
- [11] 赵永然.红楼梦之体育文化研究[D].天津:天津师范大学,2016.

Task-Driven Method to Improve the Observation and Scientific Research Ability of Preschool Teachers in Higher Vocational Schools

Wenzhe Yu

Heilongjiang Preschool Education College, Mudanjiang, Heilongjiang, 154007, China

Abstract

Observation ability is one of the most important professional abilities of preschool education students in higher vocational colleges. It is a necessary premise for kindergarten teachers to understand the educational objects and carry out educational work smoothly. Improving the observation ability of kindergarten teachers is the most important task to promote their scientific research ability. Task-driven method is one of the best ways to improve students' learning enthusiasm and change passive learning into active learning. It can be used to effectively improve students' observation ability in actual situations.

Keywords

task-driven method; kindergarten teachers; observation ability; scientific research

利用任务驱动法提升高职幼师生观察科研能力

于文哲

黑龙江幼儿师范高等专科学校, 中国·黑龙江 牡丹江 154007

摘要

观察能力是高职师范院校学前教育专业学生最重要的专业能力之一,是幼师生了解教育对象,顺利开展教育工作的必要前提,提升幼师生的观察能力是促进其科研能力提升的重中之重。任务驱动法是提升学生学习积极性,变被动学习为主动学习最好的方法之一,可以用来在实际情境中有效地提高学生的观察能力。

关键词

任务驱动法; 幼师生; 观察能力; 科学研究

1 观察能力提升的意义

1.1 观察能力是幼师生必备的基本技能之一

中国教育部于2012年颁布出台的《幼儿园教师专业标准(试行)》是国家对合格幼儿园教师专业素质的基本要求,是幼儿园教师开展保教活动的基本规范,是引领幼儿园教师专业发展的基本准则,是幼儿园教师培养、准入、培训、考核等工作的重要依据。《标准》中第30条明确指出幼儿园教师应“掌握观察、谈话、记录等了解幼儿的基本方法和教育心理学的基本原理和方法。”同时,第53条也提到教师要“有效运用观察、谈话、家园联系、作品分析等多种方法,客观地、

全面地了解 and 评价幼儿。”由此可见,观察是幼儿教师不可或缺的专业知识与能力,能否有效运用观察能力了解幼儿,解决实际问题幼儿教师能否合格的重要标准^[1]。

1.2 观察能力提升是幼儿教师队伍质量提高的表现

随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》的贯彻实施,特别是《学前教育法》开始进入到立法规划阶段,大力发展学前教育正成为中国教育事业发展的—道亮丽风景线。学前教育发展不仅要建设—批坚实安全的幼儿园,更需要建设—支师德高尚、业务精良、专业化水平强的幼儿园教师队伍。教师队伍质量的提高关键在于教师各项能力的提高,观察能力就是其中的重中之重,观察能力强的教师能更好的了解幼儿,了解幼儿的—心理发展特征,掌握幼儿的需求,结合幼儿

【基金项目】论文系黑龙江省教育科学十三五规划课题《高职院校学前教育专业学生科学研究能力提升策略研究》(GZC1317099)阶段性研究成果。

发展的理论知识,才能更好地引导和教育幼儿,才能促进幼儿的全面和谐健康发展。

1.3 幼师观察能力的提升是教育家们关注的问题

英国杰出的生物学家达尔文曾经说过:“我既没有突出的理解力,也没有过人的机智。只是在观察那些稍纵即逝的事物并对其进行精细观察的能力上,我可能在众人之上。”敏锐的观察能力对取得重要成就具有重要作用。观察能力,不仅是科学家取得重要成就的重要条件,而且是人们认识一切客观事物和现象的基本能力。它是思维的“触角”,是认识的出发点。观察力的强弱,将直接影响教育过程各个环节。巴甫洛夫就曾经对他的学生说过:“应该先学习观察、观察。不会观察,你就永远当不了科学家。”

意大利教育家蒙台梭利对观察在教育中的重要性曾作过精辟的论述:“唯有通过观察和分析,才能真正了解孩子的内在需要和个别差异,以决定如何协调环境,并采取应有的态度来配合幼儿成长的需要。”她把这一教育过程概括为——大胆地放手、小心地观察、耐心地等待、适时地引导。

由此可见,观察是幼儿教师必须掌握的基本技能,也是衡量幼儿教师能否合格的关键,在幼师生的培养过程中,必须注重对其观察能力的培养,利用多种方法提升其开展科学研究的能力。

2 任务驱动法

2.1 任务驱动法的内涵

“任务驱动法”是一种建立在建构主义学习理论基础上的教学法,它将以往以传授知识为主的传统教学理念,转变为以解决问题、完成任务为主的多维互动的教学理念;将再现式教学转变为探究式学习,使学生处于积极的学习状态,每一位学生都能根据自己对当前问题的理解,运用共有的知识和自己特有的经验提出方案、解决问题。

具体来说,就是在学习过程中,学生在教师的帮助下,紧紧围绕一个共同的任务活动中心,在强烈的问题动机的驱动下,通过对学习资源的积极主动应用,进行自主探索和互动协作的学习,并在完成既定任务的同时,引导学生产生一种学习实践活动。“任务驱动”教学法最根本的特点就是“以任务为主线、教师为主导、学生为主体”,改变了以往“教师讲,学生听”,以教定学的被动教学模式,创造了以学定教、学生主动参与、自主协作、探索创新的新型学习模式^[1]。

2.2 作用

从学生的角度说,任务驱动是一种有效的学习方法。它从浅显的实例入手,带动理论的学习和实际的操作,大大提高了学习的效率和兴趣,培养学生独立探索、勇于开拓进取的自学能力。一个“任务”完成了,学生会获得满足感、成就感,从而激发了他们的求知欲望,逐步形成一种感知心智活动的良性循环^[1]。

从教师的角度说,任务驱动是建构主义教学理论基础上的教学方法,将以往以传授知识为主的传统教学理念,转变为以解决问题、完成任务为主的多维互动的教学理念,将再现式教学转变为探究式学习,使学生处于积极的学习状态,为每一位学生的思考、探索、发现和创造提供了开放的空间,使课堂教学过程充满了民主、充满了个性、充满了人性,课堂氛围真正活跃起来。

3 利用任务驱动法提升幼师生观察能力

利用任务驱动法提升幼师生观察能力,具体可分为以下几个步骤:

3.1 创设情境

针对幼师生的学习特点,为其营造真实的学习情境,使教学做相统一。

对于高职院校来说,如何让学生成为应用型、技能型人才才是教育教学的重点,如何真正做到以就业为导向,让学生毕业即上岗,上岗就能独立工作是教育教学的难点。针对此情况,需要在人才培养方面加强与真实幼儿园岗位相对接,在教育教学中创设与当前学习主题相关的、尽可能真实的学习工作情境,引导学生带着真实的“任务”进入学习情境,使学习更加直观和形象。

例如可以引入幼儿园教学环境,幼儿园师生互动、幼儿自由活动、幼儿教师与家长沟通情境等,让学生在真实情境中有效地激发联想力和专注力,唤起学生原有认知结构中有关的知识、经验及表象,从而使学生利用有关知识与经验去“同化”或“顺应”所学的新知识,发展观察能力。

3.2 明确任务

在创设的幼儿园情境下,选择与当前学习主题密切相关的真实性事件或问题作为学习中要解决的任务,让学生开展观察收集资料,提升观察能力。

例如在幼儿园工作实际中,经常能遇到攻击别人的幼儿,

如何引导和教育这样的幼儿不攻击别人,是困惑幼儿教师工作的难题。可以把这样的问题作为任务布置给学生,作为提高观察能力的动力。

问题的解决会使学生更主动、更广泛地激活原有知识和经验,来理解、分析并解决当前问题,问题的解决为新旧知识的衔接、拓展提供了理想的平台,通过问题的解决来建构知识,正是探索性学习的主要特征。

3.3 自主探究

教师为学生提供解决问题的相关线索,由学生以个别学习、小组合作的方式开展自主探索,解决问题。

利用任务驱动法促进观察能力的提升,不是由教师直接告诉学生应当如何去解决问题,而是由教师向学生提供解决该问题的有关线索、资讯,如需要搜集哪一类资料,如何有效地记录观察所得资料,怎么样分析获得的信息资料等,让学生利用这些资料开展自主探究学习,发展学生的自主探究能力的同时提升学生的观察能力。同时,倡导学生之间的讨论和交流,通过相互合作、相互学习,补充、修正和加深每个学生当前问题的解决方案。

3.4 效果评价

对学习的效果既注重结果、过程评价,同时更注重对于

学生所获得能力的评价。

任务结束后,教师对学生学习效果的评价主要包括两部分内容,一方面是对学生是否完成当前问题的解决方案的过程、结果的评价,即所学知识的理解和意义建构的评价,更重要的是对学生观察能力、自主学习及合作学习能力的评价。

同时要利用多元评价主体,既要开展教师评价,同时也要鼓励学生自评、同学互评,如果有条件,还可以引入第三方评价机制,即幼儿园或用人单位评价,综合衡量学生利用观察能力解决问题的能力。

综上所述,利用任务驱动法促进高职幼师观察能力的提高具有重要的意义,在实际教学过程中应予以实践。

参考文献

- [1] 徐国胜,张丛.任务驱动法在实践课程教学法中的应用[J].职教通讯,2019,05.
- [2] 刘静.任务驱动法在高职计算机教学中的运用[J].课程教育研究,2019,04.
- [3] 罗秋英.儿童行为观察与指导[M].复旦大学出版社,2018,6.

Exploring the Way of Art Intervention in Villages——Taking Henggang Village of Wuzhen as an Example

Jiixin Guo

L&A Design Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong, 518000, China

Abstract

The way to intervene in the villages with art, stimulate the vitality of the local villages and realize the economic recovery of the village has become the mainstream of rural construction. This paper takes the rural construction achievements of Henggang Village in Wuzhen, China from 2015 to 2019 as the research content, through the discussion of different modes of art intervention in the villages, and the analysis of the ever-changing concept of art IP, this paper summarizes a development path that can be adapted to the current rural construction, can be used for reference, and can be promoted, so as to provide new ideas for the sustainable development of art intervention in villages.

Keywords

art village; Henggang Village of Wuzhen; intervention mode; IP concept

艺术介入乡村途径探究——以乌镇横港村为例

郭佳欣

深圳奥雅设计股份有限公司, 中国·广东 深圳 518000

摘要

用艺术介入乡村, 激发本地乡村活力, 实现村落经济复苏的方式已成为乡村建设的主流。论文以中国乌镇横港村2015至2019年的乡建成果为研究内容, 通过对不同的艺术介入乡村模式的探讨, 以及不断变化发展的艺术IP理念的分析, 总结出一条适应当下乡村建设、可借鉴、可推广的发展道路, 为艺术介入乡村的可持续发展提供新的思路。

关键词

艺术乡村; 乌镇横港村; 介入模式; IP理念

1 艺术介入乡村的意义

“新农村”到“美丽乡村”建设发展浪潮的转变, 让艺术与乡村的结合有了更多的可能性。因此, 大量的艺术家和设计师投入到了新一轮的乡村建设中, 也诞生了诸多带有实验性质的艺术项目。在这些作品中, 艺术家们往往更多的在表达个人的艺术观点与理念, 对本地村民的诉求, 和如何通过作品带动村落的复苏考虑不足, 这就导致了大多数的艺术乡村建设变成一场临时狂欢, 让“艺术带动乡村发展”成为口号^[1]。

其实早在2000年, 日本的艺术家们就以艺术介入乡村的方式重塑乡村^[1]。在日本的越后妻有地区, 艺术家们在创作的过程中, 基于场域本身, 合理的取舍与表达, 让“大地艺术节”的举办大获成功, 唤起了社会对生活在此地人的关注。至今, 越后妻有已变成了具有国际影响力的艺术村落。可见,

新时代下, 因地制宜的艺术介入, 可以极大的激发了乡村的潜能, 吸引着青年劳动力的回乡创业。让青年人更积极地参与本地乡村建设中来, 形成经济创收和良性循环。

中国乡村众多, 资源特质千差万别, 艺术介入乡村的道路还处在初期的摸索阶段, 但基于艺术手段的诸多优点, 必将作为“美丽乡村”建设的主要路径, 对乡村的发展起到不可代替的积极作用, 其理论与方法也将随着实践不断发展完善。

2 艺术介入乡村的形式

在艺术如何介入乡村的问题上, 中国的艺术家, 企业家, 教授学者都进行了积极地尝试和努力, 经过大量的乡村实践, 当前主要以艺术家作为主导, 政府扶持和政府搭台, 邀约艺术家唱戏这两种作为主要的介入形式, 并在诸多乡村取得了

满意的成效。

2.1 以艺术家作为主导的介入模式

以艺术家个体为主导的乡村建设中,画家村宋庄的崛起,十分迅猛,目前,已经成长为国际知名的艺术聚集区。宋庄镇的状况:宋庄的位置在中国北京市东六环通州区,总面积约120平方公里,地形平坦,以小麦,玉米作为主要农作物,村庄文化脉络淡薄,为无明显特质。在上世纪90年代初,以方力钧,栗宪庭为首的大批艺术家从圆明园艺术区撤离,宋庄以低廉的租金,和静谧的创作环境,成为了艺术家新的沃土。在短短十年间,宋庄艺术家已多达上千人,宋庄作为“画家村”开始在北京,乃至中国具有了一定影响力,并随着影响力的增强,政府的介入与扶持力度不断加大。在中国文化部和市政府的主办下,“艺术产业博览会”,“宋庄文化节”等展览活动络绎不绝。2007年,中国最大的动漫企业之一“三辰卡通集团”入驻北京宋庄,宋庄从单纯的画家村开始,向包含电影,音乐,动漫,建筑等艺术综合体转变,“文化造镇”已成为了宋庄新的发展路径。截至2019年,宋庄经济产值已达到2.5亿以上,形成了良性循环的发展态势。宋庄发展的成果,离不开艺术家的带头牵线,和后期政府,政策的支持。除此以外,山西的许村,黄山的碧山村等,都在艺术家主导模式下取得了很好的建设效果。但对于大多数艺术家主导介入的村落,常常发展周期长,见效慢,对艺术家和策展人的乡建理念要求较高,不容易“出圈”,形成足够的传播影响力,往往属于村庄早起发展的先锋实验。

2.2 以政府作为主导的介入模式

在中国江浙等一些具备一定经济水平的村落,对自身地方形象的提升,文化脉络的挖掘更为迫切。政府的投资邀请,也让艺术家,策展人在村落的艺术实践中有了更大的舞台,大型,规模化的艺术活动成为激活乡村的主要形式。例如,2016年,“乌托邦·异托邦——乌镇国际当代艺术邀请展”,中国乌镇作为江南名镇,有着优质的自然与人文资源,经济水平高。在政府带头和充足资金的投入下,一场规模空前浩大,聚集超过15个国家,上百组艺术作品的先锋展览在乌镇开展,吸引了百余万景区游客,成为了当时的网红打卡地,取得了文化传播的巨大成功。但巨大的经济投入,和文化传播的可持续性,成为了政府主导模式的短板和隐患。目前,中国的美丽乡村建设,80%~90%的投入经济均来自于各级政府^[2]。在第一届大型艺术展览后,是否有足够的传播与经济的转化

能力,以及是否还有足够资金支持第二届和村落的其他支出的能力。这些潜在的风险让该模式主要局限在经济水平良好,有一定特点和知名度的村落,效果好的同时也伴随着高风险。

3 横港模式

在美丽乡村的大环境下,除了艺术家,大量的设计公司、企业家与投资人也投入其中,试图找寻新的乡村模式,在村落的保护和开发中找到平衡。横港村位于桐乡乌镇,地理环境优美,气候宜人,旅游热门乌镇景区离横港村不足5公里,但也因此导致了,横港村人口与资源不断向乌镇靠拢,本地常驻人口已不足千人,经济水平低下。在2015年,“互联网+美丽乡村”大会在乌镇举办,横港村也因此受到设计公司的关注,并于当年开始了以企业为主导的乡村实践^[3]。

3.1 企业搭台

不同于大多数政府和艺术家的合作关系,企业的主导介入,为乡建带来了新的可能与结果。作为一个部门齐全的设计公司,往往具备一定的成熟的调研策划,数据分析,设计改造,维护运营等全方位的综合能力,并拥有超越大多数贫困县和个人艺术家的经济启动实力,在乡村的定位与发展路径中,更能提供具有综合视野和经济价值的战略方针和实践行动。以横港村来说,企业将横港村定位平台型村落,将学生,儿童,年轻的爸爸妈妈作为主要潜在游客,以“自然科普,亲子教育”作为村落新的发展主题,通过艺术的手法,搭建活动平台。儿童户外课堂,手工教室,阳光草坪,都为亲子活动提供了很好的场地,成为桐乡市节假日增加亲子关系的好去处。此外,公共基础设施的简单艺术化,营造了一个趣味乡村社区,让村民有地可去,有地可待,满足乡村自身文娱需求的同时,也为吸引艺术家,引入艺术活动,打下了很好的基础^[4]。企业的牵头,介于政府和独立艺术家之间,可以更好的做到艺术改造和乡村保护的平衡,在企业追逐利益的同时,也可以让村民获得较为实在的环境改善和经济收入,乡建的成功率较高。

3.2 IP意识与运营思维

在文化产业中,一个快时尚IP的成功创立,往往可以让企业快速回本,短时间内获得巨大收益^[5]。在横港村的建设中,针对主要的目标儿童人群,提取本地特色元素,创造了,鸭子夫妇,小鸭冒险,蚕宝宝等充满儿童趣味的IP形象与故事。将IP投入到公共艺术和文创产品中,形成完整的文化链,

增加了本地景点和产品的附加值,为企业和在地村落创造了巨大的经济价值。不置可否的是,在快速获利的同时,要对IP进一步优化完善,提高文创产品的质量,这样才能将小鸭,蚕宝宝等变成可持续发展的优质IP,结合村落本身,实现真正意义上的“美丽乡村”。

纵观中国数不胜数的乡村改造项目,大多数都虎头蛇尾,盛极一时,却又以失败告终,不管是谁为主导的乡村建设模式,可持续的运营都是当前乡村建设中的难点。而在横港模式中,横港成为了大学生和年轻设计师群体的试验田。以设计企业为主办投资,从2015至今开展一年一度的横港乡建营,为大学生和刚刚踏入社会的青年艺术工作者提供了一个从图纸到落地,亲力亲为参与乡村建设的机会,也激发了乡村活力,在乡建的过程中,村民与学员同吃同工作,确保了设计的在地性。此外,时间的限制,往往只能设计施工村落的一小部分,但乡建营活动的优点也在于“小”,能保证设计成果的控制,也为下一届乡建营做好基础,不会一次性改造的过于饱和,为乡建道路的发展留出检验和试错的空间。经过5届的乡建营,横港村在国际艺术村的道路上已初见成效。这种低成本的乡建手段,启动要求低,在改造乡村的同时,企业也可对外收费,降低开营成本,且对当地政府财政支持的需求不高。乡村的发展和传统的保留与传承,离不开产业的依托^[6]。这种将企业为桥梁,以旅游和自然教育作为横港村未来发展的方向产业,通过设计乡建营为手段的乡村发展模式,逐渐得到了社会认可与传播,成为了乡村可持续发展的新途径。

4 结语

乡村亲子乐园的搭建,营造出了回归自然的氛围,让来此游乐的孩童与家人体验了一个丰满趣味的乡村生活,也让横港村的建设作为一种艺术介入乡村模式的探索,取得了阶段性的成功。在亲子自然教育的主题明确后,企业和设计师从一两个建筑开始,不断的激活乡村这个社区,2015年的鸭棚改造,2016年的书院建设,2017年的仓库变食堂,2018年的景观花园,趣味装置。这种“以点带面”的激活方式,通过企业品牌的宣传,让横港村成为了艺术改造乡村的先行者,为艺术振兴乡村的可持续发展提供了新的思路。

参考文献

- [1] 禹子良. 艺术家介入乡村建设的路径研究 [D]. 中国美术学院, 2018.
- [2] 伍琳瑜, 刘静娴. 政府主导型美丽乡村建设模式的共性问题与主体定位 [J]. 生态经济, 2017(10)
- [3] 李方悦, 颜佳, 郑峥. 乡村共同体发展模式探析——以横港村的在地实践为例 [J]. 中国园林, 2018, 34(5): 5-10.
- [4] 李鹏. 艺术介入乡村——公共艺术助力乡村公共空间的建设 [J]. 艺术科技, 2018, 31(05): 79.
- [5] 向勇, 白晓晴. 新常态下文化产业IP开发的受众定位和价值演进 [J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2017(01): 125-134.
- [6] 方李莉. 论艺术介入美丽乡村建设——艺术人类学视角 [J]. 民族艺术, 2018(1): 17-28.

Discussion on the Service Function of Grass-roots Cultural Center in Mass Cultural Activities

Lin Xie

Quzhou Cultural Centre, Quzhou, Zhejiang, 324000, China

Abstract

With the increasing development of social economy, paying attention to cultural construction and building excellent mass culture can not only enrich people's spiritual life, but also promote the all-round development of the masses, and also helps to build a harmonious society, improve the cohesion and creativity of the nation significantly, and promote the development and progress of society. The grass-roots cultural center is not only one of the important power of cultural construction, but also the core of cultural construction work. Grass-roots cultural centers can play a good role in guiding, demonstrating, organizing and publicizing. At present, in order to promote the sustainable development of public cultural services, the research of grass-roots cultural centers should be strengthened. This paper is mainly about the research on the service function of the grass-roots cultural center to the mass cultural activities, in order to provide reference for the relevant professionals.

Keywords

grass-roots cultural centers; mass culture; activities; service function

探讨基层文化馆在群众文化活动中的服务职能

谢琳

衢州市文化馆, 中国·浙江衢州 324000

摘要

随着社会经济的日益发展,注重文化建设,构建优秀的群众文化,不仅仅能促使人们的精神生活得到丰富,而且也可以促使群众实现全面的发展,还有助于构建和谐社会,促使民族的凝聚力以及创造力得到显著的提高,有利于社会的发展和进步。其中,基层文化馆是文化建设重要的力量之一,同时也是开展文化建设工作的核心,基层文化馆能起到良好的引导、示范、组织、宣传的作用,在目前为了促使公共文化服务工作实现可持续的发展,应当加强基层文化馆的研究。论文主要是关于基层文化馆对群众文化活动的服务职能的研究,以供相关专业人士进行参考和借鉴。

关键词

基层文化馆;群众文化;活动;服务职能

1 引言

在当前的时代背景之下,通过对于基层群众文化活动进行组织,能有效吸引广大的人民群众积极的参与到群众文化建设工作当中来^[1],与此同时也可以调动人民群众文化活动的积极性和主动性,引导人民群众构建和谐社会。这是目前开展基层文化馆重要的职责,并不是依赖一朝一夕能完成工作。在当前,为了实现基层文化馆的健康发展,为了促使公共文化服务的工作质量和水平得到提升,需要扎根于群众,同时要进一步强化文化建设工作,这样才能保障基层文化馆具备良好的成果。

2 概述基层文化馆

基层文化馆属于群众性的文化单位,基层文化馆主要就是开展各种各样的群众文化生活,这样就可以促使群众文化的信息得到丰富,同时也可以给群众提供娱乐互动的场所^[2]。另外基层文化馆本身属于公益性的事业性的单位,在当前基层文化馆主要就是负责当地区域群众文化生活,其中基层文化馆的主要职能包括下列几个方面:首先,基层文化馆主要就是负责展开各种各样的有趣生动的文化活动,例如,开办文化展览、开展培训讲座或者是进行文艺展演等等,这样通过开展多种多样的活动能促使人民群众业余生活更加丰富多彩,同时也可以有利于群众积极的参与到文化活动当中来,

促使群众的整体能力和素养得到全面的提高。其次,基层文化馆还可以起到文化保护以及文化交流的效果,还能进一步促使文化的信息得以丰富,在当前,通过开展各种各样的文化交流活动,能切实的保障群众实现良好的文化信息交流,同时也可以促使群众文化实现大胆改革和创新,有利于传统文化得到传承。再次,在目前通过基层文化馆能进行相应群众指导工作,有利于群众文化逐渐的走向正确的道路,让群众文化向着积极和健康的方向健康发展。基层文化馆本身属于底层文化,在群众文化建设的过程当中,基层文化馆起到了核心的作用^[3]。另外,在目前的基层文化馆当中,相关的工作人员可以通过采用文化培训等方式进一步普及和推广文化知识,这样就能促使广大的人民群众提高自身文化素养以及文化水平,还有利于当地顺利开展和实施精神文明建设,促使群众的科学文化素质以及思想道德水平得到显著的提高,进而增强中国的文化软实力。在当前,基层文化馆开展工作的过程当中,要始终坚持为人民服务的原则,同时要切实的保障在开展基层文化活动的过程当中具备充沛的设备和资金,这样才能促使广大的人民群众,充分的享受到各种各样的文化服务,同时也可以保障群众文化生活日益丰富,切实的满足人们的精神文化需求,有利于实现社会全面小康,另外,对于目前的基层文化馆进行分析,其扎根于人民群众,有利于传承文化艺术,值得大力推广和应用。

3 基层文化馆对群众文化活动的服务职能

为了促使基层文化馆能更好为人民服务,同时为了促使文化馆更顺利开展文化活动应当坚持以人为本、整合文化资源以及加强队伍建设工作。

3.1 坚持以人为本的理念

在当前基层文化馆建设的过程当中,应当始终坚持以人为本的原则,中国共产党的思想理念就是以人为本,要坚持以人为本以及执政为民^[4]。在开展一切工作的过程当中,应当高度联系群众,要促使群众的利益可以摆在首要的位置,同时要为群众谋求福利,这是开展所有工作重要的立脚点。在当前针对于文化馆进行建设的过程当中,同样需要始终全心全意的坚持为人民服务的原则和理念,在当前的文化馆建设的过程当中,相应的设备及设施要具有人性化,同时要充分的考虑到群众的所需,要为了群众而进行文化馆的建设工作。与此同时,针对于目前广大的人民群众进行分析,大部分的

群众的素质偏差较大,同时对于文化的需求也存在着极大的差异性,所以在当前建设文化馆的过程当中,相关的工作人员需要考虑到群众的这一特征,同时要顺应群众实际发展需求,还需要相关的工作人员加强调查研究,了解群众,同时在群众内部开展一些有趣的群众喜闻乐见的活动,这样就可以拉近和群众之间的关系,同时也可以促使群众积极主动的参与到各种各样的文化活动当中来,另外,对于不同区域的人民群众,以及不同群众文化需求,应当采取不同的方式开展文化活动,这样就可以促使各水平以及各阶层的人民共同的发展^[5]。

3.2 组织群众文艺团队开展群众文化活动

在当前基层文化馆主要就是负责组织和开展各种各样的群众性的基层性文化活动,这就需要当前的相关工作人员全面的了解到群众文化的主要特点,同时,要对于策划方案进行明确,不断进行创新和思考,通过采取更加新颖的方式促使群众文化活动更加多姿多彩,通过采用曲艺舞蹈表演活动以及组织文艺创作活动等方式来开展各种各样群众文化活动^[6]。在工作安排以及具体活动组织方面,要保障尽量详实,这样才能给广大的人民群众提供更多的选择,与此同时,还需要相关的工作人员能切实的做好策划工作,并且需要切实做好理论性准备工作,对于活动策划方案要及时加以落实。在基层文化馆的过程当中,要切记避免过于搞形象工程,要将工作落实到实处,要为百姓做事,同时在文化活动组织的过程当中,要强化活动指导工作,还应当做好设施和场地的布置工作,对于相应工作人员应当进行科学以及合理的调配。与此同时,在开展群众文化活动的过程当中,还应当要求相关的工作人员切实的加强指导工作,一旦发现了相应的问题,就需要采取有效的措施加以解决,只有这样才能切实的保障文化活动的质量和水平得到提高,同时也可以保障文化活动顺利的开展和实施。另外,一旦文化活动结束之后,对于目前的基层文化馆来讲,还应当对于此次文化活动的开展情况进行工作总结,并且要思考文化活动开展的过程当中是否依然存在着不足之处,若是存在不足之处就应当吸取经验教训,改正自身的不足和缺点,这样才能促使群众文化活动更为良好,切实的保障群众文化活动的整体质量水平得到提升。

3.3 整合文化资源

在目前开展群众文化活动是不可忽视的重要的工作,同时群众文化活动本身也属于一项系统性的综合性的工程,但

是,当前文化馆本身能力相对不足。在目前的时代背景之下,不仅仅需要克服各种方面的不利因素,而且应当促使基层文化馆主体性作用得到发挥,还应当对于社会文化资源进行全面的整合,促使社会其他方面的力量能积极主动参与到群众文化馆的建设工作当中来,引导人民群众可以积极主动的组织和融入到文化活动当中来,进而促使群众文化更加发展和繁荣。实际工作开展的过程当中,要求相关的工作人员不仅仅需要对于群众文化活动的相关经验进行全面的总结,而且还应当结合新的历史形势以及群众文化活动开展的相应规律,满足时代发展的要求,不断的实现大胆改革和创新,这样才能促使群众文化活动更为丰富和具有新颖性,促使人们可以更好进行文化艺术欣赏活动,同时还有利于弘扬中国传统的文化和民族精神,有利于提高全民文化修养和文化素质,实现文化发展和繁荣^[7]。

3.4 加强队伍建设

在目前群众文化活动组织和培训的过程之中,其主要的部门就是基层文化馆,所以,在当前就需要基层文化馆要对于群众文化活动引起高度的重视,同时要加强队伍建设工作,专业的队伍是切实的保障群众文化活动顺利开展的基础和前提,在目前对于群众文化专业干部来讲,不仅应当具备良好的组织协调能力以及专业基本功,而且还需要一定领导能力,切实的保障基层群众文化活动可以顺利的开展和实施,促使群众文化活动能全面落实到平时生活当中来^[8]。除此之外,对于当前文化中心专职人员以及培训文化站的相关工作人员来讲,还需要对于知识储备进行不断的改革和更新,这样才能促使自身业务能力和业务水平得到全面的提升,切实的保障基层文化能发挥良好的效果。除此之外,在目前,传统舞蹈以及民间音乐和人们的生活越来越远,甚至很多的传统文化都得不到相应的传承和继承,对于当前的基层文化馆

来讲,应当牢记使命,同时需要强化文化保护工作,还应当建立相关传统文化保护基地,这样就有利于传承以及保护中国传统文化,还有利于弘扬中国的民族精神。

4 结语

综上所述,在新的历史形势之下,对于基层文化馆来讲,需要促使自身的职能作用得到充分的发挥,同时要实现群众文化事业的进一步的发展和完善。在文化发展的过程当中,还需要基层文化馆起到良好的带头、辅导和组织的作用,要进一步的强化精神文明建设工作。

参考文献

- [1] 王厚琦. 基层文化馆对群众文化活动的服务职能探析 [J]. 才智, 2016(25):263-264.
- [2] 杜曼. 基层文化馆在群众文化活动中的服务职能探析 [J]. 大众文艺, 2017(17).
- [3] 张学军. 文化馆在群众文化活动中的职能及作用探究 [J]. 市场论坛, 2018(7):76-78.
- [4] 章淑莲. 探讨文化馆服务群众文化中的问题及措施 [J]. 文艺生活·文海艺苑, 2015(2):256-256.
- [5] 霍明慧. 论如何发挥群艺馆在群众文化活动中的作用 [J]. 内蒙古艺术, 2016(1):109-111.
- [6] 陈佶. 基层文体中心开展群众文化活动的思路探讨 [J]. 戏剧之家, 2018(33):244-244.
- [7] 徐玉娟. 工人文化宫在群众文化活动中的职能作用探析 [J]. 北方文学:下, 2016(4):215-215.
- [8] 胡锐. 基层文化馆加强群众文化辅导培训工作的策略 [J]. 文艺生活·文海艺苑, 2016(3):239-240.

Multi-dimensional Thinking on the Limiting Factors of Readers' Borrowing Rights

Xia Yin

Mongolian Autonomous County of Subei Cultural Center, Jiuquan, Gansu, 736300, China

Abstract

The rapid development of social economy and scientific and technological level in China has promoted the continuous improvement of the quality of people's life. At present, people's material life is rich and diversified, and their pursuit of spiritual civilization is also rising. As an important carrier to enrich people's spiritual life, cultural centers can meet the diversified development needs of people through continuous reform and development. As one of the important places to enrich and expand people's knowledge, library plays a vital role in the development of people's spiritual civilization. Based on this, this paper briefly analyzes the factors that limit the current readers' book borrowing rights.

Keywords

readers' borrowing rights; limiting factors; multi-dimensional thinking

读者图书借阅权利限定因素的多维思考

银霞

肃北蒙古族自治县文化馆, 中国·甘肃 酒泉 736300

摘要

中国社会经济及科技水平的迅速发展,推动了人们生活质量水平的不断提升。目前,人们的物质生活丰富多元化,人们对于精神文明的追求也不断上升,文化馆作为丰富人们精神生活的重要载体,只有不断改革发展,才能为满足人们多元化的发展需求。图书馆作为丰富拓展人们知识的重要场所之一,对人们精神文明的发展有着至关重要的作用。基于此,文章简要分析当前读者图书借阅权利限定的因素。

关键词

读者图书借阅权利; 限定因素; 多维思考

1 引言

社会经济的迅速发展带动人们生活质量水平的提升,随着国家对文化重视度的不断上升,人们对阅读的重要性及必要性也有了新的认知,图书馆作为丰富人们精神世界的重要组成部分,对于人们精神的丰富发展有着不可替代的作用,然而,当前读者的图书借阅权利在行使过程中存在一定问题,影响了权利的进一步行使。因此,文章就全面分析一下目前影响读者图书借阅权利进一步行使的因素并就这些问题提出相应的解决措施。

2 影响读者行使图书借阅权利的限定因素

具体结合当前中国各地区文化馆的读书就有工作的开展情况来看,影响读者读书借阅权利进一步行使的因素较为广泛,文章下面将主要从借阅平台建设较为落后,服务机

制不完善,文化馆工作人员专业知识及技能水平低,为读者服务工作不到位以及相关规章制度不完善影响借阅权三方面来全面阐述该工作的不足之处。

2.1 借阅平台建设较为落后,服务机制不完善

当前,文化馆在进行图书借阅工作中,由于缺乏对先进技术的有效应用,导致借阅平台方面的工作建设较为落后,相关的服务机制不完善,影响了读者这些权利的有效行使^[1]。首先,借阅平台在应用过程中主要是依靠人力资源,通过人为操纵来进行借阅工作。此种情况一方面影响了节约工作的效率,另一方面受人为因素影响,在借阅过程中就可能出现各类错误,对借阅工作质量与水平的提升来说也产生了不利影响。而且这些平台建设较为落后,那么读者在行使借阅权利时,就仅仅依靠于到文化馆进行相应的图书借阅,通过各类先进的应用平台来行使权利就受到一定的限制,

使得这个权利的行使空间大大受到阻碍。并且时间也会受到一定的限制,通过人力资源来进行借阅工作的管理,那么文化馆工作人员的工作时间有限,这就导致读者不能全天候的行使借阅权利。

2.2 文化馆工作人员专业知识及技能水平较低,为读者服务工作不到位

除此之外,现阶段中国的一部分文化馆工作人员的年龄结构出现老龄化的现象,文化馆对于老年人工作者的征用较多,然而,工作人员年龄较大对电子书资源的建设是极为不利的^[2]。一方面,年龄较大的工作人员的专业知识与信息素质已经不能很好的满足文化馆电子书资源建设的相关需求,由于电子书资源的相关工作对当前的电子信息技术符合度较高,这就需要相关的工作人员,必须能熟练的操纵一些高科技电子信息产品,才能将工作做到位,那么,工作人员年龄较大就不能很好的适应这一发展变化,从而导致文化馆工作质量下降。另一方面,部分工作人员的观念较为传统,不能正确的理解资源建设的意义,从而在工作过程当中不能认真负责履行自己的职责,更好的为人们尽职尽责,影响了读者借阅权利的有效行使。

2.3 相关规章制度不完善,影响借阅权利的进一步行使

基于当前中国的公共文化馆电子书资源建设的过程来看,在文化馆资源建设环节当中缺乏合理的统筹规划,导致对资源共享方面的效果完成得并不理想。一方面,对于资源建设的前期,没有对整个资源建设过程进行一个明确的统筹规划,制定一个完整的工作流程,这就没有从全局的角度考虑问题,这就容易导致在建设过程当中产生一些资源浪费与重复建设的情况^[3]。另一方面,相关的规章制度不够完善,那么读者在进行借阅工作时,对借阅流程就不够了解清晰,在一定程度上影响了这个工作效率的提升,而且缺乏相应的这个流程规章制度,也会使得救援工作处于一个混乱状态。最重要的是缺乏规章制度的约束,文化馆工作人员在工作时,对读者所提供的服务就不能严格按照相关的标准要求来进行,这就使得读者所接收到的服务工作处于一个参差不齐的状态。

3 针对上述问题所提出的解决措施

通过文章上面的分析可以看到,目前影响读者读书就有权力行使的因素较多,对图书馆文化馆工作质量与水平的提

升来说也有不利影响,因此,文章将主要从加强对信息技术有效应用,推动教学形式多元化,提高工作人员综合素质技术水平,建设专业的阅读服务团队以及健全完善服务机制体系,明确借阅流程三方面全面阐述保障读者图书借阅权利行使的方法措施。

3.1 加强对先进技术的有效应用,推动借阅形式多元化

由于电子书文化馆在建设过程当中容易出现资源重复方面的问题,因此,在对文化馆建设过程当中就要强化对资源的共建共享,以此才能更好的促进电子书文化馆的发展,保障读者借阅权利的有效行使。具体的发展措施有以下两个方面。首先,对合作的领域以及合作的形式进行有效的拓展,要重视区域性合作、行业性合作、系统性合作,在整片地区当中要加强与其他电子书文化项目的资源共建共享,这样就可以减少对资源的浪费,更好的提高资源的利用率^[4]。随着时代的发展变化,及时的更新网页的信息,以使用户能更好的接收最新资讯。那么对于那些信息更新的方面,可以为其构建一个单独的模块,这样就能更直接明了地让用户看到相关的具体内容。通过加大对公共文化馆电子书资源网站优化创新力度,能更好的提升公共文化馆的电子书资源水平,对人们在进行公共文化馆阅读的时候提供更佳好的便捷程度,为读者营造一种更加便捷的读书环境。其次,要对合作方式进行不断的创新,我们可以通过联合储存的方式来进行合理有效的划分建设任务,将资源建设的任务合理的分配到每一个文化馆中,这样既能降低电子书文化馆的负担,还能为用户提供更多的优质资源。另外,在对电子书文化馆建设过程当中,也要重点突出信息资源特色,随着中国资源数量的不断增长,在这些过程当中要是根据用户的相关需求以及特点来进行具体的建设工作,逐渐的拓展建设范围。

3.2 提高工作人员的综合素质及技术水平,建设专业的阅读服务团队

在当前中国信息技术高速发展的环境下,文化馆的相关工作人员必须提高自身相关专业素质,加强自身技能的学习和应用才能为文化馆提供更为完善的服务,使得用户有更强的使用体验^[5]。要想为文化馆培养更为专业技能水平较高的工作人员,可以从以下两个方面实施,由于高素质的人员对于电子书资源建设工作有着积极促进和领导的作用,因此,

我们首先就要引进一些专业性强,技能水平高的相关人才,为资源建设工作的开展起一个好的领头作用加强与高等院校、科研院校之间的交流与合作,为专业阅读服务团队的扩建提供人才保障。其次,就是要强化相关工作人员的专业技能培训,通过制定并实施合理的培养计划,加大相关工作人员的学习力度,使得他们更好的掌握文化馆的相关理论知识,进而才能更好的服务于文化馆工作。也可以通过聘请文化馆资源方面的建设专家进行一些更加专业的培训,提升专业人才的职业素养,为日后的公共文化馆建设提供更加全面的支持,给相关的工作人员制造更多的学习电子书文化馆资源建设管理的理论知识的方式。另一方面,也要转变相关工作人员的思想理念,要为文化馆相关工作人员树立正确的发展理念及良好的思维模式做好引导作用,使得他们了解到公共文化馆资源建设的重要性对资源共享的重要性。或者通过奖惩激励制度来激发他们对自己的工作负责,并且自己积极主动的去提高自身的技能水平,拥有一支高素质、专业性的资源建设人才队伍,对整个的公共文化馆资源建设发展来说,起着重要的人才保障作用^[6]。

3.3 健全完善服务机制体系,明确借阅流程

针对当前借阅流程不够明确,服务机制体系不够健全完善的问题,在今后的工作中,文化馆就需要对服务机制体系的建立健全引起足够的重视,来保障读者图书借阅权利的有效使用。那么,首先就需要对读者的借阅流程进行一个明确的规定要求,制定一个合理的借阅标准以及相关的这个时间,在此时间范围内,读者可以随时随地进行图书借阅,这样才能有效避免这些工作处于混乱状态的情况的发生。并且,也要健全完善服务机制体系。由于相关服务体系不完善,导致工作人员在为读者提供服务时,不能有效将文化馆内的各类文化资源图书资源的相关发展情况介绍给读者,使得读者对

文化馆的资源了解掌握度较低,不能在此基础上结合自己的发展需求进行图书借阅工作,所以,文化馆在日后的图书借阅工作改进过程中,就要合理的进行统筹规划,避免资源共享受阻以及资源浪费与重复建设问题的再次发生。

4 结语

总而言之,当前时期文化馆只有不断改进自身的工作,才能进一步为人们提供更为优质的服务,对图书借阅权利的改进工作方面感性来说,就要加强对信息技术有效应用,推动阅读方式借阅形式的多元化,并且要提高文化馆工作人员的综合素质技术水平,建设专业的阅读服务团队,与此同时要健全完善服务机制体系明确的流程来为人们提供更为优质的服务不断丰富完善人们的精神世界。希望文章上述有关于读者图书借阅权利的限定因素方面的论述分析,能对文化馆日后工作的改进有所参考帮助。

参考文献

- [1] 周春玲,曲杰.高校图书馆增加读者图书借阅权限的思考[J].辽宁教育行政学院学报,2018(12).
- [2] 叶中亮.图书馆公共借阅权制度研究评析[J].经营管理者,2019(15).
- [3] 王肃之.公共图书馆读者个人信息保护政策的完善——基于《公共图书馆法》[J].图书馆论坛,2018(6):110-116.
- [4] 曹莎莎,徐岚.“互联网+馆藏建设”:读者决策采购[J].新世纪图书馆,2016(12):21-24,29.
- [5] 韩冰,李晓秋.内蒙古图书馆“彩云服务”探究[J].图书馆论坛,2016(3):65-69.
- [6] 俞月丽,朱晔琛.开放式图书采购的浙江样板:浙江图书馆“U书”快借案例分析[J].图书馆研究和工作,2017(10):22-25.

Promoting the Construction of Cultural Self-Confidence by Delivering Positive Energy and Dedicating to the Main Battle field

Dalinqiqige

Mongolian Autonomous County of Subei Cultural Center, Jiuquan, Gansu, 736300, China

Abstract

The report of the 19th National Congress of the Communist Party of China puts forward that “strengthening cultural self-confidence, promoting the prosperity of socialist culture” and emphasizing that “culture is the soul of a country and a nation. Strong culture is an indispensable part for a nation’s prosperity. Without a high spirit of cultural self-confidence and no prosperity, there will be no great rejuvenation of the Chinese. We must adhere to the road of development of socialist culture with Chinese characteristics, stimulate the creativity of the entire nation, and build a strong socialist culture.” The above important talk points out aspects of Chinese cultural work in the new era and puts forward new goals for cultural workers. As a cultural worker in a minority area, I have worked in the grass-roots cultural center for more than 20 years. Combined some cultural work in ethnic areas, this paper shows some shallow understanding about cultural self-confidence.

Keywords

grass-roots library; cultural self-confidence construction; national culture

投身主战场 传递正能量 全力推进文化自信建设

达林其其格

肃北蒙古族自治县文化馆，中国·甘肃 酒泉 736300

摘要

中国共产党的十九大报告提出，“强化文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”，强调“文化是一国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强，没有高度的文化自信，没有的繁荣兴盛，就没有中华民族的伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造力，建设社会主义文化强国。”这段重要论述，为新时期中国文化工作指明了方面，对文化工作者提出了新的目标要求。本人是一名民族地区文化工作者，在基层文化馆工作20余年，结合民族地区文化工作，浅谈一些粗浅的认识。

关键词

基层图书馆；文化自信建设；民族文化

1 发挥基层图书馆作用，进一步筑牢群众文化自信

中国是一个有着五千年文明历史的大国，在漫长的历史岁月中，祖先们创造了许多辉煌的历史文化，为世界做出了巨大贡献，近代中国悲残命运，给中国文化造成极大摧残，老祖宗创造的许多好东西丢失了，但是，中国是文化根基没有动，在中国人民不屈不挠斗争及中国共产党领导下，中国得以独立，民族得以解放，民族文化得到了新的生机。但是，不可否认地看到，近代以来，西方文化对中国文化也有多方面的影响，既有正面，也有负面。当前，中国正处在推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略而局关键时期，需要

全体中华儿女共同努力，这其中，凝神聚气显得十分重要。以什么来凝聚，毫无疑问，是中国共产党领导下，以中华优秀传统文化为支柱，以中国梦为目标的精神凝聚。从基层群众看，随着国家综合实力的不断提升，基层群众从吃饱转向吃好，精神需求与日俱增，及时给老百姓提供优质的精神食粮，是各级党政及文化部门、工作者的责任。基层文化馆作为服务基层群众的一线，必须在其中发挥好重要作用。当前，另一个现实情况是，基层青年牧农民有一定的知识水平，更渴望学到更多的知识，而中老年牧农民，文化程度不高，接受新知识缓慢，也需要以传统书籍来获取知识。因此，基层馆就必须千方百计为基层好文化服务，以丰富的文化食粮，正

引导基层群众的思想,丰富群众生活,进而凝聚起更大的民心,更大的向心力,共同为中国梦奋斗。

2 发挥基层图书馆作用, 激发民族文化创造力

基层图书馆具有鲜明有服务性和群众参与创造性,就当前而言,许多群众性文化活动如书画比赛、文化节目比赛等,都是由文化部门主导、基层文化馆参与或联办的。同时,一些群众性文化娱乐活动,也常聘请基层文化部门人员作指导。而在一些边远和民族地区,由于社会资金投入不够,民间和个体、私营文化实体并不发达,基层文化馆仍在发挥重要作用。群众的智慧和力量是多方位、多角度的,也是无穷大的,要挖掘和繁荣地区文化,必须重视和挖掘民间力量,激发基层群众的文艺创造力。一方面,基层图书馆应组织人员注重搜集、整理民间文化,把群众世代口传、或群众间发生的趣文趣事,以文字形式记录下来,形成地方文化民间文化以及“野史”等;另一方面,在正确引导和鼓励基层群众参与文化创作。如中国肃北蒙古族自治县近年来就由民间人仁先后整理出版了《肃北蒙古人》、《肃北蒙古族名人录》、《肃北蒙古族民歌集》等,这些书籍,不仅彰显了本地历史文化、风土人情,民俗特色等,另一方面,也吸引了县内外各方人士的广泛关注的深厚兴起,激起了更多的青年文化爱好者。同时,我们还应看到,伴随着中国经济社会快速发展,各地都涌现出了许多可歌可泣的感人事迹,需要下面加以宣传,这也是基层图书馆创作的重要源泉,以些来讴歌祖国与人民,加大正能量塑与传递,形成高质量的图书作品。从这些方面来说,基层图书馆必须加大工作力度,按照文艺工作“双百”方针,发挥基层文化主阵地作用,积极为繁荣兴盛地方文化做出新贡献。

3 发挥基层图书馆作用, 弘扬社会主义核心价值观

近年来,随着中西文化的交流交融和发展,中国人民思想发生了巨大变化,特别是信息化时代的到来,人民的思想更是时时发生着更新。但是,中华传统文化不能丢,特别是在修身齐家、为人、处世方面,老祖宗总结许许多多的文化精髓。传统中国是以家庭为细胞的庞大社会组织,人情世故是中国传统文化的一大特色,在现今,家庭文化及人情文化仍然在中国人民心中占有着重要地位。国家以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点,总结传统与现代文化,形成

了社会主义信心观,并大力宣传引导,在全体中国人民中产生了巨大反响。同时,我们也看到,一些社会负面现象仍经常发生,究其原因,在一些人心中,社会主义信心价值观仍不够牢固,以私为先及不诚信思想影响着这些人的心智。加大社会主义核心价值观教育,不仅是中国党政部门工作的重要内容,也是文化部门及工作者的重要职责,基层文化馆发挥发挥服务群众一线作用,在基层群众文化生活占领主阵地,深入宣传挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德标准、行为规范,坚持弘扬社会主义正能量,将中国特色社会主义核心价值观融入基层群众工作生活方方面面,转化为基层群众的情感认同和行为习惯,进而带动全社会风气好转,更好树立中国社会、中国人良好形象^[1]。

4 发挥基层图书馆作用, 服务于文化旅游产业发展

当前,随着中国综合实力不断提升,中国国际影响与日俱增,中国美食、中国文化吸引着世界各地人民,各地区都在主打文化旅游品牌、发展无烟工业。酒泉市,有历史悠久的汉唐文化、驰名中外的敦煌佛教文化,敦煌国际文化博览会的举办,更将甘肃、酒泉及敦煌提高到了世界知名高度。酒泉市正在打造一体化旅游文化大圈。中国肃北县作为省唯一的蒙古族自治县,提出了“135+”发展战略,其中一个重要方面就是主打民族文化品牌,促进旅游兴县。旅游是一个多元素富集的产业,特别传统文化内涵十分重要,高楼大厦到处都有,并不能给人以深刻的印象,只有深含其中的文化内涵,才会让人们流连忘返,才会让一个地区旅游业久盛不衰。以什么来突出文化内涵,传统以书籍为主,现在随着各类新媒体快速发展,呈现多样化发展趋势。民族地区文化馆在助力地区经济社会发展、特别是助推民族旅游业发展方面,就要充分发挥优势,多挖掘、整理、出版民族文化内涵丰富的书籍、电子音像制品,使民族文化内涵以各类形式显现出来,以其独特魅力,持久地吸引各方游客,给人以美的享受、文化的感染、思想的触动。同时,也通过繁荣发展民族文化,进一步增强中华民族文化感染力,自信力,凝聚力,推动“四个自信”和中国梦的更快更好实现。

参考文献

- [1] 全力推进文化礼堂建设 努力为乡村振兴凝神聚气[J]. 政策瞭望,2019(01):48-49.

Adhere to Reform, Innovation and Development, and Effectively Carry out the Cultural Activities of Staff and Workers——Introduction to the Work of “One-entity-two-wing” of Nanjing Workers Cultural Palace

Yuan Hong

Nanjing Workers Cultural Palace, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

The workers' cultural palace in Nanjing, Jiangsu province, china, adheres to the socialist core value system with Chinese characteristics, holds high the banner of public welfare, grabs opportunities, integrates resources, and carries out various and colorful cultural and sports activities for staff and workers, which has enhanced the overall strength and competitiveness of the city's staff and workers' culture, and promoted the development of staff and workers' cultural undertakings.

Keywords

reform; innovation and development; employee culture; one-entity-two-wing

坚持改革，创新发展，有效开展职工文化活动——南京市工人文化宫“一体两翼”工作介绍

洪媛

南京市工人文化宫，中国·江苏·南京 210000

摘要

中国江苏省南京市工人文化宫坚持中国特色社会主义核心价值体系，高举公益化旗帜，抢抓机遇，整合资源，开展形式多样、精彩纷呈的职工文体活动，增强了全市职工文化整体实力和竞争力，推动了职工文化事业发展。在实践中，积极探索市场化运作、推动职工文化事业发展的新路子，适时提出并坚持“一体两翼”的组织模式，既推动了职工文化的大发展大繁荣，又增强了工会事业的市场灵活性。

关键词

改革；创新发展；职工文化；一体两翼

1 引言

中国江苏省南京市工人文化宫是南京市总工会下属的公益性文化事业单位，位于中华第一商圈——新街口。上世纪50年代，刘伯承元帅担任南京首任市长时，将原供国民党权贵休闲之用的“介寿堂”改作工人文化宫，并亲笔题词“工人之家”，南京市工人文化宫作为全市职工群众的“学校和乐园”，深受大家的珍惜和喜爱。近年来，南京市工人文化宫在市总工会的正确领导下，坚持社会主义核心价值观体系，高举公益化旗帜，深化实施“职工文化建设工程”，抢抓机遇，整合资源，开展了形式多样、精彩纷呈的职工文体活动，为增强全市职工文化整体实力和竞争力，推动职工文化事业

发展发挥了积极作用，取得了显著成果。平均每年组织各类演出活动约120场次，参与和观看的职工群众超过30万人次，全面提升了新时期工人文化宫的新形象，先后荣获“全国特色广场文化活动”、“全国工会十大品牌”、“全国群众体育先进单位”、“全国职工教育示范点”、“全国排舞运动推广先进单位”以及“社会文化建设贡献奖”等殊荣。

在实践中，我们积极探索市场化运作、推动职工文化事业发展的新路子，适时提出并坚持“一体两翼”的组织模式，既推动了职工文化的大发展大繁荣，又增强了工会事业的市场灵活性。

“一体”即南京市工人文化宫为主体，主要职责是以提

高职工整体素质和满足职工精神文化需求为目标,指导全市工会系统文体工作,组织开展各项文体活动,为基层工会开展文体活动提供服务,进一步丰富和实现文化宫百万职工教育培训中心、文体活动中心、广大市民休闲娱乐中心的目标定位,形成了重大活动有影响、常规工作有创新、培养队伍有成效、区域合作有突破的工作格局。南京宫连续十几年精心策划、组织承办了市四套班子主要领导出席观看的庆“五一”大型主题文艺演出;在连续三届省运会中荣获团体总分和金牌总数双冠军;每年免费为职工群众献上40场职工文化系列活动,免费放映20场露天电影;同时,成立50多年的工人合唱团多次参加世界各国比赛获得佳绩,赴中央电视台、国家大剧院、香港音乐厅等重要场馆参加演出,受邀出国进行表演并受到了外交部、文化部的赞扬和肯定。

“两翼”即中国江苏省南京市职工文化体育联合会和“心连心”工人艺术团。南京市职工文化体育联合会共有108家企事业单位,下设城南、城北、城中、栖霞、江北5个办事处和书画、摄影、集邮、京剧、曲艺、围棋、象棋等15个兴趣协会,着重于全市职工文体活动的普及、推广。“心连心”工人艺术团是民办非企业性质的民间组织,由文化宫主任兼任团长,聘请专业团体著名指挥、作曲、舞蹈编导作为艺术指导,与“心连心”工人艺术团签约的专业演员和职工演员共20人,艺术团其他成员均从全市基层单位层层选拔产生,着重于全市职工文体工作的提高、引领。

“一体两翼”并不是名称上的标新立异,而是在全国文化体制改革的大背景下所进行的探索,是促进组织创新、机制创新、活动创新、品牌创新的有效尝试。

2 “一体两翼”是承接政府资源和获得社会资源的重要手段

“一体两翼”改革新模式的出现弥补了工会承接政府资源和获得社会资源的不足。近几年,文化宫就与政府部门共同主办数十项活动,每项活动都是由政府部门拨款和赞助企业出资。比如,每年都与市体育局开展“六送体育进企业”活动,为20多家单位赠送价值60万元的体育器材,受到广大企事业单位职工的热烈欢迎。又如,与市文广新局共同主办职工歌手大赛、舞蹈大赛、原创作品大赛和主持人大赛等等,每次均纳入到当年的全市文化艺术节展演。职工创作表演的多个作品获得市政府文艺原创作品扶植项目奖。“心连心”

工人艺术团经常深入部队进行慰问演出,同时,邀请部队到地方来参加职工文化活动,如将军与职工乒乓球友谊赛等,为军地双方的建设、发展起到了有力的推动作用^[1]。

3 “一体两翼”是服务基层、服务职工的重要窗口

文化宫对于“一体两翼”在体制、机制和活动方式上形成制度,进行规范,凡是属于同政府部门打交道、进行政策协调以及“两翼”不能做的事情,由文化宫主体负责承担和保障;凡是基层开展的文化体育活动需要指导、培训、服务的工作均由“两翼”承担,通过“菜单化”的服务,尽可能实现服务的最优化。每年市文体联都要为10多个职工兴趣协会2000多名会员提供活动阵地和指导服务,举办各类展览、展演、流动活动近70场;“心连心”工人艺术团每年赴基层进行辅导和演出30余场(次);近年来,还开办广播体操领操员、国家二级社会体育指导员、扑克牌双升裁判员和排舞培训班,为基层工会培养了几千名体育骨干,参加培训和辅导的学员超过万人。

4 “一体两翼”是文化宫功能体制改革的需要

“一体两翼”新体制的出现,让我们找到了一条实现两个效益相统一的正确途径。根据事业单位分类改革的要求和文化宫现有的承载能力,梳理出公益性免费服务项目,或者提供成本性收费服务项目,分门别类进行规范管理,实现服务职工群众最优化和有偿服务收入最大化的有机统一。近年来中国中央到地方大力提倡的厉行节约,艰苦朴素的风气,社会各界包括机关、企事业单位、大专院校的演出、比赛等活动聚减,对文化宫有偿服务部门带来了较大影响,于是,我们对全宫有偿服务收支、利润情况进行多次专题研究和分析,针对文化宫经营范围和场地的限制,设备配套陈旧、老化,以及市场宣传力度不够、专业人员缺乏等影响和制约有偿服务工作发展的因素,认真总结经验,寻找市场突破口,千方百计寻找新的经济增长点,最大程度缓解大环境造成的影响,均超额完成有偿服务收入指标。同时,社会效益也逐年增加,每年组织举办的活动和演出都有所增长,参加活动和观看演出的职工群众逐渐超过30万次^[2]。

60多年前,工人文化宫是南京人最主要文化活动中心,也是南京人业余时间最向往的去处之一。现在随着人们的文

化娱乐生活更加丰富和多元,文化宫原有场馆设施严重落后,与全总、省总和市委市政府的要求存在较大差距,更不能满足百万职工和广大市民的文化需要。南京市委市政府高度重视,将原市委党校地块无偿划拨给文化宫用以新建文化宫。新宫设计方案展现文化宫的公共、开放、共享等主题,突出现代智能、绿色环保等理念,将新宫打造成智能、环保、开放、共享的城市文化客厅,展示丰富多彩职工生活的大舞台,凝聚古都文化特征的现代工人文化宫,形成“一家三中心”,即职工之家、文化活动中心、体育活动中心和职工服务中心的功能布局,成为全市职工文化和工会服务的主阵地、主窗口。

中国江苏省南京市工人文化宫将以新宫建设为契机,进一步增强责任感紧迫感,开拓创新,奋力拼搏,积极探索职工文化事业在市场经济中的运作,拓宽活动新思路,寻找活动新办法,健全活动新机制,开创文化宫建设发展的新局面,为中国特色社会主义文化大发展大繁荣添砖加瓦。

参考文献

- [1] 汪继耀,高先树,程盛泉.构建“一体两翼”校企合作人才培养新模式[J].中国高等教育,2012(5):46-47.
- [2] 王习胜.一体两翼:思想政治教育质量保障的内在根基[J].思想理论教育,2018(8):16-21.

Uncover the Family of “Color” and Subvert It’s Traditional Theory

Kefa Li

Shaanxi Pinke Environmental Art Engineering Co., Ltd., Xi’an, Shaanxi, 710061, China

Abstract

People may have different feeling for cold or warm color, different taste for the same color and the content that associated with the color can also be varies due to different geographical environment, customs, culture and belief. Sometimes, people may feel completely opposite for the same color’s coldness and warmness which leads to the knowledge and theory cannot be expressed clearly. Most people just rely on the large number of model demonstration and fuzzy concept to guide students to feel and understand, but there are few can understand and use color very well. With the development of science, the traditional color theory has been adding new things, but it has never doubted that there are any problems ahead, so there will be no problem-solving theory. In the perennial teaching practice, this paper respects the traditional reverse thinking to produce the concept of absolute cold and warm, tests the effect in practice, and makes the color theory knowledge unified on the same platform, and has a common operating system to popularize the knowledge of color.

Keywords

absolute cold and warm color heating and cooling change, color theory

揭秘色彩家族颠覆传统理论

李克发

陕西品克环艺工程有限公司，中国·陕西 西安 710061

摘要

由于人们生活的地理环境、风俗习惯、文化及信仰等不同，对色彩冷暖的感受，对色彩味道的感受，对不同颜色喜好的感受以及产生联想的内容就会有所不同，甚至同一种颜色的冷暖感觉完全相反，造成美术教学色彩理论知识不能清晰表达，仅靠大量范画演示加模糊概念指导学生去感受去领悟，学好色彩、用好色彩寥寥无几。传统色彩理论随着科学的进步一直在补充新东西，但从未怀疑前面有什么问题，也就不会有解决问题的理论产生。论文在常年教学实践中，尊重传统逆向思维产生绝对冷暖的概念，实践中检验效果，通俗易懂使色彩理论知识能统一在同一平台，有了普及色彩知识共同的操作系统。

关键词

绝对冷暖；色彩升温降温变化；色彩理论

1 引言

色彩的定义：色彩是客观存在的物质现象，是光刺激眼睛所引起的一种视觉感受。它是由光线、物体和眼睛三个感知色彩的条件构成的。自然界的各种受光物体，在接受光源照射时，由于物体性能不同，对光源的吸收和反射力也不同。眼睛所看到的物体色是受光体反射回来的光线（该光线刺激视觉神经而引起的感觉）。例如物体的黄色，其色彩是吸收了光源中的一些单色光，反射出黄色光而形成的。

一幅色彩漂亮的绘画作品，冷暖是色彩生动起来的关键因素，也是作品被称为有色彩的前提条件，之后才有色调是画面色彩统一、和谐的决定性因素，才有鲜活的生命力。冷

暖概念不清，色性不明，色调统一就容易沦为类似色排列的单色画。

2 传统教学冷暖色的定义

色彩的冷暖是出于人的生理感觉和感情联想，色彩具有冷色和暖色的两类相对倾向。红、橙、黄色常使人联想起东方旭日和燃烧的火焰，因此有温暖的感觉，所以称为“暖色”；蓝色常使人联想起高空的蓝天、阴影处的冰雪，因此有寒冷的感觉，所以称为“冷色”；绿、紫等色给人的感觉是不冷不暖，故称为“中性色”。色彩的冷暖是相对的。在同类色彩中，含暖意成份多的较暖，反之较冷。色彩本身是没有温度上的差别的，对于冷色与暖色的认识与感受，纯属人的心

理体验与反应。

3 问题介绍

传统色彩理论,冷色和暖色按色相区分(红色和黄色为暖色,蓝色和绿色为冷色),就像按性别分男女,遇上男相女身、女相男身、双性人、变性人如何区分?这里“色彩的冷暖是相对的。在同类色彩中,含暖意成份多的较暖,反之较冷”。这里的“暖意成份”是什么成份,靠感觉吗?如果按“色彩的冷暖是相对的”,把蓝色定为暖的,那冷色该是什么色?

一年四季只有夏天才可以看到绿色的高寒地带,绿色就是温暖热烈的,光秃秃的红色石头给人荒凉寒冷的感觉。色彩和味觉的联想,例:中国人联想的辣味(红色辣椒),日本人联想的辣味(绿色芥末)。

4 色彩冷暖是相对的,这个模糊概念不能准确表达什么是冷色暖色

(1)这个问题的解答从绘画的角度看,色彩看的是外在的表现,不看性别、长相,只看穿着、打扮、做派等行为是男性特征还是女性特征,也就是说通过外部表现“男性刚硬冷峻、女性柔美温暖”的感受,按照外部表现的性格特征(色性)来分冷暖,剔除中性,外部表现男性化就是冷的,外部表现女性化就是暖的,色性统一,简化为“绝对冷暖”。

(2)没有中性色,黄色为暖、蓝色为冷,只用含有黄色和含有蓝色(只看明度)从浅色到深色的渐变就可以完成复杂的色彩冷暖变化。

(3)色彩身份证:

蓝色(男性)——主要成员包括:天蓝(青年)、群青(中年)、紫罗兰(中老年)、玫瑰红(老年)。

黄色(女性)——主要成员包括:柠檬黄(16岁青涩少女)、中黄(18岁)、桔黄(熟女)、朱红(30岁)、赭石(中年)熟褐(老年)。(不看性别,只看外包装分男女)例:女性打扮的男生-放到色彩里为女性(暖色)。穿男装留短发的女汉子-放到色彩里为男性(冷色),含蓝色成份的红为蓝色,含黄色成份的红为黄色。

(4)红色只作为升温或降温的催化剂使用。(冬天:三九天,孩子冻得小手小脸都红了)在冷的环境里加红会更冷,(夏天:桑拿天,孩子热的小脸通红)在暖的环境里加红会更暖。红色光波长,雾天穿透力很强,远距离除了灰蒙蒙唯

一能看到的颜色就是红色,风景画远景加红可以推深的更远、近景加红可以拉的更近。

红色这个催化剂可以让冷色更冷、暖色更暖、远景更远、近景更近。

色彩红、黄、蓝,在光源为暖光(黄色)的条件下,素描中,灰(红色)、白(黄色)、黑(蓝色)的色彩转换,红色是催化剂,加入暖色会更暖,加入冷色会更冷,加过量就会起反作用。

绿色是(未成年人)跟随母亲(暖色),小女孩(粉绿)、小男孩(翠绿)。暖灰就是黑加白加黄、冷灰就是黑加白加蓝、中灰就是黑加白加红。纯灰就是黑加白。早晨干净的天空灰色纯度高(冷的倾向),黄昏灰色纯度低(暖的倾向)。纯灰色首先用来控制明度其后推深空间降低纯度。

(5)色彩冷暖由相对放入绝对的框架内(黄色为暖、蓝色为冷),分别统一受光与背光冷暖色性。现实生活中的色彩千变万化,把色彩分为绝对冷暖两大对立系统,依据此来比较冷暖倾向,就能思路清晰的捕捉到展现在我们眼前复杂而微妙的色彩变化。^[1]

无彩色系:指由黑色、白色及黑白两色相融而成的各种深浅不同的灰色系列。从物理学的角度看,它们不包括在“可见光谱”之中,故不能称之为色彩。但是从视觉生理学和心理上来说,它们具有完整的色彩性,应该包括在色彩体系之中。红色作为冷色和暖色的“催化剂”,把“黑、白、灰、金、银”,分配到冷暖色性中:黑色+黄色、灰色+黄色,都有绿色倾向,冷的感觉(冷色添加剂)。白色光明,给人以希望、温暖之感(暖色添加剂)。金色有黄色倾向暖的感觉(暖色添加剂)。银色有浅灰的倾向,冷的感觉(冷色添加剂)。色性暖(黄、白、金),色性冷(蓝、黑、银)。

(6)只有色性明确,冷暖绝对的分开,善于使用互补色加强对比,丰富色彩,色调的存在才会有画面的灵魂展现。

常规下,根据色调的不同方面进行划分,明度上分:可分为亮色调、中调子和暗调子;纯度上分:鲜调、中纯度色调、和灰调;色性上分:冷调子、暖调子;按色相分:红橙黄绿青蓝紫色调;无论何种色调都是放大需要的色调,协调画面、做到色性清晰、色彩关系有序合理。

对比色:(1)色性相同,明度不同;(2)色性不同,明度相同;(3)色性不同,明度不同;包括最和谐的对比色(互补色)。色彩丰富性、材质表现力、光色的流动,这些

都靠对比产生。

5 色彩丰富性理论应用

互补色的使用：根据受光面色相，分析背光的互补色，这是色性不同互补色（黄绿色树叶叠加，背光处表现为红紫色）。同是受光面，色相不同出现互补色效果，称为色性相同互补色（如：红纸黑字的春联在晴天阳光照射下，黑色字体视觉感受为暖绿）。互补色对比：强对强、弱对弱。明暗交界线两边看互补、两端看冷暖、中间看过渡。

这里要提到德国画家栗琴（Phillip Otto Runge, 1777-1810）发表的色彩理论。他依据色彩的色相、明度、纯度的基本属性，设想用球体表示对应的色彩系统：将球体的上端设定为白色，球体的下端设定为黑色，自上而下地分布着不同明度的灰色，这样就组成了纵向的明度色轴；在球体的中部横向放置色相环，各种色相向球心的方向发展其色彩，并逐渐变灰，到球心中央则成为灰色；球体中部的色相各向上端和下端发展，向上发展的色彩逐渐变淡直至变成白色，向下发展的色彩逐渐变深直至变成黑色。这个球体很好地解释了色彩的三个属性：色相、明度、纯度。

在以上基础上把球体中部的色相植入绝对冷暖的概念，色环上任何一个颜色向左或向右看，只有冷暖的渐变，不再考虑各种色相。分析色彩简单到只用一句口诀：上下看明暗，左右看冷暖，前后看虚实。

铺色规则：先冷后暖、由深到浅，大的优先（先画背光部的深、中、浅，再画受光部的深、中、浅，前提大面积铺底优先）。

渐变秩序：冷——暖、明——暗、实——虚。

学习色彩从室外光、晴天开始：

（1）风景构图中知识点：黄金线、黄金点、透视引线；螺旋线、弹簧线、地平线扭曲、弧线、点大小、正反括号挤压、彩虹渐变。结构线：坡度连续弧线、平面进深折线及平行线。

（2）调色盘布置方案（冷暖色彩渐变），左边蓝色深中浅渐变，右边黄色深中浅渐变。

（3）虚实（冷暖灰调色）运用红色、纯净的灰、捕捉空间进深透明图层厚度，增加更多玻璃层的推进感。推远空间：冷暖、虚实、透视引线。色彩的冷暖感觉在视觉上还能产生距离感，称为色彩的透视。同一色彩距离我们远时，对比弱，

增强远冷色感。距离近时，对比强，增强近暖色感。^[2]

（4）色调统一：前提受光与背光色性统一（添加互补色、正确排序彩虹渐变），铺底“肥压瘦”翻过来就会有互补色“薄露肉”的微妙和谐。运用互补色高级灰来丰富冷暖加纯净的灰。

步骤提示：

（1）大的控制小的、主要的控制次要的、有形的控制无形的。

（2）不同色相明度相同，虚实不同需反复调整。

（3）冷暖先夸张、后融合，纯度先提高后减弱，铺大色块明暗取中间灰度，向明暗两边过渡。

（4）上下看明暗，左右看冷暖，前后看虚实。（用来观察同一块平面在空间的色彩变化）

总结：

绝对冷暖：黄色为暖，加红升温，加蓝降温。蓝色为冷，加红降温，加黄升温。红色为添加剂中的催化剂，绿色为降温的暖色。

有规律的训练眼睛，捕捉画面环境色彩的冷暖倾向，把控色温渐变范围、厚度、湿度、每层之间的虚实度，统一色调更准确。高光和反光就像阴阳鱼互补，冷冷的背光处有暖色是地面环境的反光，暖暖的受光面有冷色是高光处天空的反射。天空的反光天光影响受光处的高光和背光处扬起面，环境色主要影响背光处立面。

启示：

对色彩的感知强弱不是天生的，通过有效训练可以达到，实现清晰捕捉睡眠中的彩色梦境。

6 结语

面对丰富复杂的客观世界，变幻莫测的光色环境，掌握正确的观察方法，能很好的训练眼睛对色彩的敏锐反应，不仅有助于我们获得整体的、生动的表现效果，更重要的是，正确的观察方法可以引导我们将色彩感受上升到理性认识，上升到分析研究的高度来体验，从而感悟和理解色彩的本质问题。

参考文献

[1] 西方美术史，北京大学出版社。

[2] 中国艺术教育大系，中国美术学院出版社。

A Study of Singing Songs of Original Musical Dramas——Taking the Repertory *Yu Ru Yu Cheng* as an Example

Xiaorong Jin Meiqi Guo Yufei Xiao Bo Hao Jialong Ma Meina Mao

College of Arts, Beijing Union University, Beijing, 100101, China

Abstract

Over the past 40 years since its establishment, Beijing Union University has become a vivid example of higher education exploration. Through hard working and exploration, it has come into being six great qualities which are living up to the mission and have the courage to take responsibility, unremitting efforts, reform and innovation with times. In order to thoroughly study, propagate and implement Xi Jinping's new era of socialist ideology with Chinese characteristics and the spirit of the 19th National Congress of the Communist Party of China, the Party Committee's Propaganda Department initiated a project, and the College of Art's teachers and students formed a task force on the basis of fully tapping the achievements of Beijing Union University in the past 40 years, it rehearsed to form a stage drama "Yu Ru Yu Cheng" in honor of this magnificent history and commemorate the 40th anniversary of the reform and opening up and the establishment of the university. Based on the above tasks, the show was performance all by students who deeply explored the second creation work of the singers of music, drama and songs from the perspective of the actor and completed the singing of the songs in the original music. By exploring the meaning and role of the second creation, combining performance and singing, the bridge between the once-writing of the screenwriter and the composer and the audience was established.

Keywords

original music; second creation; characters; singing

原创音乐戏剧的歌曲演唱研究——以纪念改革开放40周年剧目《玉汝玉成》为例

金晓榕 郭美琦 肖雨菲 郝波 马嘉隆 毛美娜

北京联合大学艺术学院, 中国·北京 100101

摘要

北京联合大学建校40年来,栉风沐雨、玉汝于成。形成了“不负使命、勇于担当,自强不息、艰苦奋斗,改革创新、与时俱进”的联大品质,成为中国北京市高等教育探索的生动实践。为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党的十九大精神,落实中国北京市教育大会、高校思想政治工作会议精神,纪念改革开放40周年和建校40周年,由校党委宣传部立项,艺术学院师生组成课题组,在充分挖掘北京联合大学建校40年来的办学成就的基础上,排练形成《玉汝于成》舞台剧,以纪念这段波澜壮阔的历史。展现中国高等教育改革在改革开放大背景中展开的艰难探索。课题基于以上基础,由学生完成全部演员工作,并从演员的角度深入探究音乐戏剧歌曲演唱者的二度创作工作,并完成原创音乐中歌曲的演唱工作。通过探究二度创作的意义与作用,将表演与演唱相结合,搭建编剧、作曲二者的一度创作与观众间的桥梁。

关键词

原创音乐;二度创作;角色;歌曲演唱

1 引言

习近平总书记在政法大学考察时指出,广大青年人都是一块玉,要时常用真善美来雕琢自己,不断培养高洁的操行和纯朴的情感,努力使自己成为高尚的人。北京联合大学是北京市属高校中唯一一所综合性大学,办学40年来,

【基金项目】北京联合大学“启明星”大学生科技创新创业项目校级项目(项目编号 201911417XJ087)。

始终围绕学生,关照学生、服务学生,坚持立德树人根本任务,服务北京经济建设和社会发展,培养20余万名毕业生,绝大多数奋斗在北京各行各业,成为北京经济和社会发展的骨干。建校40年来,北京联合大学栉风沐雨,玉汝于成,形成了“不负使命、勇于担当,自强不息、艰苦奋斗,改革创新、与时俱进”的联大品质,成为中国北京市高等教育探索的生动实践。40年来,学校最早提出了应用型大学办学理念,最早提出了建设城市型应用型大学办学目标,是中国北京市目前最鲜活

力的高校之一。为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,落实中国北京市教育大会、高校思想政治工作会议精神,纪念改革开放40周年和建校40周年,由校党委宣传部立项,艺术学院师生组成课题组,在充分挖掘北京联合大学建校40年来的办学成就的基础上,排练形成《玉汝于成》舞台剧,以纪念这段波澜壮阔的历史。展现中国高等教育改革在改革开放大背景中展开的艰难探索。

本课题基于以上基础,由学生完成全部演员工作,并从演员的角度深入探究音乐戏剧歌曲演唱者的二度创作工作,并完成原创音乐中歌曲的演唱工作。通过探究二度创作的意义与作用,将表演与演唱相结合,搭建编剧、作曲二者的一度创作与观众间的桥梁。该项目由剧目主创团队的作曲毛美娜老师进行学生演唱与歌曲录音棚录制,完成歌曲演唱和录制工作;由编剧、导演武英洁老师辅助完成演员的表演指导工作。在研究过程中使用了对比法、文献综述法、调研、艺术创作等方法进行研究与总结归纳,并进行真实舞台的艺术实践。我们主要研究了音乐的二度创作与戏剧情节的关系,与戏剧人物的关系,对剧中角色潜台词呈现的推动,原创音乐一度创作与二度创作演唱者的关系,与观众间之间桥梁的关系,如何从演员的角度深入探究音乐戏剧歌曲演唱者的二度创作工作,如何完成原创音乐中歌曲的演唱工作,如何通过探究二度创作,将表演与演唱相结合,并搭建编剧、作曲、歌曲呈现三者的一度创作与二度创作,再与观众间的桥梁,以下是五个人的实践总结。

2 作为音乐剧演员,二度创作与戏剧情节的关系——郝波实践总结

《玉汝于成》是我校建校40周年暨改革开放40周年的庆祝剧目,我非常荣幸参演并且展示给全校师生。

我在剧中扮演月如的丈夫勤奋,他与妻子是第一批参与中国北京市大学分校扩大招生,实现自己读大学的愿望。勤奋在大学毕业后进入报社工作,见证中国的大踏步发展,带领着更多新鲜血液注入中国的发展,而月如在毕业后不断努力进修,并且成为了北京联合大学大学的一名老师,虽然这段经历非常坎坷,从整合到调整培养计划等等,月如也不断调整,在勤奋的陪伴和理解下,两人在生活和事业上越来越好。也正是有勤奋,月如这代为梦想不断努力,对学习不断憧憬,对祖国发展不断做出力量的人们,让中国从艰苦贫困走上繁

荣富强。每个人都会有自己的梦想,因为有了梦想,我们才会有动力,因为有了梦想,我们才会坚持,因为有了梦想,我们才会成功。他们这代人就是我们的榜样。

在剧目排练前,我并不是很清楚自己学校的历史和背景。我们参观校史馆,查找资料,问讯老师。逐渐了解和回忆当时的故事。在真实历史故事下去感受改革开放四十年的艰辛与喜悦,是我们演员也是我们当代青年最开心的。北京联合大学虽然建校时间不长,但它的发展和成长是困难而又艰辛的。我们很庆幸现在的母校已经变成参天大树,哺育我们,教育我们,培养我们。祝福我的母校,枝繁叶茂,结硕果累累;玉汝于成,谱世纪新歌。

3 如何从演员的角度深入探究音乐剧演唱者的二度创作工作,将表演与演唱相结合,让观众产生情感共鸣?——肖雨菲实践总结

作为一名音乐剧演员,演唱是至关重要的部分,也是一部好剧的关键所在。音乐剧的演唱不像歌剧那样分门别类地定位于抒情、花腔、戏剧等,不需完全按严格的声部概念来要求演员,声乐技巧上看不似歌剧的要求这么高,声音观念上也似乎没有定规。丰富的人物性格和多变的音乐风格为演员们提供了广阔而灵活的发挥空间。

演员在对唱段进行二度创作时,应紧紧贴合剧中人物形象和性格特点,深入体会角色当下处于的情绪和心理变化,但需要注意的是因为音乐剧的演唱完全随剧目、体裁、人物形象、音乐风格等的变化而变化,精确的把握这些变化则是音乐剧演员必备的一种技术调节能力。在拿到《证明》这首曲目时,我会先将该唱段所在的那一场戏整个背诵下来,初步的明确人物的行动线从而了解这一唱段中“我”想向观众传达的信息。歌曲采用三重唱的形式,秦玲玲在唱段中担任了一个讲述者的角色,演唱时更应注意加强与观众之间的交流,推动故事情节的发展。

Demo中以钢琴的声音为主,伴有大提琴的浑厚低音,整曲旋律流畅层次分明,开头由C大调明朗的旋律引入,也奠定了整个歌曲的基调是积极向上的,根据这样一种音乐情绪,要求演员在演唱时运用松弛且有力的自然真声,把握好字音的清晰和准确度。歌曲前半段主要在叙事,适宜用饱满的真声来演绎,给观众代入感,细腻的表达人物的内心世界。结尾处音域较高,主要在自然真声和混声的中高音内徘徊,

此时达到三人情感宣泄的顶点，他们对未来的无限憧憬之情溢于言表，把全剧推向又一次高潮。

4 如何完成原创音乐剧中歌曲的演唱工作？——金晓镭实践总结

在剧中我扮演的角色是亚光老师。对于原创音乐剧中，歌曲的情感把握需要很到位，这就需要了解一度创作的内容，作为演员需要提前准备了解剧本的同时再去与创作者毛老师沟通，在保留一度创作意义上，通过对歌词、作品特点进行分析，充分理解作品情感进行二度创作，从而表达歌曲在唱段中所要表达的情感与意义^[1]。

在拿到剧本的时候，投入极大的创造热情，要有很强的参与意识。应该有自己的理解进行合理的艺术处理。这是因为音乐表演的创造性，要求这种个性的发挥，一个好的表演者的表演创造，可以通过探索音乐作品的加以体现。

《玉汝于成》亚光老师是北京某名牌高校毕业的研究生，2003年入职北京联合大学，在教务处做行政工作，参与2006年本科评估的工作。2006年时28岁。在了解亚光老师的简介后，熟读剧本加上音乐的旋律，可以更好的深入创作剧本武老师的思维中，可以更好地体验角色，理解角色，从而表现好角色，音乐表演作为二度创作，不仅仅是技术技巧就可以展现出来的，最重要的在于表达音乐中丰富的精神内涵。只有这样在演唱时才不会使音乐表面化，而是深入作品其中，让观众更好地体验剧情，对创作者武老师予以丰富和补充，挖掘出其真正的内涵，为作品增添新的光彩。

当然在二度创作中，作为表演者首先应该有扎实的文化基础知识，善于理解原创作者的意图、作品本身的内涵和情感，通过自身的二度创作使作品得以表现和升华。这样才能诠释出更好地人物形象。

5 如何通过二度创作将表演与演唱相结合并让观众产生情感共鸣？——马嘉隆实践总结

《玉汝于成》作为一部完全由学校师生，领导共同完成的音乐剧，大家对此部剧的期盼也是可想而知的，所以为此付出的努力也是几何倍的上涨。

我们见证了武老师作为导演时对自己的严苛程度，见证了毛老师为了完美还原一段音乐通宵达旦加班加点，更见证

了学校对整部剧的高度支持，以及同学们对此的全情投入。无疑，在许多人眼里这不一定是完美的音乐剧，但是在我们的眼里，付出的过程是要比最终的结果重要的，我们在整部剧的制作中学到了无比宝贵的经验^[2]。

整部剧从第一稿到第八稿反反复复经过无数次大家的修改才完成了所谓的“一度创作”因为大家都力求细节完美，正因为如此，才有了最终的《玉汝于成》。

而我们演员拿到剧本之后需要进行的的就是演员的“二度创作”虽然“一度创作”是基础，但“二度创作”才是一个演员对角色的自我体验的完美呈现，不同的人，往往理解与感受都不一样，也就产生不同的效果。从而进一步的与观众进行交流，从而产生情感共鸣，我认为“二度创作”最重要的就是把自己的角色吃透，让舞台上呈现出我就是谁谁的假象，把角色的名字烙印在自己的身上才能产生最好的效果。

这部作品集合了所有师生，领导的心血，他可能不完美，但一定最真诚。

6 如何通过二度创作将表演与演唱相结合并让观众产生情感共鸣？——郭美琦实践总结

音乐剧，本身是一种结合了歌唱、对白、表演以及舞蹈的一种“歌舞剧”，是早期至今以来非常特别的一种舞台艺术形式。它的独特之处在于：它对歌曲、对白、肢体动作、表演等等因素给予同样的重视。音乐剧《玉汝于成》，就是有导演到每一位演员的高度重视，以及认真研发创作的精神最终得以呈现在观众面前^[3]。

记得2018年的春天，武导就给我发来了《玉汝于成》的第一稿，提前感受剧情，体会演员情感并且与导演一起创作。当时我是并不知情自己之后会出演“月如”一角的。看过第一稿后，在之后的半年内，我拿到过第二稿、第三稿、第四稿……直至最后演出前仍在修改的第八稿。因对剧本细节的认真追求，我们一起做出了相当多的修改。这是大家众所周知的“一度创作”。

而“二度创作”其实指的更多的是演员与演员之间、导演与整个创作团队二度创作，又称为第二次的形象传达，是在深入生活、认识生活的基础上认识剧本，并创造舞台形象，从而把演员的思想感情传达给观众。

那么如何通过二度创作将表演与演唱相结合让观众产生

共鸣呢?其实我有个自己的认识,就是两个字:真诚。演员在舞台上所有的一举一动都是在台下练习无数次,并且进行了多次与对手之间的磨合,情感交流才能最终展现出来的。我在台上的时候已经与角色“合二为一”,其实我就是“月如”,而“月如”就是我。当用真实的情感去演唱表演时,就不会错。

音乐剧的“二度创作”,观众并不单单只是感受音乐作品,或是单一的机械演奏中,这样就失去了它应有的作用。观众之所以喜欢演员的音乐表演,是因为音乐剧是由不同个性的人所进行的有创造性的表演活动,人们欣赏的不单单是作品本身的旋律,更重要的是去欣赏音乐表演者对作品的创造性地再现。这也是与观众产生共鸣的一座桥梁。对于演员及观众来说,共鸣即是“情感共鸣”。

音乐剧《玉汝于成》的所有演员一直思考如何通过自己的表演把音乐的美传达给观众,如何使观众在音乐戏剧的熏陶下产生情感共鸣,在一场戏剧盛宴中感受生活之美,教育事业之神圣。这,也是我们音乐剧工作者们毕生的事业和追求^[4]。

我们借助表演专业的优势,做戏剧与影视学、音乐学的交叉学科的研究;通过纪念改革开放40周年剧目《玉汝于成》,

完成原创音乐戏剧的歌曲演唱与研究,并进行录音棚的实践录音工作;在教师指导下,由学生进行二度创作与录音棚实践。既在科研上完成学术的研究,又在实践中完成音乐艺术作品的二度创作、艺术实践、音乐录制。

通过研究与实践完成纪念改革开放40周年剧目《玉汝于成》原创音乐戏剧的歌曲演唱与研究。立足于中国十九大报告中提出的坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛的理念。通过“原创音乐戏剧的歌曲演唱研究”,坚守中华文化立场,立足学校,结合当今时代,创作出具有新时代理想信念、价值理念、道德观念的艺术作品,在实践创造中进行文化创造,践行社会主义核心价值观。

参考文献

- [1] 北京联合大学. 简明北京联合大学校史读本. 知识产权出版社, 2017,4.
- [2] 林涛. 浅谈中国音乐剧的本土化发展. 北方音乐, 2019,9.
- [3] 丁燕. 试析音乐剧演唱在塑造音乐形象中的作用. 北方音乐, 2019,9.
- [4] 褚苑苑. 音乐剧的戏剧性演唱风格研究. 当代音乐, 2018,12.

How to Carry Out the Free and Open Work on Art Training in Art Hall

Xiaojun Li

Yulin Mass Art Museum, Yulin, Shaanxi, 719000, China

Abstract

With the economic and social progress and development, people's quality of life has improved, and at the same time there is a higher level of cultural needs. There is an increasing demand for knowledge-based talents in society, so we should focus on youth training among which art training is especially important that affects youth's artistic culture and cultural accomplishments. The cultural centers are important places for training programs. The free and open work of art training is to effectively increase the popularity of young people's art knowledge and enhance their art appreciation ability. This paper analyzes and studies the free and open work of art training in cultural museums, and proposes specific training methods. The following points are for reference and reference only.

Keywords

cultural center; art training; cultural literacy; free and open

如何开展文化馆关于美术培训的免费开放工作

李晓军

榆林市群众艺术馆, 中国·陕西 榆林 719000

摘要

随着经济社会的进步和发展,人们的生活质量有所提升,同时有了更高层次的文化需求。社会对于知识技能型人才的需求越来越多,因此应该着重开展青少年的培训工作,其中美术艺术培训尤为重要,影响青少年的艺术涵养和文化造诣。而文化馆是开展培训项目的重要场所,进行美术培训的免费开放工作是为了有效提升青少年的美术知识普及度,提升其美术鉴赏能力。本篇文章针对文化馆进行美术培训的免费开放工作展开分析和研究,并提出培训的具体方式。以下观点仅供参考和借鉴。

关键词

文化馆; 美术培训; 文化素养; 免费开放

1 引言

文化馆的作用是为群众提供丰富的文化娱乐活动,对广大人民的艺术素养进行一定程度的熏陶和培养。素质教育改革的不断推进,促进文化馆成为美术培训活动的重要场所,对培养学生的美术素养提供了帮助。当前文化馆和学校之间达成了深度合作,成为开展美术教育的组成部分,通过组织实践活动的形式对学生产生影响,提升学生的艺术想象力和文化创造力,应该充分认识到文化馆在美术教育过程中起到的重要作用。

2 文化馆开展美术活动的意义

2.1 提供艺术欣赏的平台

一般情况下,学生学习美术知识是通过学校课堂教学的方式,由于教学实践、学习内容和学习时间的限制,许多学

生对于美术学习存在技能训练不足和学习面较窄等问题。为了让学生进行更多的美术学习,家长会为学生报美术兴趣班和高考辅导班,利用课余时间提升学生的美术学习技能,但这也只能解决一部分学生的美术学习需求,还有大批美术爱好者既错过了学校学习的阶段,又没有时间或经济能力报名参加社会上的各种美术培训班,为此,应该提供给广大美术爱好者类似文化馆这样广阔有趣的平台进行艺术培养和学习。学员不仅能学习到丰富的美术知识,同时也能深刻感受到艺术的魅力和感染力,营造一种和谐轻松的美术学习氛围。在良好环境的熏陶和影响下,学员能充满自信的进行美术学习,保证自身的良好的文化道德素质和艺术修养,成为社会需求的文化艺术型人才^[1]。

2.2 提升学生的艺术品位

文化馆是开展艺术实践活动的重要场所,能提升大众的

文化素质和艺术修养。部分人认为艺术高不可攀,主要是因为大众对于自身所能接受的艺术形式没有清楚认知,感到自身缺乏艺术鉴赏能力,不能欣赏高品位的作品,其实,大众的审美和艺术品位都不是先天形成的,而是在后天的学习和生活中培养出来的,因此对于新鲜的事物应该勇于尝试,通过正规的培训,美术爱好者都可以成为美术的欣赏者和实践者。当前的家庭教育中,比较重视艺术学习,家长也愿意让孩子接触和欣赏文化艺术。从学生学习的角度来说,培养审美能力对于整体的美术学习和艺术发展都是很有帮助的。在学习的过程中,学生应该形成自己的艺术审美和独特的看法,自主的探索和分析,从而有效地提升学生的艺术情趣。

3 美术培训免费开放的策略

3.1 采用多种宣传方式,提升美术影响力

文化馆实施美术培训免费开放,最重要的是得到群众的认可。当前行业竞争激烈,艺术培训机构不断涌现。对于文化馆来说,美术培训免费开放实施起来也存在一定的困难。网络信息化时代,文化信息资源层出不穷,为了宣传文化馆的这项内容,仅仅通过发传单等宣传方式,^[2]不能达到应有的宣传效果。宣传的过程中,应该结合线上和线下宣传的方式,利用新媒体手段,将美术培训免费开放的信息传达给更多人,同时在线上推送培训信息,要让学生的家长了解到美术培训免费开放的意义和价值。为了扩大文化馆的招生影响力,可以采用制作网络视频的方式,将招生、培训和专家访谈的情况录制成视频,提高文化馆免费培训影响力,对社会宣传免费培训课程,吸引更多的成人和学生参与其中。同时开展美术培训的免费开放工作也是在一定程度上帮助贫困的有美术梦想的学生,有机会接触到正规、系统的美术学习,让他们和同龄人享有同等待遇,通过学习完成梦想,成为对社会有用的人才,积极的回报社会和进行文化事业建设。

3.2 提升综合实力,保证美术培训竞争力

(1) 保证良好的硬件设施条件。文化馆的美术培训免费开发对所有人都是免费的,但培训场地和基础设施建设要体现出文化馆的艺术修养和内涵,只有在良好环境的熏陶和影响下,学生才能更好的进行美术学习。例如美术教室可以将名家作品挂在墙上,便于学生欣赏和观摩,同时也让学生感受到艺术的美感。配备齐全的美术教具,画架、画板、静物及石膏像模具等,^[3]雇佣各种有特点的人物做

模特。(2) 拥有较强的师资力量。文化馆聘请的美术教师应该掌握较多的理论知识,同时具有良好的绘画能力,对于美术有独到的见解。美术教师的专业性对学生的学习水平将产生直接影响,一定要保证美术培训的效率,免费开放是让更多人了解美术知识的一个方式,但不代表美术学习本身的价值,因此不能因为美术教师的不专业,而对这项公益性事业产生不良影响。师资专业性决定了培训工作的质量,提升文化馆的影响力最重要的就是保证美术教师的教学水平。

(3) 保证新颖的美术课程教学。美术培训的内容应该与时俱进,在教会学生绘画技巧的同时提升其艺术鉴赏能力。绘画能力和艺术鉴赏能力是互相影响,互相成就的,美术培训中应该涉及到传统美术课程的教学,例如素描、水粉、油画、国画等。针对青少年也要开展部分漫画课程,例如美国漫威、日本 JUMP 的赏析等,还要让学员适当地了解剪纸、雕刻、刺绣等民间艺术,扩充学员的知识面,为社会培养高素质的全能型美术人才。

3.3 多渠道招募人才,体现工作的价值

当前文化馆的教师团队是不能满足群众的文化需求的,但美术培训工作应该保证课程的丰富和完善性,才能吸引更多学生学习。为此,文化馆应该面向整个社会招募专业素质和能力较强的美术教师,社会上的普通美术培训班对教师的要求较低,具有基础美术教学能力者即可胜任,包括美术教师、美术专业的大学生,职业画家等。但文化馆的美术教师不仅具备过硬的美术专业素质,还一定要具有职业精神。对学生和家长负责,愿意在美术培训中投入更多的精力,帮助学生掌握更多的美术知识。随着参与到这项工作中的人员增加,必将分担原有馆内教师的工作压力,带来新的教学方式。为了进一步扩大师资队伍力量,文化馆应该着重聘用专业基础好、具有奉献精神的美术人才成为专职教师。文化馆要与上级的美术家协会或其他民间的艺术类组织建立长期的友好合作关系,邀请专家定期做免费的学术报告和美术作品展览活动,或者组织学员进行绘画比赛等。组织美术比赛和实践活动是为了提供给人一个展示自我的平台,在提升自身知名度的同时,学生也能和专家学者近距离的交流和接触,得到良好学习效果。学员从中学到更多常规课堂涉及不到的美术知识,提高其专业素质,让免费美术培训更具意义^[4]。

3.4 听取多方意见,保证美术培训质量

从文化馆的角度来说,实施美术培训免费开放项目是为

了更大范围的普及美术知识,提升群众的艺术修养和文化内涵。要想开展项目,在群众中推广这项活动首先要得到大众的支持和认可。为此,文化馆应该建立微信公众号和微博平台等,允许公众留言和提出意见,针对群众提出的问题及时耐心的解答,确保群众提意见和建议的积极性。利用平台可以定期推送美术培训的信息,了解群众的接受情况,并请群众自愿填写意见反馈表,归纳、总结群众的意见和问题,并采用合理的方式解决,在培训课堂中着重考虑到以上的方面,做到了解群众的文化需求,从群众的角度出发,保证美术培训的良好效果。因此倾听人民群众的意见和建议,及时改进工作,是目前免费美术培训服务项目最需要做到的。与此同时,为了得到更多的反馈,教师应该在培训期间召开学员和家长的沟通会议,询问有关课程设置和教学管理方面的问题,并作出评价,采用合理的教学方式达成教学目标,让学生对于美术学习保持浓厚的兴趣。

3.5 引导专业化人才参与到美术培训工作中

成立一支优秀的教师团队是开展美术培训免费开放工作的基础。更重要的是教师应该具备师德修养,热爱这项工作,全身心的投入到美术培训的工作中,才能保证项目的良好开展。在开展美术培训项目时,为了方便学员的工作和生活,教学时间可以安排在双日,放学后,下班后。随着文化馆的美术培训工作的不断深入,人员数量不断增加,美术培训的内容也要越来越丰富,从素描基础到水粉、油画、国画、剪纸、设计以及数码动漫课程的不断开设,当前编制内的工作人员对于学员的需求无法充分满足,因此应该根据发展需求进行美术教师团队的扩招。文化馆的美术培训团队中,应该由资深艺术人士指导教师工作,保证教师的教学水平,对学员产生积极的影响,扩大美术培训的影响力。同时,拥有一技之长的艺术家和美术专业生在工作中积累了一定的社会资源,也可以将他们聘为文化馆教学团队中的编外辅导干部,用来

丰富文化馆美术培训的教师队伍。

在美术培训免费开放的政策下,文化馆工作也面临一定的困难,需要不断的改进和完善。(1)应当适当拓宽美术培训范围。公共文化服务概念的提出要求文化馆按照公益性和均等性的要求在所有地区无差别的进行美术培训工作。(2)培训对象急剧增加。由于公共文化资源总量过低,实施美术培训免费开放后,文化馆所面对的服务对象一下子增加,导致很多地区的文化馆学员数量过多,造成了一定压力。这种免费培训的方式虽然增加了文化馆的客流量,让群众对于美术学习有了新的认识和了解,但对于文化馆来说无形中也增加了压力,在肩负起培训工作的同时,必须保证人员的安全和在文化馆中享受到较好的服务。

4 结语

由上文可知,文化馆的美术培训免费开放工作是针对广大人民群众展开的,考虑到群众的文化需求和提升自我等。衡量文化馆开展免费的美术培训工作的效果是通过了解群众满意度和参与积极性进行的。做好免费美术培训工作,需要文化馆人员用心经营,为广大群众创造一个良好的培训环境,才能保证良好的学习效果。与此同时,文化馆应该跟随时代进步和发展的脚步,采纳各方面的经营意见,有效的开展这项工作,来满足人民群众的文化艺术需求。

参考文献

- [1] 孟雷. 试论文化馆如何做好免费美术培训工作 [J]. 大众文艺, 2016(11):14.
- [2] 陆吉星. 文化馆免费开放亟需加强人才队伍建设 [J]. 电影评介, 2012(10):103-105.
- [3] 巫志南. 免费开放背景中文化馆功能定位思考 [J]. 艺术评论, 2012(02):10-12.

Research on the Construction Mode of Teachers in Higher Vocational Colleges from the Perspective of Quality School Construction

Qiaoping Zhou

Nanjing Polytechnic Institute, Nanjing, Jiangsu, 210048, china

Abstract

This paper analyzes the main problems of higher vocational school teaching staff construction from the perspective of a high-quality school, and the requirements for the teaching staff based on the current construction goals, and then propose a feasible mode for the construction of teaching staff. The exploration of the teaching team construction mode has good reference significance for the government, enterprises, other universities and social training institutions. Using all available resources to innovate and develop the teaching team construction, and to improve teachers' practical teaching and scientific research capabilities.

Keywords

high-quality school; teaching staff; industry-education integration

优质校建设视角下高职院校师资队伍建设模式探究

周巧平

南京科技职业学院, 中国·江苏南京 210048

摘要

论文首先对优质校视角下高职师资队伍建设的重大问题以及就当前建设目标对师资队伍的要求进行了分析,提出了师资队伍建设的可行模式。师资队伍建设模式的探究为政府、企业、其他高校及社会培训机构利用一切有效的资源,创新发展师资队伍建设,提高教师实践教学能力和科研能力具有较好的借鉴意义。

关键词

优质校; 师资队伍; 产教融合

1 引言

为了适应“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略要求,“职教20条”对职业院校的教师提出了明确的要求,结合教育部“双高行动计划”中优质校的建设需求,建设一支适应当代高职教育发展需求、具有较高素质的“双师型”教师队伍,已是迫在眉睫。

2 优质校视角下高职师资队伍建设存在的主要问题

2.1 用人机制不灵活,教师引进渠道相对单一

高职院校人事制度改革面临的重大难题是用人机制不灵活,选人、进人缺少自主性。目前行政干预比较突出,高职

院校教师引进要经过用编计划和人员入编等严格审批手续,从报计划、发布公告,在公开招聘时又因优化教师队伍结构的考量,常常难以严格根据学科专业建设需要制定科学的人才引进与教师招聘计划,片面追求高学历、高职称,导致急需的人招不到,招到的人用不上的尴尬局面。高职院校教师引进渠道较为单一,人才引进缺乏自主权。

2.2 激励机制不健全,教师社会服务动力不足

缺乏合理有效的激励机制和受现行的评价体系影响,高职院校教师对社会服务工作认识不到位,开展社会服务工作热情不高。在当前高职院校的职称评审体系中,起决定作用的依然是论文发表的数量及刊物级别,对教师参与企业技术

研发与创新、帮助企业解决生产技术难题、开展企业员工培训等最能体现高职教师特殊能力要求的要素,没有作为重要指标纳入职评指标体系,导致高职院校教师中普遍存在“重科研轻社会服务”的倾向,提升社会服务能力已成为高职院校教师自身可持续发展的迫切需要。

3 优质校建设中对师资队伍建设的提出

要推动高职院校更好更快地发展,师资队伍的建设是关键。必须全面提高高职院校教师素质和水平,否则《国务院关于大力发展职业教育的决定》提出的“必须坚定不移地把教育事业摆在优先发展的战略地位,必须高度重视和大力发展职业教育”的“战略”和“目标”不可能实现。高职院校拥有一批骨干教师、一批专业带头人、一批双师型教师和一批能工巧匠的数量和质量,直接关系到高职院校自身发展的规模、速度和人才培养的质量。

中国关于加快高等职业教育改革与发展的意见明确将制定“双师型”教师培养和专兼结合专业教师队伍建设的政策支持与办法,聘请一批精通企业行业工作程序的技术骨干和能工巧匠兼职,促进高水平“双师”素质与“双师”结构教师队伍建设成为高职院校建设的一个重要内容^[1]。

4 优质校建设视角下高职院校师资队伍建设的可行模式

激励高职院校和企业进行深入协同合作,以政策项目和机制创新为引导,共享资源,推动校企协同创新动态发展,已成为高职院校师资队伍可持续发展的新着力点。

4.1 外聘教师和校内教师协同

企业所派出的外聘教师要有充裕的时间,确保能参与正常的教学活动,融入到严谨教学的氛围里,从而加强校内实践教学的力量。笔者所在院校在这方面采取的措施是:与企业签订订单班,企业安排专家长期在校进行正常的实践教学,弥补外聘教师企业认同度不高的缺陷。专任教师实践动手能力的提升不仅可以通过下企业顶岗实习方式,也可以与企业签订导师制。笔者所在院校,近年来一直在创造条件,支持专任教师免教学工作量并带薪去企业进行顶岗实习,解决去企业的顾虑,同时去企业的教师结合专业特点和企业现有的技术进行探索,促进校企科研项目的共同提升。最终实现校内外教师协同创新,教师师资队伍建设不断完善。

4.2 构建“区域联盟”,促进教育资源协同

与高校相比,高职院校的社会认同度较低,教育资源相对有限,高职院校师资队伍普遍停留在院校层面,师资培训效果不明显,缺乏与政府、社会教育资源的沟通交流。高职院校应与政府、社会教育机构、企业等通过创新模式进行有效的衔接,构建合作联盟,共享教育资源。高职院校师资队伍协调创新建设过程中,应以高职院校为中心,结合其发展的特点,结合周边的高校、企业、社会培训机构等构建区域性联盟,组建师资队伍建设的培训试验基地和教研基地,不断扩大覆盖面积,组成一个强盛的合作发展教育共同体,共同为高职院校师资队伍创新发展添砖加瓦。

构建区域联盟后,必须要加强各参与方之间的互动联系,高职院校借助教育共同体的平台,要切实地与其他高校、企业、政府、社会培训机构等进行紧密的联系合作,将区域性联盟的作用最大化,促使区域联盟的主体联合推动高职院校师资队伍的创新建设。

4.3 构建科研“共同体”,加强产教研项目协同

协同创新大环境下,参与建设高职院校师资队伍的主体多元化,要求高职院校必须加强与其他主体之间的项目合作,组建科研“共同体”,通过产教研项目推动协同创新。①企业产品需要随着经济的发展不断研发,通过与高职院校进行项目合作,共同对产品进行研发,提高高职院校师资队伍的科技能力建设,同时教师将研究成果应用于实践教学,提高学生的创新创业能力;②通过整合优质教育资源组建一支跨学科、跨专业、有特色的师资建设队伍,以教学为中心,分享内容充分、综合性强、专业性突出的教学资源,促进课堂教学的协同创新。

5 优质校建设视野下高职院校师资队伍建设的

具体举措

5.1 外聘教师和校内教师协同,全方位提高教师的综合素质

以实施“师德工程”为核心,全面提高教师的综合素质。师德是学校的灵魂所在,也是教师素质之魂。教师要树立正确的教育观、质量观和人才观,增强责任意识、创新意识和团队意识;教师要增强实施职业教育的自觉性和使命感,努力使教师的综合素质达到示范性高职院校对教师职业道德建设提出的新要求。

从人才培养方案的制定和专业人才岗位出发,让企业一线有实践经验的外聘教师和专注教学的校内教师共同制定适合社会需求的技能型人才,让教师深入体会并理解人才培养所应该具备的知识目标,能力目标和素质目标。打通高职教育的进出口关。教师在此过程中可以更加充分地了解技术前沿,适时补充知识,合理规划教师的职业发展方向,实现教师的职业能力提升。

以实施“五培计划”为抓手,全面提高师资队伍的整体质量。实施“职教名师培养计划”,提高教师的社会影响力。高职院校应努力从现有的中高级职称教师中遴选一批教学水平高、科研能力强、行业企业实践经验较丰富的骨干教师,对其教学、科研、社会服务能力等进行综合培养,以提升其职教内涵、社会知名度等,进而打造职教名师;实施“专业带头人培养计划”,提高专业带头人的竞争力。高职院校应定期开展专业带头人遴选工作,并对专业带头人进行重点培养,制定具体的任期考核指标,努力打造省级乃至国家级的专业带头人和品牌特色专业。对专业带头人实行动态管理,设立专项资金用于教科研活动,鼓励他们在社会学术团体中担任领导职务,提升他们在行业企业技术领域的竞争力;实施“双师教师培养计划”,提高教师的岗位实践能力。高职院校应加大对“双师型”教师的培养力度,通过“企业顶岗”、“挂职锻炼”、“访问工程师”、“专业进修培训”等模式,加强产学研合作,解决高职院校教师实践经验不足的问题,提高他们的岗位实践操作能力,努力把教师培养成既有较强的教学技能,又有较强的实践能力的“双师型”教师^[2];实施“青年教师培养计划”,提高青年教师的教学水平。高职院校应建立和完善青年教师“导师制”,为每位青年教师配备一名教学、经验丰富的教师为导师,指导青年教师系统熟悉教学基本环节,使之学到导师多年积累的教学经验,尽快胜任所从事的教学工作。要加强对青年教师的岗前培训,强化相互听课制度,引导青年教师通过相互听课吸取中老年教师的长处,发现并改进自己教学中存在的不足。支持青年教师通过各种途径在职攻读硕士、博士学位,安排青年教师赴国内外高等院校进修、访问,以促使他们增长知识,扩大视野,更新观念,提高能力;实施“教师团队培养计划”,提高教师整体的核心竞争力。高职院校应以学院、专业、教研室、实训基地、研发中心、研究所等为平台,广泛吸纳校外资源,结合学校自身的专业建设和课程改革,围绕品牌(特色)专业、

精品课程、精品教材的建设,建立以专业带头人和教研室主任为主体的“项目课程教学团队”,应紧密联系行业企业实际需求,建立以学院研发中心、研究所负责人为主体,以学院工程中心、实训基地、实验室、产学研合作企业为载体的“科技创新团队”,应以实训基地、培训机构、职业技能鉴定站等为载体,建立以相关教研室主任、产业负责人为主体的“社会服务团队”,以团队提升教学,以团队促进科研,以团队推动服务,全面提高全体教师的竞争能力^[3]。

5.2 构建“区域联盟”,促进资源共享

高职院校要从学校层面,按照相对稳定、合理流动、专兼结合、资源共享的原则,探索和建立相对稳定的“骨干层”和出入有序的“流动层”双层结合的教师队伍管理模式和教师资源配置与开发的有效机制。通过加强协作、联合办学、互聘联聘教师、聘任兼职教师或返聘高级专家等多种途径,拓宽教师来源渠道,促进教师资源的合理配置和有效使用。

高职院校应加大舆论宣传力度,积极鼓励来自行业企业的高技能人才担任兼职教师,使他们能受到社会的尊敬,珍惜这种荣誉感和成就感。同时,高职院校还应从高校、科研院所引进一批学术水平较高、教科研能力较强的专家教授,充实其科研队伍,提升其教科研的整体水平,促进师资素质的可持续发展。

鼓励教师积极服务地方经济发展,理论和实践是有距离的,但理论必须指导实践。让教师在实践中分析解决实际问题,真正得到锻炼十分必要。单纯把课上好,培养出的学生不能解决实际问题,这不符合高职院校人才培养的目标。服务地方经济发展是提高教师专业技能的途径之一,教师的水平提高了,学生的培养目标也就实现了,从而更好地服务社会。

5.3 加强产教融合,促进科研协同

与本科高校相比,职业院校的科研相对侧重点不同。职业院校重在技术开发和应用推广,科研实力和理论水平相对薄弱。培养专业带头人和学科带头人等是相对有效的途径。让具有高学历高职称的人才紧紧围绕人才培养目标,引领学校的教学科研发展十分必要。

目前,高职院校教师在教学一线承担的教学任务比较重,无暇顾及自我学习、自我钻研,这对教师的成长、对学校的未来发展极为不利。因此,高职院校要立足长远,适当减少教师的工作量,通过绩效考核使部分教师逐步成长为有一定影响力的骨干教师比如专业带头人和学科带头人等,在课程

开发、专业建设、技术创新、产品研发、科技成果转化等方面创出自己的特色。同时,教师还应积极参加教育科学研究,信息化教学改革没有固定模式,探究教学方法,更有效地实现教学目标。

综上所述,优质校建设视角下高职院校师资队伍建设势在必行,高素质综合性人才的培养离不开专任教师扎实的理论基础和实践操作能力。因此,高职院校要协同政府、企业、其他高校及社会培训机构创新发展师资队伍建设,利用一切有效的资源提高教师实践教学能力和科研能力,为高职院校

的可持续发展“添衣加被”。

参考文献

- [1] 顾志祥,陶毅.校企合作推进高职院校“双师型”师资队伍建设探讨[J].济南职业学院学报,2013(06).
- [2] 魏海明.再论职业教育“双师型”教师队伍建设[J].科学经济社会,2011(03).
- [3] 徐玫瑰,仲盛来.新时期高校师资队伍建设的思考及对策研究——以南京工业大学化工学院师资队伍建设为例[J].教育教学论坛,2016(48).

The Comparative Interpretation of Xu zhimo's and Mu Dan's Love Poems——Taking *Shayanara* and *Eight Poems* as Examples

Meixuan Xu

School of Chinese Language and Literature, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning, 116081, China

Abstract

Xu zhimo and Mu Dan, both are famous poetry writers after the New Cultural Movement, occupy important positions in the history of modern Chinese literature. In particular, their love poems express their unique understanding and artistic pursuit of love. Taking "Shayanara" and "Eight Poems" as examples, this paper interprets the two poets' different experiences of love, which not only belongs to their own but also the times. Combined with poets' social background and life experience, this paper makes a contrastive analysis of the thinking mode of image expression technique and finds out the development track of Chinese new poetry.

Keywords

imagery; national cultural psychology; modern consciousness; Chinese new poetry

徐志摩与穆旦爱情诗的对比解读——以《沙扬娜拉》和《诗八首》为例

徐美煊

辽宁师范大学文学院, 中国·辽宁 大连 116081

摘要

同为新文化运动后著名的诗作家, 徐志摩和穆旦在中国现代文学史上都占据重要的地位。尤其是二人的爱情诗, 展现了二人对于爱情的独特领悟与艺术追求。论文以《沙扬娜拉》和《诗八首》为例, 解读诗中展现的两位诗人对于爱情的不同体验。这种体验差异是个人的, 也是时代的、民族的。论文结合诗人的背景与经历, 从意象、表现手法、思维方式入手进行对比分析, 并从中窥见中国新诗的发展轨迹。

关键词

意象; 民族文化心理; 现代意识; 中国新诗

1 引言

徐志摩和穆旦都是新文化运动以来中国新诗界的重要诗人。新文化运动崇尚科学、反对封建迷信, 高举“民主”“科学”的旗帜, 顺应了时代发展的潮流, 为西方文化的传入与中西文化的碰撞交流提供了有利条件。随着中西文化的频繁交流, 西方文化大量涌入中国文学界, 中国自古以来根深蒂固的文化意识与西方崭新的文明形态的交流带来冲突与不适。不同的文人面对两种截然不同的文化形态, 相应地在文学作品展现了不同的艺术风格与人生印迹。徐志摩的《沙扬娜拉》与穆旦的《诗八首》便是两位诗人在两种文化形态差异中做出的艺术选择。这种艺术选择的差异是个人的, 也是时代的、民族的。

2 《沙扬娜拉》简介

徐志摩的《沙扬娜拉》一诗写于1924年, 是徐志摩随印度诗人泰戈尔访日期间创作的作品。此诗本是组诗, 但在再版时, 作者删去了前十七首, 仅存最后一首。诗人从离别之际, 日本女郎低头的一刹那着笔, 细腻捕捉了日本女性的温柔, 巧妙将之与自然中柔美、圣洁的莲花做了联结, 将女郎深情绰约的风姿表现的淋漓尽致。日本女郎的端庄、贤淑的仪态跃然纸上。“水莲花”这一意象可以说是中国现代诗歌史上的经典, 蕴含着独特的中国古典韵味。它与中国古典诗词中的常用意象“月”“红梅”“清秋”等意象一样, 都能引起读者一种别样的思绪, 让人心中暗生闲静。“这是一种沉淀已久的民族文化心理。”

3 《诗八首》简介

穆旦的《诗八首》写于1942年,当年24岁的诗人刚刚毕业于著名的西南联大。他在西南联大受教于燕卜苏的时候,开始借鉴以艾略特为代表的西方现代派诗歌,诗风突变,从浓郁的浪漫抒情风格变得晦涩而神秘。他笔下的“死的子宫”“小小野兽”“变形的生命”“未成形的黑暗”等一系列看起来完全“欧化”的意象的排列与组合,是作者大量地运用西方式的象征手法的结果。一系列抽象难解的意象连缀,使诗句变得晦涩且难以把握。

4 徐诗与穆诗的对比解读

回想徐诗,读者可能会产生一种似曾相识之感:脑海中浮现出中国古代才子佳人式的理想化的爱情模式。这是隐含在徐诗中的传统民族文化心理下,中国古人对于大团圆式美好爱情结局的向往。这种“大团圆”式的爱情故事,显然是充满了理想化的。穆诗中描写的则完完全全是现实中的爱情。他笔下的爱情错综复杂,充满了矛盾,完全是残酷现实的展露。《诗八首》中,主人公时而丧失理智,投入爱情,完全进入感性的欲望的世界,享受爱的快乐,似乎忘了这一切都是上帝的安排;主人公渴望着这种爱的美妙感觉能持续下去,时而又明白不可能,似乎又回到了理性。但事实上这是感性过后的理性,爱过之后的平静。主人公在对爱情的追寻中,夹杂着感性与理性、灵魂与肉体、痛苦与甜蜜、永恒与短暂等多重矛盾。但随着诗人经过激烈的灵魂的搏斗、诗中的痛苦缱绻的解开,诗歌最终以宁静的坦然结束。这是现实的爱情给诗人带来的内心的复杂感受与体验^[1-3]。徐志摩曾赴美国和英国留学,受过欧美思想的影响,但是他的《沙扬娜拉》中却仍表现出浓厚的中国古典审美意趣。作为“新月派”的代表人物之一,以1927年为界,他的创作前期一直提倡诗的三美:“绘画美”“音乐美”“建筑美”,这在他的诗歌创作中也得到了完整的体现。这与他接受的西方文化意识并不矛盾。他所接受的外来思想使他对大自然和人世间的“爱”与“美”有了自己独到的观察视角和体验。在他用自己独特的视角将生活中的点滴感受化为笔下的诗篇的同时,也在心中完成了对生活点滴中古典理想意境的现代重构。穆旦的诗中表现出了浓厚的现代意识。例如,“我看见你孤独的爱情\笔立着,和我底平行着生长!”一句表述了在穆旦的思想中,爱的双方应该是两棵独立生长却又相互支持的“巨树”,它象征着

一种互为依存而又不互相依赖的爱情,更是一种独立坚强的人生之爱,这种爱颇具现代的独立意识。诗中也体现了穆旦充满思辨意识的理性精神。他好似冷眼观望人生和生活的旁观者,用一种“冰冷”、犀利的目光审视世界。“他存在,听从我底指使,\他保护,而把我留在孤独里,\他底痛苦是不断的寻求\你的秩序,求得了又必须背离。”这其中的“他”并非另指的某个第三者,而是作者的内在自我的代表,是一种具有个性精神的自我的象征。这是一种人格分裂式的手法,深刻剖析深处爱情中的人自我的复杂心理。这是穆旦对于中式思维的超脱^[2-6]。那么,《诗八首》纠葛的种种矛盾,包含着“新生代诗人”对于“生命的辩证的对立、冲击与跃动”的全新体认。也正是从这一意义上看,(诗八首)不仅于艺术,更在人生与审美意识上,具有新诗史上里程碑的价值。“以全部的灵、肉、心、智投掷于爱的体验中,深入发掘现代爱情的真谛,不惜剥落从古到今层层包装的脉脉柔情的面纱。”

5 结语

新文化运动打开了中西方思想文化交流的闸门,中国新诗也开始面临着从传统文化汲取营养和向西方文化寻求灵感的矛盾问题。通过徐志摩的《沙扬娜拉》与穆旦的《诗八首》的对比解读,我们可以大致摸索出新诗发展的两个方向:一派是古典派,一派是西化派,而论文所解读的两首诗又可分别作为两派发展方向中的代表诗歌。在诗歌解读过程中我们也可看出,这两个发展方向并不是水火不相容的对立关系,而是面对新的时代背景,文人对于诗歌创作的不断尝试探索的过程的体现。正是在这样的不断探索与尝试的过程中,中西文化慢慢打破隔阂,慢慢汇合相通,如此才能形成了既有时代特色,又蕴含民族精神的中国新诗。这是中国新诗发展的必须经历的过程。

参考文献

- [1] 徐志摩. 志摩的诗. 北京:人民文学出版社,1983:15.
- [2] 穆旦. 穆旦诗选. 北京:人民文学出版社,1986.
- [3] 吴彦. 现代汉语诗意美的呈现——徐志摩《沙扬娜拉》赏析[J]. 学理论,2009(02):70-71.
- [4] 郑艳君. 激烈的矛盾 宁静的结局——浅析穆旦《诗八首》[J]. 湖南省社会主义学院学报,2006(02):44-45+60.
- [5] 陈兴. 跨文化视野下的徐志摩《沙扬娜拉》和穆旦《诗八首》的对比研究[J]. 青年文学家,2014(33)
- [6] 李方. 穆旦与现代爱情诗[J]. 天府新论,1999(02):79-86.

Discussion on the Inheritance and Protection of Decoration Culture of Minorities in Southwest China

Suning Cai

The Cultural Palace for Nationalities, Beijing, 100031, China

Abstract

There are many ethnic groups in the southwest of China. The ethnic minorities mainly living in compact communities include more than 30 ethnic groups, such as Miao, Tibetan, Wa, Dai, Tujia and Yao. These ethnic groups have unique cultural and linguistic characteristics, as well as brilliant intangible cultural heritage. This paper mainly studies the inheritance and protection of the decorative pattern culture of minorities in southwest China, points out the problems existing in the current inheritance process of decorative pattern culture and relevant solutions, and hopes to better realize the promotion and dissemination of the minority culture in southwest China.

Keywords

minorities in southwest of China; decorative pattern culture; protection and inheritance

关于西南少数民族纹饰文化传承保护的探讨

蔡苏宁

民族文化宫, 中国·北京 100031

摘要

中国西南地区分布的民族较多, 主要聚居的少数民族包括苗族、藏族、佤族、傣族、土家族以及瑶族等 30 多个民族, 这些民族有着特有的文化特征以及语言特征, 有灿烂的非物质文化遗产。论文主要针对西南少数民族纹饰文化传承保护进行探究, 指出纹饰文化当前传承过程中存在的问题以及相关解决对策, 希望能更好的实现西南少数民族文化的弘扬以及流传。

关键词

西南少数民族; 纹饰文化; 传承保护

1 引言

西南地区受到地形、地貌等相关因素的影响, 孕育出了独具特色的西南少数民族文化, 在长期的山地生活过程中, 西南地区的少数民族也构建了本民族特有的传统文化特征。纹饰文化作为传统文化的一个重要表现, 能直接反映出一个民族的审美特征以及文化特征, 在民族文化的记载以及流传期间有着至关重要的作用, 因此, 下面主要重点对西南少数民族纹饰文化的传承以及发展进行探究。

2 西南少数民族纹饰文化概述

2.1 纹饰文化定义

纹饰指的是有器物装饰花纹的统称, 纹饰包括多种表现形式, 例如边饰纹样、单独纹样、散点纹样、连续纹样等。西南少数民族在日常的生产生活以及劳作的过程中, 形成了

独具特色的地域性文化特征, 地域性的文化也赋予了西南少数民族所特有的服饰、建筑、器具以及装饰等方面的审美学特征, 各种各样的民族代表的纹样体现在少数民族生活的方方面面, 也能体现出少数民族对美好生活的追求以及向往。随着城市化进程的不断加快以及人们生活水平的提高, 大量的农村人口涌入到城市当中, 不仅带来了传统文化传承方面的危机, 而且也导致少数民族文化传承方面思想的波动。所以, 结合当前少数民族文化传承的整体背景特征, 需要加强对民族文化问题的探究, 使得少数民族的文化能有效保持和发展下去, 尤其是西南少数民族不可多得的纹饰文化能进一步的发展与流传。西南民族地区涉及到三十多个少数民族, 地域特征鲜明, 西南少数民族结合自身的生产活动特征、生活特征以及宗教信仰, 将美的思想和意识以及相关创造和设计理念融入到纹饰文化的发展和传承过程中, 尤其应用到居民建

筑、服饰以及生活器物等各种各样的载体当中^[1]。

2.2 纹饰文化体现

目前西南少数民族纹饰文化的表现主要包括以下几个组成部分。首先,少数民族纹饰文化体现最为明显的便是服饰文化,在进行传统服饰加工过程中,西南少数民族妇女会在服饰的胸襟、领口袖口、腰带、裤脚等各种位置处通过刺绣的方式将不同面料和各种式样别致的饰品装饰到衣服中,体现了少数民族对美的感悟以及对美的理解。同时,也能鲜明地表现出少数民族所特有的文化特征,西南少数民族的刺绣技巧主要包括十字挑花、面挑、彩色挑、双面挑等多种技巧和手法。西南少数民族妇女刺绣的图案主要包括来源于生活中的自然物质,例如动物、花草和天体等,体现了人与自然和谐相处的传统朴素的唯物主义观念^[2]。同时,西南少数民族妇女也更偏爱将具体的自然形象刺绣到衣服当中,例如核桃花、螃蟹、蕨菜、星辰以及日月等。刺绣的主题也各种各样,既包括天人合一的生态思想,也包括对传统生活的积极向往以及对美好爱情的追求。还有的少数民族在刺绣文化的表达中体现了传统图腾崇拜思想,直到现在为止,还有部分少数民族的妇女将刺绣艺术的掌握作为女孩的必修课进行教育,体现了西南传统民族传承发展的重要形式,也能实现西南传统民族文化的弘扬,更好的表现传统文化所蕴含的深层含义以及精神象征^[3]。

其次,西南少数民族生活器物中也表现出鲜明的纹饰文化特征,由于西南少数民族聚居的区域地势环境相对比较恶劣,所以生活相对落后,以传统的生活方式为主。在长期的生活实践的过程中,少数民族将各项美的意愿以及美的创造展现到雕刻和器皿的外在表现中来,美的元素有效融入到实际生活的过程中^[4]。中国凉山彝族漆器便是一个典型的代表,主要来源于对各种图腾的敬畏以及大自然的万事万物,孕育出了日月、山行、水浪、鱼鸟等各种各样的纹样,主要以单独纹样和二方连续纹样为主。纹饰造型有疏有密、主次得当,给人相得益彰的美感。中国贵州省少数民族相对来说生活比较优渥,苗族的服饰、头饰、手饰、颈饰以银饰装饰为主,纹饰各具特色,表现出百鸟朝凤、双龙戏珠、仙人其凤等喜庆主题,下面坠饰多为蝴蝶、狮子、青蛙等各种图形,呈现出生机盎然以及蓬勃向上的精神面貌^[5]。

另外,西南少数民族地区的纹饰文化还体现在居民建筑透视过程中,西南少数民族在生产实践的过程中多将房屋傍

山依水、而居而建,设计了半干栏、干栏式以及并干式等多种特色的民居,并在民居中融入了纹饰艺术,使其更具有文化特征和地域特征,展现出因地制宜和取其自然的设计理念。白族民居以桌椅、门窗、门楼照壁为背景进行图案雕刻或者彩绘装饰,土家族、苗族、侗族以及瑶族等西南少数民族共有的居民样式则为特色的吊脚楼,纹饰艺术的表现结合不同民族的文化特征来体现。土家族在进行吊脚楼的修建过程中,更偏向于绘制八卦图和太极图等寓意比较深远的纹饰图案,在窗花雕刻中有着十分高超的技艺,包括镂空雕和浮雕等相对难度较大的技巧^[6]。

3 西南少数民族纹饰文化传承保护的相关对策

3.1 加强少数民族人民对自身纹饰文化的正确理解

从当前少数民族文化传承的困境来看,当地人民缺乏对文化的理解是造成文化传承难以有效实现的最重要问题之一。因此,在实际实践的过程中,可以通过大力开展宣传活动提高少数民族人民对自身文化的认识,明确自身文化的作用和价值,从而能真正从内心认可本民族文化,并能参与到文化的传承与保护过程中来。可以帮助各少数民族树立起民族自尊心,加强他们自身文化的深入了解,更好地认识和了解本民族的优秀文化,增强少数民族人民的民族自尊心,从而能更好地对本民族文化进行深入的挖掘,利用自身的优势开展文化的传承,更好地实现西南民族纹饰文化的保护^[7]。

3.2 加强纹饰文化资金保护的投入

从当前西南少数民族纹饰文化传承保护困境中来看,缺乏充足的资金支持也是导致文化传承保护工作知识得不到有效开展的关键问题。因此,需要加强对西南少数民族本市文化的重视,通过拓宽保护资金渠道,提高保护资金数量的方式,来实现少数民族文化的有效保护,进一步的解放思想,发挥政府资金的主导作用,提升整体的投资环境和发展环境,解决财政支出不合理的问题。同时,还需要加强对上级资金的争取,通过开展各种各样的资金支持和政策支持,进一步的弘扬民族纹饰技艺的文化特色,通过申报的形势可以争取将具有特色和地域特征的纹饰技艺列入非物质文化遗产名录当中,从而能获得对应的资金支持。同时,当地政府和机关还需要加强招商引资的力度,结合民族文化旅游以及当地产业发展的走向,以项目的形式进行产业化和市场化的包装,通过有效介入产业资本促进地域经济的可持续发展,

有效保护濒临消亡的纹饰文化。另外,还需要加强对民族资金的吸收与融合,通过加强民族资金的参与从而能更好地进行纹饰文化的保护^[8]。

3.3 加强对传承载体的扩张

传统的纹饰文化难以有效传承和发展下去的关键原因在于其生产和发展的土壤日渐消失,因此,必须要加强对纹饰文化传承载体的优化以及扩张。结合西南民族地区的发展特点以及发展特色,将旅游文化引入到纹饰文化的传承与发展过程中来,通过开展村寨是特色旅游业,通过体验式的旅游项目的设计以及现场展演等相关形式,实现纹饰技艺的有效传承。同时也可以将纹饰技艺融入到新农村的建设过程中来,随着人们生活水平的不断提高和西南民族地区新农村建设进程的逐渐加快,传统的民族面貌已经得到了有效改善,人们的生活质量获得了极大的提升。在建设新农村过程中,也可以结合特色民族文化的保护以及传承,通过对传统民居建筑形式以及原生态的有效保护实现建筑风格和建筑样式的有机统一,同时利用传统纹饰的保护以及修复,展现民族文化精华以及文化特色。另外,还可以把纹饰文化融入到民族节庆活动中来,开展各种主题的西南民族地区的民族节庆活动,从而能更好地进行民族文化的保护以及地域经济的发展。

3.4 加快培养传承人

西南民族地区纹饰文化要想获得有效发展必须要建立起一批有专业有素质的传承队伍,西南地区的政府需要结合当地的民族特色以及民族种类,从整体的战略高度对现有的传承人进行保护和鼓励,从而能使传承人可以在良好的经济支撑的前提下合理地开展传承保护事业。同时,当地政府也需要建立起纹饰技艺传承人的个人档案,对于具有专业技能

传承人进行资金上面的支持,从而能更好地改善传承人的生活质量,提高传承人的生活水平,使得更多的人民参与到技艺的传承以及弘扬中来。另外,还需要加强对传承人才的培养,通过带徒学艺以及以老带新等相关形式实现文化的传承,使得热爱纹饰文化传承保护以及当地民族事业的青少年能有效参与到文化的传承以及弘扬中来。

4 结语

综上所述,西南地区少数民族纹饰文化传承保护从当前来看存在一定的问题,影响少数民族文化的弘扬。因此,加强对少数民族文化传承保护的探究,通过有效措施实现少数民族文化的有效延续,更好地体现少数民族传统文化的独特魅力。

参考文献

- [1] 纹饰 [N].360 百科.
- [2] 贾丽,张进平.浅析汉代纹饰的特征及发展潜力 [J].大众文艺,2011,(23).
- [3] 毛艳.西南少数民族民间刺绣艺术的审美意蕴 [J].大众文艺,2014,(11).
- [4] 许凡,吴秋英.西南少数民族服饰纹样的精神显现 [J].纺织学报,2007,(10).
- [5] 王伟,余敏.浅谈云南少数民族建筑的文化特征 [J].重庆科技学院学报,2008,(9).
- [6] 吊脚楼 [N].360 百科.
- [7] 杨友妮.通道县侗族民居吊脚装饰构件初考 [J].长沙民政职业技术学院学报,2008,(2).
- [8] 李阳,徐人平.凉山彝族漆器反映的民族元素对餐具设计的启发 [J].贵州大学学报,2010,(2).

A Brief Analysis on Basic Art Teaching Practice of Art Design Major in Secondary Vocational Schools

Chenguang Ning

Nanjing Polytechnic Institute, Nanjing, Jiangsu, 210048, china

Abstract

In secondary vocational schools, art design is very popular and these professional talents in this major are the object of competition for enterprises. With the development of times, the demand for talents in the art industry has greatly increased. And with the increase in the number of students, the quality of students in vocational schools has been affected to some extent, which is not conducive to the development of students and vocational schools. In order to improve such a situation, it is necessary to improve students' art foundation and basic ability, which is very helpful for students' understanding of art design. Therefore, this paper analyzes and studies the basic art teaching practice of art design major in vocational school.

Keywords

basic elements of art design major in vocational school; art teaching practice; analysis and study

中职艺术设计专业基础美术教学实践简析

宁辰光

郑州艺术幼儿师范学校, 中国·河南 郑州 450000

摘要

在中职院校中, 艺术设计专业是很受欢迎的, 这一专业的优秀人才是各大企业争夺的对象。随着时代的发展, 艺术行业对所需要的人才的需求大大提高, 而随着学生数量的增加, 中职院校学生的质量受到了一定的影响。这样的情况是很不利于学生和中职院校的发展的。为了改善这样的情况, 就需要去提高学生的艺术基础, 让学生的基础能力得到提高, 这是很有助于学生对艺术设计的理解能力的。因此, 论文就对中职艺术设计专业基础美术教学实践进行分析和研究。

关键词

中职艺术设计专业基础; 美术教学实践; 分析和研究

1 引言

在中职院校艺术设计专业中, 美术教学是其基础。很多学生在学习中都无法对其有很好的掌握, 这样的情况是很不利于学生的学习的。特别是在教学中, 没有让学生进行充足的实践, 这样一来, 学生的能力就无法得到提高, 导致学生的学习效率下降, 对艺术设计没有很好的了解。由此可以看出, 在中职艺术设计中, 基础美术教学实践对学生是非常重要的, 只有学生进行了实践, 才能熟练的掌握这些知识, 对学生的学习和发展有着积极的作用。

2 中职艺术设计教学中所存在的问题

2.1 学生的艺术基础薄弱

在当前阶段, 影响中职艺术设计教学的因素有很多, 其

中学生的艺术基础薄弱就是主要的问题之一, 造成这样的原因是因为很多学生并没有受到专业的艺术培训, 而是半路出家, 临时决定去学习艺术的, 因此也就导致了其艺术基础不是很好。除此之外, 随着时代的发展进步, 很多艺术设计会采用电脑技术, 而不在需要学生手动去进行画画, 这样一来, 学生也就不会针对艺术基础去进行训练了, 从而导致学生并没有很好的艺术基础, 影响了学生的学习。^[1]

2.2 艺术设计美术教学不合理

在艺术设计中, 其艺术教学不合理也会影响学生的学习, 在教学中, 教师会为学生讲解艺术教学的一些基础知识, 一些小技巧等, 让学生对艺术教学有一个初步的了解, 教师也在教学中占用了大量的时间对学生进行讲课, 从而导致学生的动手实践的时间变少, 在很多时候, 学生并没有进行艺术

实践操作,从而导致学生对美术教学理解的不够透彻。^[2]这样的情况也会影响学生的学习。

2.3 学生对美术基础知识不感兴趣

学生对美术基础知识不感兴趣也是影响学生学习的重要因素,如果学生对其不感兴趣,就不会主动的去进行学习,这样的情况会导致学生的积极性降低,更无法让学生提高美术知识,当学生在学习时遇到了一些问题时,学生也不会去对问题进行探究,从而导致学生所遇到的问题越来越多,学生也就会对美术基础教学越来越不感兴趣,从而导致自身的学习效率下降。

2.4 教学课程不合理

中职艺术设计的教学课程不合理也会导致学生的能力无法得到提高,在当前阶段,很多院校忽视了对学生进行基础教学,在课程安排上有很大的问题,在学校的课程安排中,很多课程是艺术设计课程,比如电脑设计,软件的使用等,并没有对学生进行针对性的美术基础教学,这样的课程安排让学生对美术基础无法提高重视,也不会去在课下去对美术基础进行主要的练习。这样的情况会导致学生没有很好的美术基础,不利于学生的发展。^[3]

2.5 教师的素质不高

教师的素质不高的问题也会影响学生的学习,在中职院校中艺术设计专业的教师的素质不高,就无法在教学中让学生掌握更多的知识,也不会去对学生进行高质量的教学,从而让学生无法打下很好的美术基础。要知道,在美术教学中,学生很容易遇到一些问题,这些问题学生无法自己去进行解决,这对于学生的学习有很大的影响。而由于教师的专业素养不高,无法及时的为学生解决这些问题,也就导致学生的问题会越来越多,导致学生的学习效率下降,对艺术设计无法有很好的认识。

3 中职艺术设计专业基础美术教学实践的意义

3.1 让学生有良好的美术基础

中职艺术设计专业基础美术教学实践对学生是非常重要的,通过这样的教学,学生能有很好的美术基础,这对于艺术设计是非常重要的。有了很好的美术基础,才能让学生进行高质量的艺术设计,让学生的艺术设计更加合理,更加符合人们的需求。^[4]也能让学生掌握更多的基础知识,让学生在和发展过程中能更加的稳定,从而提高学生的专业素

质。

3.2 提高学生的积极性

学生的积极性对学生而言也是非常重要的,艺术设计这门学科需要学生掌握很多的知识,其中的很多技巧都是需要学生有良好的美术基础的。只有学生有了很好的美术基础,在学习过程中才能解决艺术设计中的一些问题,从而让学生对艺术设计产生兴趣从而提高学生的学习积极性。

3.3 丰富学生的技能

通过去加强中职艺术设计专业基础美术教学也能去丰富学生的技能,艺术设计专业是需要很多技能才能进行设计的,而美术基础是其中的基础,如果学生没有很好的基础,那么在学习其他知识时,学生就会很吃力,对学生的学习有一定的影响,严重的会让学生无法掌握某一项技能,让学生无法高质量的去进行艺术设计。因此,在提高了中职艺术设计专业基础美术教学后,就能让学生对很多技能有一定的掌握有利于学生的学习。

4 提高中职艺术设计专业基础美术教学实践的策略

4.1 合理的设计美术教学

在中职艺术设计专业中,美术教学不合理的问题对学生的学习有着一定的影响,首先,对美术基础教学不够重视,导致学生无法接触到更深层次的知识,其次,美术基础教学的课程安排少,也会影响学生的学习。因此,就需要去合理的设计美术教学,在一周的教学,可以安排更多的美术基础教学,让学生能对所学的知识有一定的了解,除此之外,应该为学生创设美术教学的环境,让学生意识到美术教学的重要性,只有这样,才能让学生去掌握更多的美术基础知识,有利于学生的学习和发展。

4.2 提高学生的美术基础教学的兴趣

学生对美术基础教学的兴趣对学生的学习也是非常重要的。如果学生对美术基础知识不感兴趣,那么也就不会对其进行学习,这样一来,学生就无法掌握更多的知识,对于学习艺术设计有很大的影响。为了改善这样的情况,就需要其提高学生的美术基础教学的兴趣。可以通过教师的引导去让学生对美术基础教学产生兴趣,教师可以为学生画一些有趣的事物,让学生对其产生兴趣,也可以利用多媒体技术去让学生进行学习,让学生观看一些美术基础教学,从而对其产

生兴趣,这也能让学生愿意去学习美术基础。

4.3 提高教师的素质

教师的教学素质也会影响学生的学习质量,由于教师的素质不高,导致学生无法学习到更多的知识,对一些问题无法有正确的解决方案。这样的情况会对学生的学习有一定的影响。因此,就需要去提高教师的个人素质,只有教师的素质得到了提高,才能让学生在学习过程中接触到更多的知识,让学生能学习到高质量的美术基础,对于学生所遇到的问题,教师能及时的为学生进行解决,并且能引导学生去进行学习。这样一来,学生的学习效率就会得到提高,也能掌握更多的知识。想要去提高教师的个人素质,可以对教师进行定期的培训和考核,让教师能更深层次的了解到美术知识,这也有利于教师向学生传授知识,对学生的学习有着积极的作用。

4.4 完善教学内容

教学内容对于学生学习美术基础也是非常重要的,如果没有很好的教学内容安排,就无法让学生在教学中去掌握更多的知识,从而影响了学生的学习。那么如何能完善教学内容呢?这就需要教师能为学生规划一些完善的教学路线,让学生去进行学习,在课堂中能学习到更多的知识,这是有利于学生的学习的。教师也可以在教学中对学生进行引导,让学生主动的去进行美术学习,只有教师合理的去这里教学内容后,才能让学生学习到高质量的知识,有利于学生对知识进行了解,让学生的学习能力得到提高。

4.5 让学生积极的去参加美术实践

美术实践对学生的学习也是非常重要的,如果学生一味的学习理论知识,而不去进行实践,那么学生很难掌握很多技巧,导致学生无法去制作出高质量的艺术设计。因此,就需要去让学生参加一些美术实践,可以让学校举办一些美术比赛,让学生能去积极的参加,在这样的实践中,学生不仅可以提高自身的美术功底,还能和他人进行探讨,对美术知识有一个正确的了解,扩展自身的知识面,对学生的学习和发展有着重要的作用。也能让学生对艺术设计有一个初步的

了解,让学生在将来就业时更有竞争力。

4.6 教师和学生之间的交流

学生和教师之间的交流也是非常重要的,在美术实践中,存在着一些问题,这些问题学生无法自行去解决,如果师生之间没有进行交流,那么这些问题将无法得到解决,学生由于这些问题的影响,就无法让自己的能力更进一步。因此,就需要教师和学生之间能进行及时的交流,这样一来,学生的问题就能得到解决,对于美术基础教学也就更加愿意去学习。而对于教师而言,通过了解了学生的问题,也能去为学生制定更加完善的教学方案,提高学生的学习效率,对学生的学习有着很大的帮助。

5 结语

综上所述,可以了解到中职艺术设计教学中所存在的问题,中职艺术设计专业基础美术教学实践的意义,提高中职艺术设计专业基础美术教学实践的策略。由此可以看出,中职艺术设计教学中所存在的一些问题,导致学生的学习效率下降,为了改善这样的情况,就需要去完善教学内容,提高对美术基础教学的重视,从而让学生能打好艺术设计基础,在未来的学习和发展中更加有竞争力。

参考文献

- [1] 张勇. 中职学校产品设计专业美术基础课程教学改革与研究 [J]. 艺术科技, 2019, 32(10): 73.
- [2] 纪庆楠. 美术基础课程在艺术设计专业教学中的创新模式探究 [J]. 西部皮革, 2019, 41(12): 147.
- [3] 刘光伟. 将中国传统工艺美术融入高职艺术设计专业造型基础教学的探索 [J]. 美术教育研究, 2018(13): 167-168.
- [4] 陈思功. 平面设计视角下的中职艺术基础教学研究 [D]. 南京艺术学院, 2018.

Research on Dance Aesthetics and Criticism

Yan Ren¹ Chunxue Yang²

1. Shandong University of Arts, Jinan, Shandong, 250000, China

2. Qilu Normal University, Jinan, Shandong, 250013, China

Abstract

As a discipline with critical spirit, criticism plays an important role in the development and maturity of dance and art. From the historical and realistic perspectives, this paper analyzes the interaction and mutual development of criticism and dance science are studied in detail, and studies the developing trend of Chinese dance aesthetics with the help of criticism. Although, dancing art has made a great progress with the help of criticism, however, the existing problems and limitations still need to be improved and innovated to give dance aesthetics a broader space for its own development.

Keywords

dance aesthetics; criticism; dancing art; contribution

舞蹈美学与批评学研究

任彦¹ 杨春雪²

1. 山东艺术学院, 中国·山东 济南 250000

2. 齐鲁师范学院, 中国·山东 济南 250013

摘要

批评学是一门具有批判精神的学科,对于舞蹈艺术的发展和成熟具有十分重要的作用。在文本中从历史角度与现实角度两个方向,对批评学与舞蹈学之间互相作用、互相发展进行了详细的研究,并且对当前中国舞蹈美学在批评学的帮助下,不断发展的趋势进行了详细的解答。即便是当下的批评学在舞蹈美学的发展中具有十分重要的成绩,也取得了相应的成果。但是,其中存在的问题和局限性仍旧需要改良和创新,进而给予舞蹈美学自身发展更为广阔的空间。

关键词

舞蹈美学; 批评学; 舞蹈艺术; 作用

1 引言

在中国历史不断发展的进程中,舞蹈从感性到理性,产生了质的飞跃与蜕变,舞蹈艺术从最开始的肢体语言表达,成为了一种具备艺术形式和理性思维的艺术表现。在此期间,批评学对舞蹈学的促进和引导是不容忽视的。舞蹈批评是舞蹈工作者在现有的发展基础和理论。最初,人们对舞蹈艺术具有一定的反感和质疑,这种肢体语言的表达在人们固有的表现形式中属于新兴形式。而如今,舞蹈艺术已经发展成具有艺术原则和美学思想的表达形式,也受到了人们的广泛推崇和学习。批评学在舞蹈美学发展的进程中,以自身的方式有效推进了舞蹈美学的艺术成就和内在发展。可以这样讲,

【基金项目】山东省艺术科学重点课题“舞蹈美学与批评学研究”(课题编号 ZD201906088)的研究成果。

如果没有批评学,就没有舞蹈艺术当今发展的成就。二者教学相长、相辅相成,具有重要的引导和促进作用。

2 舞蹈批评对舞蹈发展的趋势

在中国舞蹈艺术发展的进程中能看出,舞蹈艺术在发展变革的阶段,都是艺术理论产生的初级阶段,是艺术自觉行为。并且在此期间,批评学也是发展最为自由的时期,舞蹈批评中彰显出的极大推动力,能促进舞蹈艺术自身的觉醒和提升。在魏晋南北朝时期,中国的思想行为和艺术发展较为动荡。在精神上的解释、舞蹈形式上的发展不断自由的阶段,批评学发挥了自身其他的作用,给予艺术和感官极大的想象空间。诗词歌赋对舞蹈美学的评价开始不断地展现自身的作用。尽管古诗文在在舞蹈美学批评中具有一定的抽象性,缺乏必要的理论基础和实践应用。但是,诗文在评价和批评的过程中,

给予了舞蹈艺术自身的特点和精华。魏晋南北朝时期,各民族、各地区的舞蹈艺术展现出了自身极大的发展空间。批评学引导舞蹈艺术产生了自身的转变和发展,推进了舞蹈艺术的自觉和进步。

在中国文化大革命期间直到改革开放初期,中国舞蹈艺术从僵化局限的发展情况转化到复苏充实的发展时期。在此阶段,对于传统顽固的思想进行了反思与批判,整合了具有局限性和狭隘性的舞蹈美学发展理念。进而对不同的艺术思潮进行了鼓励和支持,人们的思维方式以及价值取向,在新旧时期交替中产生了极强的碰撞与火花。在这种社会历史变革的大背景下,舞蹈的创作与发展也显露出了崭新的生机,呈现出与时代相结合的创新性。大量的新型的充足形势开始走入人们的视野,逐渐在艺术领域崭露头角。由此可见,在舞蹈美学的发展过程中,没有详细的批评,就没有舞蹈美学不断完善,不断发展的情况,舞蹈美学应当通过不断的鉴赏和比较,才能完成量变到质变的飞跃^[1]。

3 舞蹈批评对舞蹈发展的作用

3.1 舞蹈批评是连接舞蹈创作和舞蹈欣赏的纽带

在舞蹈美学的发展过程中,舞蹈批评不是独立而存在的,是舞蹈美学发展过程中的重要组成部分。在舞蹈艺术的创作过程中,批评学会创作的成果和效果奠定了一定的基础,只有进行了舞蹈创作之后,批评学才有发展的空间。在舞蹈家演绎了相应的作品等后续才是批评学进行自身职能的发挥。这样看来,批评学在舞蹈美学的过程中具有十分重要的地位,二者之间的关系也是密不可分的,批评绝不能脱离舞蹈美学而存在,舞蹈美学与批评学也不能真正的分离开来。通过对批评学的不断研究和创新,能给予舞蹈美学更为广泛、正确的发展趋势和发展轨迹。舞蹈创作与舞蹈欣赏能达成情感上的共鸣,二者交相辉映。对中国整体舞蹈艺术的发展具有极强的促进作用。由此可见,批评学在舞蹈美学发展过程中,促进了舞蹈美学的二次创作,只有优秀的作品才能经得住时间与观众的考量,在不断的接受、认同、整合、改革、传播、欣赏、批评中成就自身的发展与进步。

在此基础上,我们也应当认识到,批评学在舞蹈美学的发展中具有一定的特殊功能,批评学对舞蹈美学的审视和鉴赏,能促进作品的二次创作和二次解读。欣赏者和批评者在对舞蹈进行欣赏之后,能对自身的节奏、结构、行为语言、

表达形式、音乐选读、服装设定等方面进行相应的联想。提升了对无舞蹈作品的鉴赏能力和剖析能力,扩张了批评者和欣赏者的想象空间。对作品传达出的思想和营造的意境进行了扩张和延伸,在现有的舞蹈作品中吸收了更多的韵味和艺术气息。

3.2 舞蹈批评推动舞蹈大众化进程

随着时代的发展。舞蹈艺术更趋向于大众化和群众化,舞蹈艺术已经不再是高不可及的行为表达方式,而是大众进行情感表达交流和艺术传播的一种重要手段,在舞蹈大众化的进程中,舞蹈批评的作用也十分重要。舞蹈批评与舞蹈作品本身之间具有密切的关系,但是在舞蹈创作的过程中,批评起到了督促和引导的作用,在一定的原则和理论上对舞蹈进行评价和鉴赏。另外,舞蹈批评可以放大中国当前舞蹈艺术中的一些问题,通过舞蹈批评让更多的舞蹈专业人士发现自己存在的不足,进而弥补缺陷,提高舞蹈作品的质量。所以,舞蹈批评的过程就是舞蹈艺术臻于完善的过程,也是不断大众化的过程。

4 对中国舞蹈批评现状的分析

随着中国改革开放进程的不断推进,中国舞蹈艺术的发展也在不断蓬勃和进步,批评学在舞蹈艺术发展的过程中取得了重要的成果和显著的作用。随着舞蹈艺术发展的空间不断扩大,舞蹈批评在内容上也在不断的延伸和发展,涉及到了舞蹈的创作、发展、未来预期等方面。可以这样讲,中国舞蹈美学的不断进步,是在批评学完善和发展的进程中,二者同步进行的。但是其中仍旧存在一部分的问题,影响着舞蹈美学的完善和发展。

4.1 舞蹈批评表面化

根据当下舞蹈批评的发展过程和发展趋势来看,大多数的舞蹈批评都难以采用宏观与微观相结合的视角进行批判和审视,对作品的评论较为单一化,相关的点评内容也十分狭隘。大部分的舞蹈批评都具有批评者自身的主观意愿和情感表达,不能做到绝对客观、完整的评价,造成了舞蹈美学自身发展具有一定的主观性和局限性,阻碍了误导美学发展的进程和脚步。在舞蹈批评过程中缺乏具有深度的理解以及对于舞蹈发展内容的良好解答,很难形成具有规模性和概念化的批评内容和批评机制。进而导致舞蹈美学在建设的过程中存在很大一部分的空间。和艺术领域没有进行良好的开拓。

4.2 “舞蹈批评学”相关著作匮乏

在进行实践的基础上需要完整、充实的理论基础进行支持和帮助。然而,批评学在舞蹈美学相关领域的研究十分匮乏,缺少必要的理论基础和著作,文献研究领域较为局限,舞蹈批评在学术界的发展缺乏专业性的理论支持,相关的著作和期刊仍旧数量较少。由此可见,对于舞蹈美学仅仅存在一定的批评意识和批评,想法是远远不够的。应当从理论出发,在期刊著作的研究上,对舞蹈美学进行详细的分析和解答,剖析其中的内在含义,整合中国当下舞蹈美学发展的基本情况,展望未来一段时间,中国舞蹈美学发展的预期和需要,进而具有强大理论支持的基础上,开展对舞蹈美学的批评与研究,建立相关的机制,完善批评的流程。进而引导舞蹈美学批评工作步入正轨^[2]。

4.3 舞蹈评论缺乏诚意

当前,在中国批评学的发展过程中,对于舞蹈美学的批评过程中严肃性不够,缺乏必要的责任感。在进行评论和鉴赏的过程中,作品的深层次内涵经常被忽视,或者是曲解在批评的过程中会出现盲目赞美、盲目认同的现象,看不到对作品的中肯性评价,难以有效地发挥批评学在舞蹈美学发展进程中的重要作用。舞蹈美学自身具有一定的抽象性和艺术性,批评学一旦不能正视舞蹈美学表现出的深层内涵,仅仅在动作形式、服装、音乐等方面进行点评,一定程度上就会弱化批评学在舞蹈美学中的重要作用。造成了批评学对舞蹈美学的误导,成为了批评学发展中的局限和问题。

4.4 舞蹈批评人才匮乏

在中国批评学发展的过程中缺少必要的人才基础和人才梯队建设。由于舞蹈美学在发展的过程中,呈现出极强的艺术性和抽象性,因此在进行批评的过程中,应当采用正确的、

中肯的态度来面对,并且能对舞蹈美学中的深层含义进行有效的开发,正确认识到舞蹈表达出的内在思想和含义。然而,中国现阶段批评学的专业人员中专业素质良莠不齐、培养机制较为落后,不能为批评学培养出具有专业能力和素养的工作人员。这些问题都阻碍了舞蹈美学在新时期的有效发展,舞蹈美学的不断进步设置了层层障碍,影响了舞蹈美学自身的发展和建设。因此,应当有效的进行舞蹈批评人才的培养,给予相关人员更多的发展空间和实践机会,在不断的实践和锻炼中提升其专业素养和专业水平,进而保证批评学在发展的过程中能具备专业性、责任性、科学性。这样一来,舞蹈美学在批评学的不断推进和作用下,才能取得更优秀的建设成果和更广阔的发展空间^[3]。

5 结语

在中国历史不断发展的进程中,舞蹈从感性到理性,产生了质的飞跃与蜕变,舞蹈艺术从最开始的肢体语言表达成为了一种具备艺术形式是和理性思维的艺术表现。在此期间,批评学对舞蹈学的促进和引导是不容忽视的。舞蹈批评是舞蹈工作者在现有的发展基础和理论上对舞蹈艺术进行创作,提升发展的理性批判与合力分析。即便是当下的批评学在舞蹈美学的发展中具有十分重要的成绩,也取得了相应的成果。但是,其中存在的问题和局限性仍旧需要改良和创新,进而给予舞蹈美学自身发展更为广阔的空间。

参考文献

- [1] 乔亚男. 谈舞蹈艺术的欣赏与评论[J]. 戏剧之家, 2012,(2):45.
- [2] 史玉琪. 舞蹈批评对舞蹈发展的作用及现状分析[J]. 戏剧之家, 2012,(7):52-53.
- [3] 王靖璐. 情感的表达身体的诉说——舞蹈批评对舞蹈发展的作用及导向分析[J]. 人文天下, 2018,(8):30-32.

Subtle Friction Reveals Every Bit of Life——On the Charm of *Smoke* from Three Aesthetic Perspectives

Xiaojun Liu

Chinese National Academy of Arts, Beijing, 100000, China

Abstract

“Smoke”, ethereal, colorless, dispersed with the wind and seems to be within reach, it exists between you and me, incarnate in the air; it is an unstoppable past, unstoppable time, but filled with the periphery of life, what on earth is it? Maybe “Smoke” will tell you the answer.

Keywords

dance; aesthetics

细微摩擦流露生活点滴——从美学三论品《烟》之魅力

刘肖君

中国艺术研究院, 中国·北京 100000

摘要

“烟”, 虚无飘渺、淡然无色、随风散去又仿佛触手可及, 它存在于你我之间, 化身在空气之中; 是留不住的过往, 停不下的时间, 却又充斥在生活的周边, 它究竟是什么? 也许《烟》会告诉你答案。

关键词

舞蹈; 美学; 艺术

1 引言

作品《烟》是法国顶级芭蕾巨星西尔维·吉扬专门邀请瑞典当代芭蕾编导大师马茨·埃克, 为自己量身定做的一部能充分挖掘其自身潜力的影像芭蕾。然而, 当代芭蕾与古典芭蕾、现代芭蕾有着很大的区别, 它不似古典芭蕾般如此注重条件, 也不像现代芭蕾般以观念为重, 而是将二者结合起来, 找到一个新的出口。正如《烟》所带来的一般, 充满了生命的力量。这里所讲述的是一则再寻常的不过的故事, 它来源于生活又不同于生活, 这不是初次观看便可领悟的, 如果你不经历些什么, 或许根本无法体会到。既然来源于生活, 便无可避免的要从模仿生活开始, 这也便使人联想到舞蹈美学探索道路上不曾离开的三条主要发展脉络, 模仿论、表现论和形式论。

2 生活起源之模仿论

“相对而言, 在古往今来的各种理论, 尤其是上述三种代表性的理论中, 最为古老的也是最为根深蒂固的要算模仿

论了, 而它的老祖宗则是古希腊的大哲学家亚里士多德。溯本求源, 这种理论衍生于他的文艺名著《诗学》, 其基本观点为: 艺术乃是一种模仿的形式。”(《舞蹈美学》欧建平著) 从这里可以看出模仿论这个观点发源之久、影响之深。暂且抛开其对后世错误的指引与导向, 而是从本质出发, 寻找《烟》中“模仿”的痕迹。

无论是否明了《烟》中所讲所引, 相信绝大多数观者都可以看出这是一个来源于生活的作品。既是源于生活, 便少不了对于生活的模仿与想象。故事就这样从一个男孩的呱呱坠地开始了, 直到男人成年遇到了女人, 这才引出了女主角的登场。两人相识、相爱、结婚、生子, 历经热恋男女到平凡琐碎的生活点滴, 褪去热恋时爱情蒙蔽的双眼, 两人终不是一个世界的灵魂, 女人出轨, 带来了争吵、气愤、不解, 男人离去, 留下的只是她独自一人在回忆与琐碎中渐渐老去。再平凡不过的情节, 却不只是对于生活的单纯模仿。正如, 在整部作品中, 前后出现了两个形状、颜色颇为近似的“桌

状物”，一个高过舞者，一个似餐桌高度。起初舞者在高的物体下舞动，也许没有人明白他们之间产生了什么关系，而当似餐桌的物体出现时，一高一矮产生对比，也引发了人们的联想，那高的“桌状物”它可以是车水马龙的街道，也可以是高楼叠起的都市；同样，当女人与似餐桌的物体发生关系时，瞬间把人们带入了家的感觉。只是两个物体的转换，却带来了不同的反响，这便是模仿中源于生活又高于生活的想象。

再如，作品中常会出现擦鼻涕、咳嗽、争吵、接吻、打电话等诸多生活场景，当这些场景被真实地搬上舞台时，并没有让人感觉到低俗，而是充分体现了生活的气息、生命的真实，从而也印证了艺术源于生活之说，这同样也是对于生活的一种模仿。

3 情感流露之表现论

“表现论，即艺术（包括舞蹈）乃一种自我表现，或一种感情表现形式的理论，尤其是自浪漫主义时代以来影响颇大，特别是在克罗齐（1889—1954，意大利哲学家、历史学家、文艺理论家和批评家）的专著《美学》和科林伍德（1889—1943，英国哲学家、历史学家）的专著《艺术原理》中得到了哲学上的强有力论证。”（《舞蹈美学》欧建平著）然而，艺术中的表现固然存在，但其并不是全部所有，也无法以一概全，这里只是以“表现论”之观点，寻找《烟》的情感。

任何一部舞蹈作品，无论是以怎样的姿态呈现在观者面前，它总是想要去表现些什么，或多或少，或深或浅，这点无需置疑。往往人们在观看之后也同样想要搞清楚一部作品所表达的是什么，正如引发人思考的《烟》。有时只是动作间细微的流露，便可传达一份情绪的表达。在《烟》中有这样一段男子独舞，男子在一个三层台阶旁舞蹈，他登上台阶对着墙壁舔舌头，接着围绕台阶而舞，当再次登上台阶时，对着墙壁做了敲门状，这时女人的手从墙壁中伸了出来。就是这样一段简短的舞蹈，即表现出了男子敲门前的紧张、不安，直到女人的手从墙壁中伸出来，男子之前的一切行为都得到了解答，舔舌头、围绕台阶的局促不安，都是为之后他想要向女人求爱而做的铺垫，也从而表现出他犹豫不定、不知所措的情感表达，也正是体现出他为何而犹豫不定^[1]，为何而不知所措。除人物情感转换的表现外，空间的转换也是一种外在的表现。在男人敲门之前，墙壁、台阶只是男人表现情

绪的一种外在的媒介，当女人的手从墙壁中伸出后，台阶与墙壁已经瞬间转换为女人的家门口。这种空间的随时转换不但体现了外在表现的烘托，更是编导对于外部环境转换与人物身份转换的一种合理及超常的把握。

诚然，表现论与模仿论同样，都不是舞蹈艺术的唯一呈现，只是单一部分的表达，而从中也不难看出两者间的兼容与发展。

4 虚实交融之形式论

形式与内容从来都是舞蹈艺术离不开的两大方面，那何为舞蹈形式？其主要由一系列能表现一定思想感情的舞蹈动作所组成。它是从社会生活、人的情绪状态、自然现象中提炼加工，使之美化、节律化、造型化后形成的。它是舞蹈作品中表情达意、叙事状物的最基本手段，是构成舞蹈形象的基础。然而，形式对于舞蹈同样是必不可少的条件，但不是唯一的条件。从作品《烟》便可探寻一二。

舞蹈艺术独特的美学特征决定了它是一种富有意味的形式，是一种生命的动态形式。在一部舞蹈作品中，内容往往也是通过形式而表现出来，没有形式同时也便失掉了内容。形式与内容的结合就好像一虚一实，在作品中融汇贯通，从而达到艺术的升华。《烟》一段男女争吵的双人舞，在情感表达中作品抽离了争吵的具体内容，只是保留了争吵的具体情境。在这时，形式与内容的表达恰巧是一实一虚，既让观者读懂了生活中摩擦的常态，同时也避免了争吵的具体内容会将观者的思绪带至作品之外。通过形式的具体表达从而呈现了虚化的内容流露，也再一次体现了编导的高明之处。再如，另一段双人舞，夫妻二人乘车时，女人被一只男人的手吸引而去，伸出自己的手想要与其产生联系，就在要触及的一刹那被丈夫及时的拽了回来。这里的那只男人手便抽离了人物的具体形象，只保留的“手”这一线索便足以证明是异性的吸引。这也正是形式之高明所在，与其说是双人舞，不如称之为三人舞，而那“第三者”虽未露面却已足够造成矛盾关系的激发。这样一种虚实关系的转换，从而将形式的运用推向了极致。

模仿论、表现论、形式论，三大理论各具特色、各有千秋，均体现在舞蹈作品之中，却又都无法独当一面。同样，一部作品中三大理论又都缺一不可。正是三者相辅相成才使得一部作品更加完整、更具魅力，从《烟》的表达中便可体现。

5 “烟”在哪里

《烟》作为一部影像舞蹈作品，带给人们的不仅仅是舞蹈上的魅力，配合着影像特技效果、画面切换等技术，可谓让舞蹈的表达更上一层楼。正如作品名所称，“烟”究竟在何处，整部作品下来，除末尾处男人头顶冒出的白烟外，不曾出现过真实的烟，那如何来映衬题目的涵义。欣赏之初也许还无法感受到“烟”的存在，而当你反复地看上几遍，便会在不经意间发现它始终贯穿于作品之中。在编导家马茨·埃克看来，“烟”指的是关系，是作品中一个男人与一个女人之间的关系，但也可以扩大到生活的其他方面。在笔者看来，“烟”它不仅仅是关系的表达，更是人与人之间、人与物之间、人与空气、与环境等等的细微摩擦。人与人之间摩擦后所产生的关系更易于发现与表达，而人与物、与空气、与环境间的摩擦便如“烟”一般虚无缥缈、触不可及。这种细腻而微妙的表达用“烟”来形容是再合适不过了。

在整部作品中，虽然是生活场景的再现，但编导更加注重了“关系”的细微处理。无论是情感表达、碰撞摩擦或是纠结关系，在这里都得到了细部的表现，编导只是用轻描淡写的叙述方式将一个男人与一个女人的一生表达了出来。没

有大悲大喜、大起大落，只是如“烟”般慢慢飘散、柔柔沁入，却针针扎在人心，细微的疼痛凝结成群，久久不能褪去。这便是编导的高明所在，也同样是“烟”的魅力所在。“打动人心最高明的办法，是跟他谈论他最珍贵的事物。”而舞蹈创作既要打动人心便应该从“人”出发，这里的“人”便是创作中最珍贵的东西。《烟》这部作品正是从这一点出发而抓住了人心，人人都需经历生活，人人都会与周边的事物发生关系，编导正是牢牢地抓住了这一点冠以“烟”之命名而打动了人心。

“艺术的伟大意义，基本上在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。”（罗曼·罗兰）而艺术家的魅力则在于，他通过创作所产生的艺术作品可以将这种真正的感情、内心生活的奥秘以及热情的世界真实地展现在人们的面前。编导家马茨·埃克便做到了这一点，通过《烟》正是让人们体验到了舞蹈艺术的魅力所在。

参考文献

- [1] 李鑫. 舞蹈艺术语言的表现研究——评《中国舞蹈编导形象语言研究》[J]. 炭素技术, 2019, 38(04): 67-68.

Research on the Survival and Development of Shadow Plays in Modern Cities——Taking Yunmeng Shadow Play as an Example

Minxin Wang Jiaqi Liu Kaixin Li Juan Dong Xinyi Wei

Hubei University of Economics, Wuhan, Hubei, 430205, China

Abstract

This paper comprehensively combed the related researching achievements of Chinese opera in non-material cultural heritage protection. Through field investigation and literature collection, it deeply analyzes the current development situation and existing problems of Yunmeng Shadow Play in Hubei Province of China. This paper provides practical advices for the spreading and development of Yunmeng Shadow Play through the theory of sustainable protection and experience combined with related marketing knowledge, which can make thorough research on protecting and innovating Yunmeng Shadow Play.

Keywords

intangible cultural heritage; Yunmeng Shadow Play; current situation; problems; protection and development

皮影戏在现代城市的生存与发展研究——以云梦皮影戏为例

王敏欣 刘嘉琦 李开鑫 董娟 卫欣怡

湖北经济学院, 中国·湖北 武汉 430205

摘要

论文全面梳理了中国戏曲类非物质文化遗产保护的相关研究成果,通过实地调研与文献搜集整理,深入分析了中国湖北省孝感市云梦皮影的发展现状和存在问题。结合市场营销学的相关知识,运用可持续发展性、保护性、体验性理论,对云梦皮影的保护与创新做出深入研究,为湖北云梦皮影的传播与发展提供了实际可行的建议。

关键词

非物质文化遗产;云梦皮影;现状;面临问题;保护与发展

1 研究背景与意义

1.1 研究背景

习近平主席在“中国共产党第十九次全国代表大会”中提出“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛。”其第五点“推动文化事业和文化产业的发展”中提到:“加强文物保护利用和文化遗产保护传承。健全现代文化产业体系和市场体系,创新生产经营机制,完善文化经济政策,培育新兴文化业态。”皮影是非物质文化遗产和休闲娱乐形式两者结合的艺术。国家政策的扶持、文化产业的持续发展和国民不断增长的非遗保护意识等,为皮影产业和皮影戏剧建立了一个较为优势的外部环境,意味着皮影的发展具有潜在空间。且近年来中国文化产业蓬勃发展,一方面文化产业在国民 GDP 中的比重不断提高,另一方面文化产业增速超过同

期 GDP 增长速度。截至 2018 年底,中国文化产业增加值占 GDP 比重升至 4.3%,标志了中国文化产业正在迈入高速增长的新阶段,文化产业对于国民经济的发展更加重要,皮影的文化价值尚待挖掘。

1.2 研究意义

帮扶云梦皮影艺人,改善艺人生活困难、收入微薄的现状。通过宣传与皮影戏创新等方法吸引更多的人关注皮影行业、进而推动皮影戏本身的传承。同时借由其极强的观赏性与艺术性,满足人们的文化审美需求。整合云梦当地皮影资源,扩大其影响力,提高当地人民对本地非遗文化的认同感和个人获得感。使大众对于非物质文化遗产面临的危机有更直观的认知,另一方面促进更多的个人和社会组织自发进行云梦皮影文化保护工作,为其创造一个良好的社会环境。随着人

民生活水平的不断提升,人们对于文化生活以及精神文化更高的要求。发扬皮影戏作为传统文化的精粹,所具有的丰富的文化内涵和强大的生命力,发挥云梦皮影独特的地方特色,使其更具有灵活性,够顺应市场的需求,满足大众的精神文化需求。响应国家大力发扬传统文化、民间文艺的号召,实践中国非物质文化遗产推广工程。推动当地皮影产业化发展,从而促进当地非遗文化与旅游业结合,为其它地区非遗文化的发展提供一份范例。

1.3 研究现状

目前云梦皮影戏的论文资源较少,大多为2015年的作品,近两年平均每年仅有一篇论文发表,论文内容大同小异,大多是对云梦皮影戏表演范式、人物雕刻及美术等艺术欣赏层面上的研究,以云梦皮影如何改革创新,如何与当下时代结合为切入口的论文寥寥无几。

1.4 研究方法

论文主要采取调查法、实地调研法与文献分析法。

(1)调查法:发放问卷、整合所收集资料。(2)实地调研法:走访艺人、深入交谈。(3)文献分析:查阅论文。

2 研究综述

2.1 皮影艺术研究

“皮影”是对皮影戏和皮影戏人物(包括场面道具景物)制品的通用称谓。^[1]从表演形式来看,其将精美皮影形象与传统戏曲文化结合,使表演动感与美感有机融合,一直以来深受广大人民的喜爱,是中国传统非遗文化中一颗璀璨的明珠。皮影戏作为中国出现最早的戏曲剧种之一,其独特的戏剧表演方式使其区别于其他以演员表演为主的曲艺形式。一人一桌一椅、一方幕布、十余影人足矣。而观众则通过观看平面人物的光影表演来感受戏剧所要表达艺术效果。皮影戏中的平面偶人以及场面道具景物,通常是民间艺人用手工、刀雕彩绘而成的皮制品,故称之为皮影。它的演出装备轻便,唱腔丰富优美,表演精彩动人。使得皮影戏的影响不局限于中国,对其他国家的文化艺术的发展同样起到一定促进作用。于是,随着皮影戏文化在各地不断地传播发展,逐渐形成了各具地方特色的唱腔、人物形象、演出形式、制作方式等等,使中国皮影戏文化在基础的民间艺术风格上融百家之长,在独特的抽象与写实相结合的表现形式上又兼具创新精神。脸谱与服饰造型生动而形象,夸张而幽默,或纯

朴而粗犷,或细腻而浪漫,再加上雕功之流畅,着色之艳丽,通体透剔和四肢灵活的工艺制作效果,着实能使人赏心悦目,爱不释手。

2.2 非物质文化遗产研究

2006年5月20日,皮影列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2011年11月27日,中国皮影戏列入人类非物质文化遗产名录;1995年2月由省文化厅授版为“湖北皮影艺术之乡”;2010年5月,云梦皮影戏入选国家非物质文化遗产保护名录。对非物质文化遗产理论知识以及相关研究的认识是理解云梦皮影戏这一项国家级非遗项目发展的一个重要理论基础。雷蒙·威廉斯说“文化不能被限制为是某种可见的物品,因为它是一直存在和不断的进化地。”^[2]虽称为“文化遗产”,可我们需从“文化”和“遗产”两个词分别理解。文化既可以表现为可见的物质,也可作为在人类进化发展过程中的不断变化的文化元素。同样的,遗产是可见的物质,其本身的价值自不必说,同时其背后蕴含的不可见的符号性的文化元素和意义也不能忽视。在研究云梦皮影这项为物质文化遗产的时候,我们首先应看到它是一项蕴含着丰富云梦当地文化特色的文化遗产,同样也是非遗文化制度话语背景下的非物质文化遗产项目。理解现今我们要谈的非物质文化遗产的概念对于研究该主题具有一定基础意义。“遗产”一词在《现代汉语辞海》中被解释为:(1)死者留下的财产,包括财务权等。(2)借指历史上遗留下来的精神财富或物质财富。^[3]联合国教科文组织对非物质文化遗产的定义是非物质(无形)遗产包括口头传说和表述:(2)表演艺术;(3)社会风俗;(4)有关自然界和宇宙的实践;(5)传统的手工艺等。^[4]可以看出非物质文化遗产也是属于遗产范畴,即人类文化的遗留物。只是其以形态不同而区别于其他分类而已。而所谓对非物质文化遗产的深入研究,实质上即是对遗产背后的文化演变发展活动的研究。^[5]

3 云梦皮影现状研究

3.1 资源

云梦皮影戏曲目有近百种,分为大本戏、小本戏,大本戏为历史演义和侠义公案为主,宣扬精忠报国、勤劳节俭、尊老爱幼和忠贞自由的爱情等中华民族传统美德,表现劳动人民对美好生活的追求和向往。小本戏多以当地乡土风情为

素材,反映劳动人民的生活。目前皮影表演的常用保留剧目有:《山娃与凤凰仙子》《猪八戒背媳妇》《武松打虎》《梁红玉击鼓战金兵》《斩钦差》《三调芭蕉扇》《鹤与龟》等。皮影师傅表演没有剧本,只有故事梗概,戏词、动作都由艺人自己发挥。影子为仿戏剧服饰和十大角脸谱,影长六七十厘米左右,皮影的着色以黑、红、黄、绿为主,人物脸谱则是按黑忠、红烈、花勇、白奸、空正设计。具体的服饰造型没有统一要求由皮影师傅根据故事中的人物外型描述、性格特征自行创作。

3.2 企业

云梦皮影戏馆现存26台,较为出名的是皮影大师秦礼刚开办的“梦泽影戏馆”和刘祖银、刘大建父子开办的“父子影戏馆”其余还有大大小小的茶馆定期进行皮影演出。皮影戏表演时间通常为中午十一点半至下午两点半,票价两元一场。云梦当地皮影爱好者储先生开办了老茶馆定期邀请各流派皮影师傅前去表演。老茶馆的表演形式为半商业化,学校邀请一般费用在1200~1500,艺人可获得600~800的薪酬,公司企业邀请费用3000~5000,按照收入比例为艺人提供薪酬。平常表演每次演出时间一般为下午两点到四点,时长大概为三十分到一小时,收费方式是以茶水费用代替观看皮影戏的门票。表演内容为传统的故事曲目,会在词语、节奏、道具、唱腔等方面进行一些创新改动,但会尽量保持云梦皮影的原汁原味。每周六晚七点进行义演,每周表演次数并不固定,根据艺人以及老茶馆的安排进行调整,在春节期间由政府资助进行惠民演出,十月中旬开办皮影精品展。

3.3 传承人

云梦皮影艺人水平参差不齐,因流派不同没有形成皮影剧团,演出资源也因此分配不均。目前云梦有1位国家级传承人——秦礼刚和1位省级传承人——滕得清。现今皮影戏市场萧条只有约10人还在持续演出,艺人大多数年龄较大现在最年轻艺人——秦礼刚的关门弟子陈红军师傅也已经40多岁了。艺人外出演出根据其级别要价不同,如秦礼刚师傅出市表演费用约为4000元,出省费用约为10000元,如果出国表演则由政府承担费用。

3.4 政府

政府对于云梦县一年10万元保护经费,用以保护所有非遗项目,但云梦地区现存非物质文化遗产较多,资源分配

到皮影戏上的部分十分有限。为保护非物质文化遗产传承,国家级传承人每人每年补贴2万元,省级传承人每人每年补贴6000元,市级传承人每人每年补贴2000元。为多给艺人演出机会,云梦县非遗中心每年补贴老茶馆8万元(据老茶馆负责人反映补贴落实不到位),同时安排3次大型活动,文化与自然遗产日(非遗展演日)、每年下半年皮影精品剧目展演和春节皮影惠民演出,当地黄香文化节也会邀请皮影艺人表演。演出报价如下:黄香文化节2000元/场,并不因艺人的名气而有所区别待遇;文化与自然遗产日800-1000元/场;社区表演500-1000元/场。目前政府也在建立非物质文化遗产展示厅,占地1000m²,新建补贴200万元,改建补贴100万元,将建成的非物质文化遗产展示厅会由政府给与补贴邀请皮影艺人进行驻演。

4 面临的问题及成因

4.1 皮影戏内容僵化

传统皮影戏大多传承古老剧目,比如《武松打虎》、《八仙过海》等,缺乏吸引力,无法与当下的热点话题相结合,剧本创新力度不够。并且不同年龄段的受众群体对不同类型皮影剧本的需求不一,目前的云梦皮影难以满足大众多样化的审美需求。

4.2 皮影戏传承遭遇困难

目前云梦皮影的老一辈皮影艺人大多后继无人,且不少艺人都因为经济等方面的原因放弃了从事多年的皮影事业,而大多数年轻人也由于皮影的不断没落选择从事其他行业。

4.3 影戏班子规模小,缺少合适的表演交流场地

目前云梦皮影艺术逐步萧条,现存皮影26台,门派种类较多,但人丁萧条,且自成一派,互相往来不多。并且皮影演出大多是应邀请临时塔台演出,固定戏台较少,没有形成大规模皮影戏表演剧团。

4.4 地方政府扶持力度有限

地方政府资金能力有限,且云梦县当地非物质文化遗产种类较多,县文化馆对云梦皮影帮扶的程度有限。

4.5 皮影戏产业化进程缓慢

云梦皮影戏以表演为主,艺人获取酬劳的途径单一且除个别知名艺人外收入较低。当地皮影文化产业凋零,没有形成良性的商业链,皮影文化产业化的发展也举步维艰。且在

市场角度,也存在一些阻碍:

(1) 市场宏观环境不佳。表现为“非遗”产业进入市场的意识表现不强,这从中国湖北省的“非遗”产业化现状可以看出,人们并没有很强的产业化发展“非遗”的意识和观念。相关传承人受中国传统观念和民族保守思想的影响,以及一般传承人由于年龄偏大、文化水平较低,对经济、政策和科技的了解和掌握不够,难以应用科学可行的方式让非遗文化走上产业化道路。

(2) 产业化政策支持不足。金融政策和财政政策的支持不够,造成“非遗”项目融资困难、财政投入不足且税负偏重。在社会融资方面,社会资金投入约132710万元,但总体上仍然无法满足“非遗”项目的产业化发展的需求。由于资金的匮乏,导致非遗产业难以形成完整产业链。

(3) 市场收益转化率低。已进入市场的“非遗”项目,虽然通过宣传获得了一部分影响力,但并没有将影响力转化为直接收益。在进入市场后大多暴露出管理方式单一、组织化程度低、市场竞争力不强的问题。同时“非遗”项目能给大众提供的文化服务单一、创新不足、和主流审美需求不匹配,更加大了产业化变现的困难。

(4) 缺乏相关人才。湖北省当前的非遗传承人存在经营管理人才数量偏少、结构不合理和专业化程度不高的现象,这严重制约了“非遗”项目进入市场产业化发展。

(5) 非遗的文化普及率不高。大众对“非遗”文化的了解大多停留在了解文化本身而不去探索文化的深厚底蕴的魅力。这导致“非遗”文化在大众中的吸引力不足,呈现“非遗”文化服务市场需求疲软的状态。

5 保护对策

5.1 皮影戏自身形式方面

(1) 艺人自身:表演皮影戏的民间曲艺人要随着时代的进步不断提高自身水平,以便能创造出更好的剧本和表演形式来赶上时代的步伐,不被快速发展的时代潮流所淹没。

(2) 人物:云梦皮影人物创作过于守旧,极少加入现代化元素。因此,笔者就此问题思考出将近代人物、现代人物、二次元及游戏人物元素加入创作中,更利于皮影进一步的现代化发展。

(3) 舞台:传统文化不断创新才能顺应新时代发展,其可创新之处在于可在表演期间加入灯光烟雾等元素,由艺

人操纵皮影与二次元宅舞相结合同台演出等形式,也可打破传统皮影形式,利用互联网直播平台以及录制平台进行表演。

(4) 剧本:以前期积累的素材为创作基础,撰写完成现代皮影剧本。此外,笔者将受众分为三类,并根据各类受众喜好进行相应的剧本创新。针对少年儿童,笔者预想将流行的卡通动画人物形象以皮影的形式表现出来,并且根据动画情节改编剧本吸引少年儿童的兴趣;针对青年群体,笔者预想将二次元、游戏、影视经典桥段等新兴元素与皮影戏结合创新剧本;针对传统文化爱好者,笔者认为这一人群喜欢经典桥段并且关注国家时事热点问题,对此笔者预计将在保留原有传统剧本的同时针对国家时事热点编排皮影小剧场。

5.2 政府政策方面

(1) 政府有关机构加强对已有政策的落实力度。中国设立“文化遗产日”,建设中国非物质文化遗产推广工程推动非遗文化发展;针对不同级别传承人进行经济补助,国家级传承人每人每年2万元,省级传承人每人每年6000元,以资助其收徒及开展传承活动;中国鼓励地方政府为传统文化提供更多表演平台,加大对文化产品的购买力度,为皮影艺术的传承与发扬提供良好条件;中国建立非遗文化产业园区,鼓励皮影剧团企业化发展,落实一系列戏曲文化类小微企业的税收优惠政策,对皮影戏的商业化发展起到促进作用。

(2) 向非遗文化已取得良好发展的地方学习先进经验。目前唐山皮影已经得到良好发展,为使皮影保护工作有效进行,河北省政府基于政府、剧团、传承人、技术四大方面进行改革创新。其中在政策方面,唐山政府为唐山皮影戏提供更好的演出环境;提高皮影艺人薪资待遇;为艺人建立详细档案;组织大型剧团与各地艺人开展更多演出,同时支持小型民间剧团的发展;利用高新技术将数字信息技术与非物质文化遗产结合,建立数字化素材库;从影窗、灯光、剧本、唱腔等方面根本上进行改革创新,使皮影更符合现代的审美与潮流。以上种种措施值得云梦政府参考借鉴。

5.3 经济发展方面

随着人民生活水平的不断提升,公众可支配的收入不断增加,人民更加追求提升生活的质量。而近年来文化产业也正处于蓬勃发展时期,在国民GDP中的比重不断提高,这都为非遗文化经济化发展提供了良好的环境。如今,许多经济发展形式都受到大众的欢迎。例如文化旅游业,非遗文化与地方文化结合具有极大的文化旅游价值,不但拉动当地经济文化产业

同步发展,也扩大了非遗文化的知名度。此外,电子商务平台的不断发展,也起到驱动消费,拉动社会消费品零售总额增长的作用,为非遗文化相关产品宣传与推广提供了渠道。因此,因地制宜,因时制宜,我们提出以下几点发展措施。

5.3.1 加强皮影戏线上线下宣传力度

利用多种多样的多媒体平台,通过投放云梦皮影纪录片,创建相关媒体平台且持续每周进行内容推送;并举办类似“寻找云梦皮影传承人”活动等方式形成一套完整的线上线下宣传推广体系。

(1)线上:以“云梦皮影戏”为名,建立独立的微博、微信公众号,定期推广宣传,增强云梦皮影知名度。拍摄云梦皮影文化纪录片,纪录片内容以艺人从艺经历为主线,通过讲述皮影艺人与皮影之间的故事,展示艺人对皮影浓厚的情怀和皮影戏深厚的文化底蕴,建立云梦皮影文化形象。

(2)线下:定期举办一系列线下皮影活动,如皮影展、皮影表演、“寻找皮影传承人”活动以及皮影周边产品售卖等,通过这种交互方式,深入广大群众,旨在能更近距离的介绍与传播云梦皮影文化。提升云梦皮影戏在武汉地区的文化影响力,吸引更多企业、社会组织参与。同时应持续推进“云梦皮影戏传承人”活动,将有志于为传承皮影文化的人聚集起来,同云梦皮影艺人建立联系,为其提供了解学习云梦皮影的渠道。

5.3.2 云梦皮影戏的品牌产业化发展

在查阅资料的过程中笔者了解到中国陕西省华县通过生产性保护措施促进皮影戏产业的发展率先走上皮影戏产业化的道路。2006年起华县先后涌现出陕西雨田民间文化传播有限公司、薛宏权皮影艺术工作室等皮影文化企业14家,演出班社13家。2008年华县皮影产业群被命名为“国家文化产业示范基地”。截至2009年,华县已有皮影从业人员2000多人,皮影产业年销售额达5000余万。经过调研笔者发现在云梦皮影戏以表演为主,艺人很少将皮影作为工艺品进行贩售,受华县皮影戏发展的启发笔者认为可以打造云梦皮影品牌,进行皮影等周边产品的生产,延长云梦皮影的产业链。

5.3.3 将皮影戏受众进行分类采取不同措施

经过调查笔者认为可以按年龄将皮影戏受众分为三类,针对不同人群设计不同的产品。

(1)如今父母重视儿童的教育问题,愿意在孩子的文

化素质培养上投入时间和金钱,消费潜力巨大。比起新兴文化,传承千百年的云梦皮影更具有普适性和教育性,更有利于培养少年儿童的文化素养。由于少年儿童偏爱卡通形象,对此可以将当下流行的卡通动画人物形象以皮影的形式表现出来,制作半成品皮影自行拼接。

(2)青年群体的娱乐方式较多,兴趣爱好广泛,涉及明星、动漫、游戏、小说、社会热点等多个方面,精神文化消费受多方面因素的影响。对此可以将二次元、游戏等新兴元素与皮影戏结合创新皮影人物形象,同时以皮影特有的艺术手法为基础制作成书签、耳坠、钥匙扣等工艺品,并推出情侣等系列产品。

(3)传统文化爱好者通常年龄较大,有稳定的经济来源,对传统文化类产品的消费欲望强烈。他们注重文化产品的收藏价值及其文化内涵,针对这一人群的产品以制作精良的传统皮影人物为主,突出云梦皮影的收藏价值。

5.3.4 建立云梦皮影体验馆

为使得云梦皮影深入人心就需要让观众参与到云梦皮影的表演与制作中来,缩小云梦皮影戏与人民群众之间的距离。笔者认为可以建立云梦皮影体验馆,让人们亲自从选材、雕刻、上色体验皮影制作的乐趣,并且能在幕后表演自己喜欢的皮影剧目,让人们对皮影戏有更深入的了解,在娱乐的同时体会到皮影戏的魅力与乐趣。

6 结语

当然不止云梦皮影存在上述问题,还有许多非遗文化也面临着相似的问题,若是放任不顾必然造成非遗文化宝库的重大损失。同时我们也应该明确要想让非遗文化实现可持续发展再绽光彩并不是一朝一夕就能完成的,非遗文化的保护需要的是政府、艺人和社会切实可行的长期努力。

参考文献

- [1] R,Williams(1960).Border County, Random House.p11.
- [2] 莫力.非物质文化遗产的现代发展[D].云南大学,2014.
- [3] 张涌,赵文山,宋辉跃.现代汉语辞海.北京:中国书籍出版社,2003:1280.
- [4] 联合国教科文组织官网:<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?le=EN&pe=home>.
- [5] 薛海萍.浅谈皮影戏发展渊源与新途径传承[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2008(11):169-170.

The Creative Trend of Dramatic Sketches

Zengguang Wang

Taishun County Cultural Center, Wenzhou, Zhejiang, 325500, China

Abstract

At present, China's main contradiction is the contradiction between the people's growing material and cultural needs and the needs of spiritual civilization under the environment of continuous social changes and economic development. Drama sketch is one of the arts that can be carried out in a relatively simple and easy form. The form of performance presentation is relatively simple, rich in content, flexible and diverse, and has won the favor of the people. This paper deeply analyzes the main needs and orientation of drama sketch creation at present, in order to point out the direction of development and progress for the creation of drama sketch.

Keywords

drama sketch; creation; innovation

戏剧小品的创新创作走向

王增光

泰顺县文化馆, 中国·浙江温州 325500

摘要

当下中国的主要矛盾是社会不断变化和经济不断发展的大环境下, 人民群众日益增长的物质文化需求和精神文明需求之间的矛盾。戏剧小品是一种能以较为简单轻松形式开展艺术创作之一, 表演呈现的形式较为简单、内涵丰富、表现灵活多样, 深得广大人民群众喜爱。论文深化分析了戏剧小品在当下创作的主要需求和导向, 旨在为小品的创作指明发展和前进的方向。

关键词

戏剧小品; 创作; 创新

1 引言

戏剧小品在自身的发展进程中极大丰富了人民群众的精神生活, 并且在创作的过程中能添加一部分的精神文明成果, 在潜移默化的角度上给予人们对于社会现状更加深刻的认识, 满足人民群众的审美需求。但是随着精神文明成果在人们生活中的展示逐渐多样化, 在进行小品创作的过程中应当对于人们的需求进行深化的研究和探索, 寻求小品创作中更具现代性和深远性的渠道。

2 戏剧小品创作的意义

戏剧小品是中国近年来新生的一种戏剧形式, 随着中国精神文明建设的不断深化, 自身也得到了长效化的发展, 以短小的结构、快节奏的表演, 受到了广大群众的喜爱。并且戏剧小品中的语言更加贴近生活, 能在表演的过程中引起观众的情感共鸣, 其中蕴含着大量的戏剧因素, 能给予观众精

神上的美感, 也是具有生命力和表现力的艺术形式之一。

2.1 提升群众生活品味

在上文的论述中已经明确, 戏剧小品在创作的过程中基本上是以生活实际为蓝本进行艺术创作。将生活中常见的事物进行二次创作的过程中能添加大量的哲学思想, 集中反映生活中和当下社会的现象和特点。戏剧小品发展的一段时间中, 在表演形式、道具、灯光、舞台等环节的设计上都进行了反复的整合和改良, 进而能保证观众在欣赏的过程中能得到良好的感光效应。这种具有极强的群众基础和群众参与的表现形式在当下的舞台上得到了充分的认可, 并且也展现了自身极强的生命力^[1]。

2.2 提升地方文艺发展水平

戏剧小品产生的最初形式是戏剧类院校在日常学习中进行的节目编演和彩排, 是一种基础性的工作学习形式。在戏剧小品逐渐走向历史舞台的过程中得到了独立与创新, 巧妙

的融合了话剧、音乐剧、电影、电视剧等不同的艺术类型,并且将生活中的具体事件作为创作的主要依据,能给予观众良好的观看感受,进而快速的制作周期与小规模的团队表演等优势,成为了中国艺术发展历史上的重要关节,得到了广大观众的赞扬和喜爱。并且由于戏剧小品在创作的过程中融汇了当下社会发展进程中的一部分先进思想和热门事件,也为中国科学文化、思想政治的群众教育工作做出了极强的贡献。

2.3 突出群众生活的时代性

戏剧小品在展示自身内容方面使用的手段和形式都十分真实简单,以最直观的形式将日常生活中的场景搬到舞台上,进而能展现一个又一个普通人为了实现梦想的不懈努力。在小品的内涵设定上,具有极强的时代性和生活性,在艺术创造的过程中能将基层群众与艺术表现之间相结合。并且戏剧作品自身的艺术创造和舞台表现等诸多因素都能证明戏剧小品在当下的发展趋势和演变需求。由此可见,戏剧小品对中国的精神文明建设也具有十分重要的推动作用^[2]。

3 戏剧小品创作的突破方法

根据上文的论述能明确,即便是戏剧小品在近年来已经得到了长效化的发展,但是自身在不断成熟的过程中存在的问题也是不容忽视的。由于自身的发展建设时间较短,完整的表演和创作体系还未能高度建立,戏剧小品在中国的艺术领域中仍旧具有较大的发展空间。

3.1 重视戏剧小品创作型人才的培养

在当下戏剧小品的教育教学工作中,重要的应当是剧本的编写和修改阶段,在此阶段最为重要的是具备良好的剧本编写人员。戏剧小品剧本的质量直接关系到小品在舞台上的冲击力和影响力。因此,相关的高校进行人才培养的过程中,应当着重培养剧本编写人才的专业能力和专业素养,进而保证剧本编写中的科学性和先导性,能将剧本的定位与人们的生活紧密结合,给予人们更加切合实际的观看体验。教师对学生的了解不能仅仅停留在授课阶段,而是应当对于学生的个人心理、生理、性格、生活习惯、学习习惯等进行详细的了解。一旦发现学生在上课的过程中出现反常现象,应当及时询问,并根据学生的具体问题进行帮助和疏导。对于能力水平具有差异的学生,应当进行不同种类的学习内容和学习任务划分,选择适合学生的运动方向,有阶段性和计划性

地结合课堂内容进行德育渗透。在德育教育中选择具有组织领导才能的学生培养组织能力,促使其养成着眼全局的广阔视角;选择心思细腻的学生担任全场调配,培养其协同配合的能力。同时,注重每一个学生自我管理能力的建立和培养,引导学生的全面发展^[3]。

此外在戏剧创作人才培养的过程中还应当建立健全“老带新”的机制,一部分具有深远舞台经验和编写经验的教师和艺术家应当对于刚刚接触剧本编写的青年工作人员进行帮助和引导,给予青年工作人员充分的展示自身的机会和空间,勤加指导和帮助,进而能培养出一批具有社会敏锐性和创作发散性的工作人员。建立健全中国当下的戏剧剧本编写人员的队伍建设,实现行业内部的长效化发展。

3.2 注重戏剧小品创作的选材

在戏剧小品创新和发展的过程中,应当深入人民群众的生产生活,结合群众的实际生活需求进行创新,综合利用当下的社会现象和热点资讯。以最直观的形式将日常生活中的场景搬到舞台上,进而能展现一个又一个普通人为了实现梦想的不懈努力。在小品的内涵设定上,具有极强的时代性和生活性,在艺术创造的过程中能将基层群众与艺术表现之间相结合。戏剧小品在创作的过程中基本上是以生活实际为蓝本进行艺术创作。将生活中常见的事物进行二次创作的过程中能添加大量的哲学思想,集中反映生活中和当下社会的现象和特点。戏剧小品发展的一段时间中,在表演形式、道具、灯光、舞台等环节的设计上都进行了反复的整合和改良,进而能保证观众在欣赏的过程中能得到良好的感官效应。由此可见,在创作的过程中能添加一部分的精神文明成果,在潜移默化的角度上给予人们对于社会现状更加深刻的认识,满足人民群众的审美需求。但是随着精神文明成果在人们生活中的展示逐渐多样化,在进行小品创作的过程中应当对于人们的需求进行深化的研究和探索,寻求小品创作中更具现代性和深远性的渠道^[4]。

与此同时,戏剧小品在创作的过程中应当优化选题内容和形式,保证戏剧小品在创作的过程中能展现区域性、国家性、社会性、甚至是国际性的问题,给予小品更为深远的影响和底蕴,只有如此,才能满足当下社会中人们的对于精神文明生活的需求和标准,获得良好的社会效应,实现戏剧小品的全方位发展。

3.3 结合群众的品位和审美

近年来,中国第三产业正在以蓬勃高效的形势发展,相关行业和地区的竞争也越来越激烈,怎样在竞争中树立文化的发展潮流,创建独一无二的文化产品,成为地区文化发展的重要环节。在文化的保护进程中,应当将文化与现代的文化艺术发展之间建立良性的循环,并且以文化为基础,促进区域的文化经济发展。在发展文化的过程中,应当树立集体意识与品牌意识,掌握文化发展的有效性和科学性。继承历史文化的优良传统进行取其精华、去其糟粕的文化整合,将各个地区的独特文化作为发展的重要契机,彼此互相联系、互相帮助,形成地区的特有文化现象。将地区文化的特点作为发展的重要环节,以此来有效地吸引观众,提升地区的文化发展进程^[5]。

在文化发展中应当从全局出发,树立文化区域榜样,完善文化设施,增强文化文化中的特色发展,将传统的文化文化以现代化的文化设施相结合,促进文化进入良性的发展途径。与此同时,在文化项目的建设,应当有效调动观众的参与积极性,能吸引观众亲身体验和感受文化。在文化发展的进程中,实现与观众的双向互动,满足观众对文化的好奇心。基于观众更加深化的视觉体验和感官体验,提升对文化的文化感知,满足不同阶段观众的文化需求。

3.4 进行戏剧小品形式的创新

政府应当进行正确的文化价值观念教育和引导,帮助区的相关企业、领导认识到当下进行文化建设能有效转变农村经济的发展前景,加速地方经济的有效运行和发展。举办相应的政治教育和讲座等等,明确文化事业的建设是农村经济发展的良好契机。建立完整的激励制度,促进农村地区具有专业化知识,现代化管理能力的人才回归农村建设,强化文化的宣传力度,帮助观众认识到文化对于经济建设的积极作

用。在进行文化的宣传过程中,不能局限于传统的宣传方式,应当结合当下互联网高速发展的社会背景,借助互联网、移动终端、博客、微信、微博客户端等新媒体优势,实现文化的资源信息共享。

当下社会发展的进程逐渐深化,戏剧小品在创作的过程中应当能保证自身的内容设定具时代感和社会感受,秉承着社会的敏锐性和有效性开展创作工作,能展现出区域内和地方的社会现象。其中值得注意的是中国地大物博,不同的地理环境中的风土人情具有一定的差异,在进行小品推广的过程中不能保证全国观众都能对小品中使用的语言和台词产生深刻的理解,进而应当在设计的过程中使用以普通话为基础的用语,提升戏剧小品表演的广泛化推进。

4 结语

根据上文研究的内容能明确,戏剧小品的创作主要是基于广大群众更加喜闻乐见的信息和新闻,使用更加简单明确的形式基于群众需求层面上进行小品创作的人才培养,结合当下大众的审美不断创新小品的形式,提升小品的表演和创作的质量和水平,进而能有效的提升群众的科学文化修养,实现小品创作的良性发展。

参考文献

- [1] 王桔凤.关于创新戏剧小品创作的思考[J].文艺生活·中旬刊,2018,(4):209,211.
- [2] 雷云锋.新时期戏剧小品创作初探[J].中外交流,2019,26(23):51.
- [3] 龙燕梅.提高群众文化戏剧小品创作质量的相关分析[J].大众文艺,2018(7):18-19.
- [4] 崔亚卓.新媒体时代下的“校园小品”创作发展研究[J].戏剧文学,2018(10):82-85.
- [5] 吴莉莉.论当下电视小品的艺术创新[J].中国电视,2016(2):96-99.

Research on Product Style Innovative Design Based on Typology

Haiyan Jiang

Quanzhou Arts And Crafts Vocational College, Quanzhou, Fujian, 362500, China

Abstract

With the continuous development of social economy and the improvement of people's living standards, people's aesthetic level has gradually improved. In order to better meet the diversified emotional and aesthetic needs of users at the present stage, it is necessary to pay more attention to the innovative design of product style, and carry out effective positioning and reasonable classification of product style according to the characteristics of users, so as to improve the purpose, pertinence and reliability of innovative design work. This paper mainly explores the innovative design of product style based on typology, hoping to further improve the design efficiency and design quality.

Keywords

typology; product style; innovative design

基于类型学的产品风格创新设计研究

江海燕

泉州工艺美术职业学院, 中国·福建 泉州 362500

摘要

随着社会经济的不断发展以及人们生活水平的提高,人们的审美水平也逐渐提升,为了能更好地满足现阶段用户多样化的情感需求和美学需求,需要加强对产品风格创新设计的重视,根据用户的特征进行产品风格的有效定位和合理分类,提高创新设计工作的目的性针对性以及可靠性。论文主要针对基于类型学的产品风格创新设计工作进行探究,希望能进一步提高设计效率以及设计质量。

关键词

类型学; 产品风格; 创新设计

1 引言

产品风格的形成会使产品与用户之间产生一定的情感关系,可以在很大程度上满足用户多样化的情感需求和审美需求。用户通过不同产品的造型能得到相应的情感归属,提高用户的满意度。在开展产品风格设计的过程中,需要结合用户的实际情感需求开展针对性的设计及创新性的设计。类型学的相关理念和设计在产品风格创新中的应用能提高产品设计质量以及设计效率,但是实际应用过程中也存在一定的问题,需要进行深入的探究。

2 类型学概述

2.1 类型学设计方法

一般情况下将具有某一特征或者某类特征的事物形成的集合称之为类型,类型学是以类特征为研究对象的体系,类

型学在过渡性问题和变量问题的解决中有着十分广泛的应用价值,具象到抽象再到具象是类型学方法的设计思路。基于类型学的产品风格设计指的是针对产品的规划、计划在实施过程中形成的活动特征或者形式特征,产品风格能体现出经济社会文化工艺以及科学技术等多种多样因素的影响,是人们经验不断积累所形成的固定的表现模式,并最终演变成产品造型类型学方法。在产品风格创新设计中的有效应用可以进一步优化产品风格设计指标,提高产品风格设计的新颖性和创新性^[1]。

2.2 产品风格描述

针对产品风格描述的方法相对比较多,多向度评测分析方法广泛适用于风格量化有关的计算机辅助风格创新,由于其多为分项的描述特征,多向度评测在风格创新设计中有着十分重要的应用价值。多向度评测的核心在于选取不同的风

格维度,并在不同维度上进行风格的度量,从而能体现出规整的矩阵结构,进而演变成三维结构,对产品风格认知空间进行更加全面系统的建构,充分利用计算机的高速处理能力,提高产品风格设计的多样性和针对性。风格创新设计是对创新实践常见方法的系统化总结而具体应用的实践手段,能针对性的解决产品设计的某种需求以及某种问题,并将解决方案通过具体的载体进行展现,体现产品的创造性特征。产品的概念在信息社会已经不仅仅局限于实体产品。支付宝、微信等信息化的工具也囊括到产品设计的范畴当中,设计者利用创新设计的理念可以在设计产品的过程中更高效地发现创新机会点,从而可以创造出符合市场要求的产品^[2]。

3 产品风格创新设计特征

在进行产品风格创新设计的过程中最不可忽略的一个因素便是材料,材料是物质设计和规划的基本载体,对设计的结果有着直接的影响。材料的应用和选择是设计过程中最重要的因素之一,材料的创新可以更好地规划产品风格,强调肌理、色彩对风格产生的影响。社会经济的发展和科学技术的进步使得设计工作的发展也更加趋向于多元,以人们的客观需求为中心开展设计工作。人们不仅仅关注产品风格本身的技术要领以及物理功能,而且还注重产品背后所蕴藏的审美理念以及符号姿态。新的材料技术以及工业在当前产品风格创新设计中有着十分广泛的应用,需要进一步加强对新材料、新工艺及新技术多维系统的体验分析研究,从而能更好地转变服务需求^[3]。

在开展类型学的产品风格创新设计研究的过程中,首先需要重视工艺和技术的发展,使材料的应用能更加符合时代的要求,提高设计的品质感以及美观度。其次,信息技术的飞速发展对产品风格设计活动提供了更加便捷的体验模式以及商业模式,使得新材料能具有良好的情感特征提高用户的情感体验产品风格。创新设计涉及到的产品功能要素主要以材料特征功能以及材料技术功能为主,主要通过材料补偿信息需求以及材料情感的需求来体现产品需求要素,需要结合材料的技术功能材料的情感利益及材料的特殊功能,实现设计工作的优化以及升级,保证设计的价值和作用^[4]。

4 基于类型学的产品风格创新设计

4.1 产品风格的分类

事物由于各自的特征不同被划分为不同的类型,从类型

中寻找原型的方法能更加具有针对性产品风格的类型学设计。首先,需要解决产品的分类问题,一般情况下,需要结合文化类型以及认知类型科学地开展产品风格的分类工作。认知类型为民族和传统情结,传承与满足的文化类型为民族传统文化,类特征为民族传统文化特色,相对应的产品风格包括北欧风格德国风格以及中国风格等。以个性、情感的彰显和满足为认知类型的文化类型为多元文化,类特征是并存的多元文化特征,显著的产品风格包括朋克风格和文艺风格等。品牌情感认同和满足的认知类型对应的文化类型是品牌文化,类似特征是品牌文化和理念特色,相对应的产品风格例如苹果品牌风格。民族地域特色情感突出和满足对应的文化类型是多民族地域文化类特征,是多民族与地域文化特色,相应的产品风格包括回族特色风格与江南地区风格^[5]。

4.2 产品形态的解构

产品风格的呈现往往依赖于产品形态,产品形态多是由产品局部形态特征所组成的,加强对产品形态的分析能更好地研究整体风格与产品局部特征组件之间的关系,为风格创新设计创造良好的条件,对产品形态进行系统科学的分析能更好地分析复杂的产品,可以充分利用特征识别技术进行产品形态的研究。以汽车产品为例进行产品形态的分析和解构,第一层解构可以将小型汽车分为车头、车尾、车身、车轮。第二层解构可以将车头划分为车头装饰轮廓,车身划分为车身装饰轮廓,车尾划分为车尾装饰轮廓。第三层结构可以将车头轮廓划分为引擎盖、前底板、车鼻,车身轮廓可以分为汽车顶棚、前挡风、汽车底板以及后车窗等。结构的分析能最终形成树状的结构,可以描述产品组件之间层级关系及组成关系^[6]。

4.3 产品风格的提取

根据不同风格的类型特征以及专家对风格样品的造型分析,可以对风格原型进行提取。例如在进行北欧设计师设计产品的研究过程中,由于北欧设计师擅长将传统的使用功能以及温和的民族情感融入到现代设计体系,使得产品受到公众的热烈欢迎,设计不仅能满足用户的多样化需求,而且能有效满足用户的审美需求,体现鲜明风格的产品,为后续设计研究以及设计发展奠定了坚实的基础。以北欧风格设置的电水壶为例,搜集了多个北欧设计师的作品样本,经过筛选进行样本的调研,可以将电水壶的造型设计元素分为壶身、壶盖、壶嘴、把手以及位置五部分内容。电水壶各自对应的

显性特征包括 20 多种,结合电水壶的设计形态制作分析问卷,让试验人员参与问卷调查并打分,根据打分的结果判断电水壶的造型特征,造型特征中评价值总分超过平均指标线,这些特征的普遍性较强。为了能进一步研究和突出造型特征的代表性,选取总分超过两层特征的作为研究对象,并对代表性特征进行离散度分析,比较样本间特征的分布情况,性状和分布相对比较稳定的特征为原型特征。例如,把手在乎身一侧的标准系数最小,说明该性状作为稳定,分布也最为均匀。把手为全弧线的标准系数最高,说明其形状和分布最不稳定。

4.4 材料性能设计

在产品风格创新设计的过程中,基于类型的设计虽然充分考虑材料的性能以及材料的使用价值,设计人员在材料使用的过程中主要包括颠覆材料传统用途以及最大限制利用材料本身特性两种常见思路。例如 2014 年普利兹克奖获得者开发的纸管建筑便利用了具有可回收性、轻便、成本低廉的纸质材料作为建筑材料开展建筑建设,能广泛应用于救灾避难所,该设计师在 21 世纪初于翰诺威世博会设计的日本馆使用的建筑材料全部具有可再生性,使用在纸质材料辅助纸膜进行防护,使得材料不仅防水,而且可以很好的阻隔热量。在场馆使用完毕之后也可以重新回收材料在实际设计的过程中。能否使材料本身的特性得到充分的发挥,科学地利用材料本身的性能是设计工作者需要关注的要点。比如,中国传统古代家具在设计过程中通常遵循简雅精巧的思路,明代家具使用硬木材料以及高超的卯榫结构进行设计可以在不需要多余接触连接材料以及黏合剂的情况下,使得家具结构保持稳定。让家居的设计不仅能符合人体工学的考量,而且也可以充分

发挥材料本身的魅力和特性。此外,新材料不断发展,设计师也应对新材料和新工艺有所了解和应用。如,洛可可公司设计的 55 度保温杯,利用相变材料的材料特性使得保温杯可以对热水快速降温。

5 结语

综上所述,基于类型学的产品风格创新设计是当前产品风格设计的重要趋势,可以进一步优化产品风格设计体系,提高产品风格设计质量和设计价值。需要加强对基于类型学的产品风格设计理念的研究,明确创新设计的策略和方法,促进设计工作的可持续发展。

参考文献

- [1] 王焱,柳冠中.评析四种不同的设计方法论[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2010(02):71-74.
- [2] 柳冠中.原创设计与工业设计“产业链”创新[J].美术学报,2009(01):11-13.
- [3] 杨静.基于 AHP-TRIZ 的产品概念创新设计方法研究[J].机械设计与制造工程,2017:97-101.
- [4] 王丹.产品设计教学中创意思维的培养研究——从发现问题到验证设计[J].工业设计,2018:98-99.
- [5] 马俐,吴强.浅谈创意思维在产品中的运用[J].大舞台,2010:83-84.
- [6] 张剑.概念产品化与创新设计方法——以国际设计大赛带动设计教学[J].装饰,2017:108-110.

The Sound is Picturesque and Colorful into the Music—— Brief Analysis and Rehearsal of the Pipa Duet *Dream into JiangNan*

Ying Zhou

School of Music and Dance, Lingnan Normal University, Lingnan, Guangdong, 524048, China

Abstract

The pipa ensemble “Dream into JiangNan” is a representative contemporary pipa ensemble. The author Wang Danhong takes the Jiangnan folk songs, Bamboo Instruments and rap melodies as the main line, and uses western composition techniques to arrange the harmonious texture, making it present a multi-voice, multi-level, highly thematic personality and musical tension of contemporary ethnic instrumental reenactment. The vast number of folk songs and musical instruments are the source of Chinese music creation. The development of Chinese contemporary national instrumental music should encourage the creation of works based on the national folk tone. Only the music theme that has left a deep impression on Chinese people is the soul of the works^[1].

Keywords

pipa; Repetition; Dreaming into Jiangnan; Wang Danhong

音声如画 繁姿入乐——琵琶重奏曲《梦入江南》简析与排演

周迎

岭南师范学院音乐与舞蹈学院, 中国·广东 岭南 524048

摘要

琵琶重奏曲《梦入江南》是一首具有代表性的当代琵琶重奏作品, 作者王丹红以江南民歌、丝竹乐及说唱旋律为主线, 借鉴西方作曲技法编配和声织体, 使其呈现出多声部、多层次、极具主题个性和音乐张力的当代民族器乐重奏美感。浩如烟海的民歌音调及器乐曲牌是中国音乐创作的源泉, 中国当代民族器乐发展应鼓励以民族民间音调为基础的作品创作, 只有曾给国人留下深刻印象的音乐主题才是作品的灵魂^[1]。

关键词

琵琶; 重奏; 梦入江南; 王丹红

1 引言

《梦入江南》是为八把琵琶的重奏而作的一首取材于中国江南民歌旋律和弹词音调的乐曲, 乐曲创作于2014年, 近年来已成为音乐舞台上颇受欢迎的琵琶重奏作品, 也是各音乐院校琵琶重奏教学的必选曲目。在琵琶重奏清晰的轮指旋律线和灵动的弹挑单音以及色彩丰富的和声织体的交相呼应中, 水墨江南的清丽与盛世繁花的浓彩跃然展现在听者眼前。曲作者王丹红是中央民族乐团驻团作曲家, 其作品曾获得“文

华奖”、“CCTV全国器乐大赛最佳原创作品奖”等多个奖项, 在中国音乐学院和中央音乐学院就读期间师从高为杰教授和唐建平教授, 2010年入职中央民族乐团。与当今民族器乐作品大量采用西方现代无调性技法和极端音色作为创作手段不同, 王丹红善于捕捉各类民族乐器在音区、音色、技法上为人们所熟悉的特征, 她的作品旋律也因具有典型的民族性、地域性风格而深受演奏家和听众的喜爱, 在她的作品中总能亲切地感受到浓浓的乡音和民族情, 极大地调动了演奏者强烈的二度创作欲望和听众的共鸣。论文结合《梦入江南》排演中的点滴体会, 大胆揣摩了曲作者的创作意图及表现手法, 以求更为深入地理解乐曲风格、诠释作品内涵。

【基金项目】岭南师范学院2019校级教育教学改革项目《民族器乐教学话语体系在音乐本科人才培养中的构建》(项目编号: LSJGYB1948)。

2 引子与主题

乐曲以静谧的散板起意引入(1-10小节),独奏琵琶声部缓缓奏出清丽的弦音,仿佛一缕曙光穿越云层折射万物,其他声部以轻盈细密的滚奏烘托,如同水墨画中寥寥数笔勾勒出的江南山水,在晨曦的薄雾中逐渐显现,为主题作了铺陈。

谱例 1:

作品主题(11-27小节)分别借鉴了江南小调《无锡景》和《茉莉花》的旋律创作而成。主要采用宫、徵调式的五声性邻音级进(即大二度、小三度进行)为主,间以四度跳进的旋法;在第21小节加入清角与变宫,转向更具主音倾向性及和声功能性的七声音阶旋律,同时也因清角与变宫的加入多了两个下行小三度音程的进行,使旋律又呈现出羽、商调式的阴柔、委婉,色彩斑斓,美不胜收。

主题采用了歌唱性的四拍子及前紧后松节奏的乐汇,以均匀的小行板速度奏出,仿佛漫步江南小镇的街头巷陌,欣赏着秀丽精致的景色,时而驻足观望,时而凝神品味,时而又穿梭其中,又仿佛见到一位手持花纸伞,身姿绰约、顾盼有情的江南女子,正步履轻盈地迈入青石铺就的小巷,消失在粉墙黛瓦的民居中。泛音不经意的奏响,如花纸伞边与屋檐上滑落的清凉的雨滴,勾起了江南人对家乡的思念和外乡人对江南的向往。技法上,一声部以清脆圆润的“弹挑”与“半轮”为主,用“一板三眼”的板式结构娓娓道来,从容而幽雅。

谱例 2:

二、三、四声部以短小的上行琶音和八分音符为主的节奏型如影随形般围绕其左右。

谱例 3:

主题变奏(28-44小节)中,原有主题移入第三声部,采用温润绵长的“轮音”缓缓奏出,一声部以弱拍起势的乐句在较高音区引领,似层层泛起的涟漪,将音乐推动向前。

谱例 4:

至此,主题与变奏呈示结束,画面通过似曾相识的散板乐句(引子动机的变化再现)切换到另一个场景的副题。

3 副题

副题一(50-68小节)经散板的间奏顺其自然地进入小快板段落,在小快板段落,作者主要借用了弹词音调与节奏,以sol(高)、mi、do为主干音,以八分、十六分音符的节奏组合流畅(音阶级进)且跃动(三度以上的跳进)地奏出,仿佛携听者进入了市井街头、茶馆酒肆,听闻着说书声、弹唱声和闲聊声,体味清晨的江南小镇上一派浓郁的生活气息。虽然仍为4/4拍,但可视作“一板一眼”或“流水板”的板式结构。

谱例 5:

第68小节开始的副题二运用了3/4拍的崭新律动,但继续非强拍起句的乐句结构,这种类似旋转的连绵不绝的舞步,表现了愉快穿梭于琳琅满目的人众景物中的情形,令听者应

接不暇又充满期待。这时，二声部以和音的方式在稍低的音区烘托，三、四声部以同音反复或稍有变化的节奏型尾随。当副题二的旋律分别在一声部和三声部中交替奏响后，乐曲通过五声音阶模进上行的过渡性乐句如江浪般将情绪推向高潮，明朗饱满的全音符“扫轮”预示着心灵之花的华丽绽放，喜悦之情溢于言表。

谱例 6:

谱例 6 展示了乐曲的一个片段，包含四个声部（I、II、III、IV）的钢琴伴奏和声乐部分。乐谱中使用了力度记号如 *mp* 和 *ff*，以及小节号 63、72 和 77。

节奏上的短暂歇息之后，音乐又重回 4/4 拍律动（106-116 小节），变化再现副题一的弹词音调，第二次点明“景”（客观存在）与“人”（欣赏主体）的紧密联系，重申梦中反复出现的、挥之不去的思乡之情。与副题一不同的是，这次，四个声部是以齐奏的方式在高低音区同时奏响副题旋律，较前述音响上与情感上都更为强烈。

谱例 7:

谱例 7 展示了乐曲的另一个片段，包含四个声部（I、II、III、IV）的钢琴伴奏和声乐部分。乐谱中使用了力度记号如 *ff*，以及小节号 109。

第 116 小节至 145 小节仍是上行模进与副题一材料的变化再现，130 小节与 142 小节，四个声部用整齐划一的旋律、和声与技法奏出类似“紧打慢唱”似的板式，将情绪推向第二次高潮，并在高处戛然而止，形成“蒙太奇”式的画面感。

谱例 8:

谱例 8 展示了乐曲的一个片段，包含四个声部（I、II、III、IV）的钢琴伴奏和声乐部分。乐谱中使用了力度记号如 *ff*，以及小节号 130 和 142。

谱例 9:

谱例 9 展示了乐曲的一个片段，包含四个声部（I、II、III、IV）的钢琴伴奏和声乐部分。乐谱中使用了力度记号如 *ff*，以及小节号 147 和 156。

4 尾声

尾声是由主题演变而来的旋律加上音响上极具“戏剧”性安排的两个乐句引入，即 147 小节至 156 小节力度标记为“*ff*”的“扫轮”与“满轮”的四声部齐奏、赞美诗式的乐句和 148 小节至 161 小节略带感伤的力度提示为“*p*”的咏叹低吟式的旋律。这是梦境与现实、社会与个体的碰撞，也是繁华与孤独、喧闹与寂静的反思，将问题抛给听众，却不等待答案。

谱例 10:

谱例 10 展示了乐曲的一个片段，包含四个声部（I、II、III、IV）的钢琴伴奏和声乐部分。乐谱中使用了力度记号如 *ff*，以及速度记号 $\text{♩} = 60$ ，以及小节号 147 和 156。

谱例 11:

162小节,不期而至的思绪浪潮再次掀起:乐句以横跨四个八度的五声音阶级进与跳进的模式“迂回折叠”式由弱渐强、向上向前,是钱塘浪潮还是时间的洪流?抑或归乡的脚步?不可逆转与阻挡。在节拍节奏上,作者也有巧妙安排,利用重音转换将三拍子乐句隐藏于四拍子之中,加上“声声相催”的重音的强弱拍频繁转换,更突出了时空上的紧迫感,有一泻千里的畅快感。

谱例 12:

结束句(174-177小节)以单乐句、单线条、节奏平稳、意念坚定的高低音区齐奏完成,带有成长中自我肯定式的果敢和不容置疑,再现了琵琶音声及其所代言的音乐形象的顽强生命精神。

谱例 13:

《梦入江南》这首作品的闪光点在于作者并未刻意地追求新奇的调式、旋律变化,以琵琶常用的D调和人们耳熟能详的江南小调的变奏发展贯穿全曲。作者适当夸张地运用了动静结合、繁简变化的手法,突出了琵琶音声隐藏的张力:曲中三处(1-10、44-49、157-161小节)独奏琵琶以散板的形式奏出的乐句,是全曲的点睛之笔,在“有板”中藏“无板”、在“繁华”中求“宁静”,是可贵的自我反思;在高

潮乐段运用高音区的八人齐奏和音达到情绪与音响无以复加的饱和状态,又是生命最灿烂的绽放。一强一弱、一张一弛、一动一静,隐喻了生命的各种姿态与境遇,让演奏者与听众不由产生强烈共鸣,更彰显了琵琶这件乐器“静若游丝”、“动若惊鸿”的强大艺术感染力。

5 排演中的二度创作

5.1 了解作品风格及背景

刘德海先生曾呼吁“琵琶要回归江南文化摇篮”。明清时,中国江南地区琵琶乐手辈出、技艺精进、成果斐然;在之后的新文化运动冲击下,江南地区琵琶人聚合为流派传承,支撑起了“失落的传统”;更涌现了华彦钧、刘天华、曹安和、杨荫浏等一批为琵琶及江南民间音乐的传承及革新起到决定作用的代表人物,正是江南深厚的民间音乐底蕴为琵琶艺术生命的延续提供了充足的养分,因此,江南文化是琵琶的摇篮,江南方言音调与民间音乐就是琵琶音乐的“母语”。

江南地区民间音乐追求规范、雅致、含蓄的美,此种“美”首先要求演奏者在拨弹触弦上应具备较好的控制力,基本音清晰、圆润;其次,左手推挽、绰注、吟揉等柔性技法要准确、娴熟。具备这两种能力后,再在演奏韵味上多加揣摩,通过大量的赏析(包括文学、绘画、诗歌和其它类别的音乐艺术)提升更为细腻地把握该作品演奏风格的能力。

5.2 具备稳定的快速技能

根据江南丝竹乐的演奏特点,对于快速过弦、换把等突出流畅乐感的快速技巧要启动迅速、跑动轻盈、技能稳定。在演奏中,既可以运用同类练习曲加强练习,也可以运用《梦入江南》本曲中的副题乐句、段落进行练习。练习过程应由短渐长、由易入难地多次反复,并伴随着与音高成正比的强弱变化突出音乐的流动感,体会自身动作的起始与收束感,以此形成稳定的肌肉记忆与乐感。

5.3 划分乐句、调整呼吸

琵琶演奏中的乐句划分往往容易被忽略,这是因为琵琶演奏不像声乐歌唱要表达完整的句意,也不像管乐演奏要考虑气息的支持,所以琵琶演奏者不太注重乐句的划分对于音乐表达的重要性。前述提到,琵琶等弹拨乐器演奏艺术多从传统歌舞、说唱音乐中独立,虽然琵琶演奏对于呼吸的需要没有声乐管乐那么迫切,但是就如清代李渔对于“丝不如竹,竹不如肉”的解释一样,丝弦乐之所以没有声、管乐那么接

近自然、打动人心,正是因为声、管乐更能体现生命的运动方式之一——呼吸^[4]。因此,琵琶的演奏必须有呼吸的辅助,且贯穿整个演奏过程。

琵琶演奏中的呼吸是通过臂、腕、指的抬落达到的具有“可视性”的呼吸,通过音量的强弱、音色的虚实而至的“可听性”的呼吸,将“可视性”与“可听性”综合产生的具有感知传达功能的呼吸。如:主题第一次呈现时可采用四拍一次的“抬臂式呼吸”(动作大小视音符时值而定);主题变奏时的长轮段落采用与音高走向成正比的“力度变化式呼吸”;副题开始后的快乐乐段则利用其中的八分音符安排较浅的呼吸意识,同时在旋律的上下行中稍加强弱变化即可;高潮乐段的齐奏就要充分抓住重音进行释放重力式的短促呼吸。在乐句呼吸及气口统一的前提下,八位演奏者才能建立协作配合的主体意识,共同演绎好作品。

5.4 重奏交响性的体现

琵琶的演奏音区跨四个半八度,低音区浑厚,中音区坚实,高音区嘹亮,《梦入江南》中设计每个声部两把琵琶,是一首共八把琵琶的重奏交响。琵琶的发音涉及“点”(单音)“线”(密集的单音)“面”(多个单音同时发声)三种形式,音色有“虚实”,加上清晰的音点可作出疏密有致的节奏变化,琵琶这种良好的重奏资质在《梦入江南》中得到了完美体现。

《梦入江南》作者具有丰富的民族乐队创作经验,在作品中可见一斑:引子部分,伴奏声部以绵长的“弦乐式”长音和声极好地烘托了独奏琵琶的“点”状音声,二者构成一明一暗的对比画面感;主题部分,突出“点”状音声这一琵琶的特色音声,四个声部交错出音,相互映衬,漫步前行;主题变奏部分,突出由“点”汇聚成的“线”,四个声部都采用“轮指”奏出长音,二声部如管乐的三、四度和声音程填充其中,四声部如低音提琴的长弓浑然作响,营造出春雨撒满江南大地,润及万物,生机盎然的景象;副题一,用齐奏展现弹词中琵琶、三弦的节奏音型,配上琵琶“摘弦”模

拟出的响板打击乐音响,再现了活泼热闹的说唱音乐现场;副题二,采用“点线”交织的和声推动旋转的舞步,仿佛走进歌舞联欢的场景之中,再现及高潮部分则充分展现了琵琶空弦和音(sol低、do、re、sol高)的特色,运用扫弦奏出的“柱式”和音呈现琵琶音乐特有的四、五、八度和声交响,以此与高音华丽的旋律变化形成对比性烘托。

6 结语

创作者需要更新创作理念及创作方式,但也要有一个能让听众留下深刻印象的音乐主题,如同中国传统音乐中的曲牌和西方经典作品中的主旋律一样,历久弥新,一经响起便将听众带入既定的画面和往昔的回忆中,感慨万千!

通过《梦入江南》这首乐曲的创作分析与实践排演,既能帮助演奏者更好地掌握江南丝竹及弹词音乐的曲调风格和技法特征,又能在演奏中尝试和声及复调性的声部组合给琵琶重奏带来的新感觉。中国民族音乐以单音音乐为主,当今各类琵琶或民族器乐大赛几乎都取消了齐奏这一演奏形式,单音音乐已不能满足当代人音乐上的需求,人们除了渴望能听到勾起他们深刻记忆的旋律外,更希望这旋律是带有和声色彩烘托和节奏呼应的更为立体的音响效果,能将自己完全浸入音乐作品中,得到心灵上的片刻抚慰,《梦入江南》便是能引起听众深度共鸣的这类作品。琵琶艺术的发展期待更多如《梦入江南》这类在中国民间音调的基础上嫁接西方作曲技法开出的新作之花。

参考文献

- [1] 刘德海. 每日必弹琵琶练习曲[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2008年.
- [2] 李景侠. 中国琵琶演奏艺术[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2003年.
- [3] 蒋菁, 管建华, 钱茸. 中国音乐文化大观(上)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2001年.
- [4] 王耀华. 中国民族音乐[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2008年.

Discussion on the “Tripleness” of Yang Liping’s Dance Works

Jian Zhang

School of Music and Dance, Honghe University, Mengzi, Yunnan, 661199, China

Abstract

In today’s dance scene, there is a shining pearl, she is the dancer Yang Liping. She nurtures the life of dance and continues the soul of dance. She uses the freehand body language to dance to the charm of Yunnan national culture. The originality, extension and derivative characteristics of dance works are reflected from her dance works “Yunnan Image” and “Peacock”. In Yang Liping’s dance works, we can understand the long cultural heritage of national folk dance from the original dance, carry out the inheritance and protection of national folk dance with extended dance characteristics, and use the principle of derivative teaching examples to provide more solid examples for education and teaching.

Keywords

originality; extension; derivative

论杨丽萍舞蹈作品的“三重性”

张健

红河学院音乐舞蹈学院, 中国·云南蒙自 661199

摘要

在当今的舞坛中, 闪耀着一颗璀璨的明珠, 她就是舞蹈家杨丽萍。她孕育着舞蹈的生命, 延续着舞蹈的灵魂, 她用写意的肢体语言舞动出云南民族文化的神采, 从她的舞蹈作品《云南映象》和《孔雀》中折射出舞蹈作品的原生性、延伸性和派生性三重基理特性。在杨丽萍舞蹈作品中, 从原生性的舞蹈可以了解民族民间舞蹈悠久文化底蕴, 以延伸性舞蹈特性力行民族民间舞蹈的传承和保护, 更用教学事例派生性的原则, 为教育教学提供更为坚实的范例。

关键词

原生性; 延伸性; 派生性

1 引言

随着时代脚步的加快, 人们在各个领域的发展也得到了迅速发展, 艺术的发展也不例外, 而艺术的领域十分广泛, 它包括了舞蹈、音乐、美术、建筑等, 其中, 舞蹈本身就是一门综合性艺术。论文主要是以艺术家杨丽萍为例来分析和探讨何为原生性、延伸性和派生性舞蹈, 能让相应的学者和研究者能站在一个新的角度去评判和分析她的相应舞蹈作品。杨丽萍, 一个民族的舞蹈家, 一个世界的舞蹈家, 而她的舞蹈作品也是从民族到世界, 从原生到延伸, 从延伸到派生, 独一无二。

【基金项目】论文系 2018 年度《新世纪云南少数民族现实题材舞蹈创作研究以小型舞蹈剧目为研究对象》(项目批准号: A2018QW20) 的阶段成果。

2 舞蹈作品的原生性

2.1 舞蹈的“原生性”文化

都说民族的就是世界的。相信在当今社会的民族民间舞蹈热潮中, 大家都知道何为“原生态”^①舞蹈; 但对于舞蹈的“原生性”概念的认识, 知道的人几乎是寥寥无几。

“原生性”不是人类活动未涉及的纯天然的自然形态, 也不是人类原始文化的最初状态, 而是当代人对现存原生文化现象本质特征的表述。应在“常”与“变”中来理解和把握“原生性”。在“原”与“流”中来考量“原生性”。“原生”是“源”, “原生性”是与“源”一脉相通的“流”, “原生性文化”是从“源”开启而来的“常”与“变”的辩证统一。

“常”是“原生性”中族群文化本质特征的持续保留, “变”是指这种族群文化的初始状态又不断以新的形式更新与传承。“原生性”排斥本质的变异性, 也排斥初始的外来性。所以说, “原生性”是指族群内部最初创造的文化事项经过了漫长历

史演进仍然能保持其本质特征和基本状态的文化现象。是某一民族或人们共同的固有文化^[1]。

由于论文提出了对“原生性文化”的认识,使用的关键词是“原生性”,而不是近年来专家学者们常用的“原生态”一词。是因为,“原生态”是泛指性概念,这一概念含义模糊,不是一个意义明确的专业学术词语;而“原生性”是特指性概念,这个概念没有意义上的模糊现象。但总体来说,这两个概念在其他方面又有较多的相同性。

2.2 舞蹈作品《云南映象》与《孔雀》的“原生性”文化

说起《云南映象》,大家都知道它是出自著名舞蹈家杨丽萍结合传统与现代舞蹈元素为一体的原生态歌舞集作品。在此作品中,杨丽萍将自己到中国云南的村村寨寨采风时所看到的人们最原始、最淳朴的生活和劳作舞蹈元素记录下来,经过提炼、编排,把云南的哈尼、彝、傣、佤等10多个具有代表性的少数民族民间舞蹈,“原汁原味”的搬上了舞台。从舞蹈表演形式看出,整个作品多以祭祀性舞蹈来呈现,表现出了人们对天地、人文情怀以及对生命的信仰和尊重。虽然,在表演中,杨丽萍把最厚重的乡土歌舞精神和民族经典,经过了改编、整合、重构和舞台灯光、舞美、服装的加工,进一步加强了舞蹈的仪式感,绘声绘色的表现出了祭祀性舞蹈对于各个民族来说的重要性,但她始终没有把一个民族本有的本质特征和基本状态流失,仍然保持了民族的原生性文化。

记得印象深刻的一幕,就是“绿春神鼓”一场中的——神鼓,它起到了一个重要性作用,成了贯穿一场舞蹈的重要表演道具。它从盘古开天地一直打,演员表现出的是人们用鼓点来与神灵沟通的一种方式,诉说人类的一个进化、进程和自然的关系,用击鼓让上天听到,向上天祈求风调雨顺,表现出了人们的一种精神寄托。演出中,杨丽萍把基诺族的“太阳鼓”和彝族的“秧鼓”结合起来,敲打出振奋人心的鼓点,淋漓尽致的展现出了少数民族天地合一的歌舞精神,增强了舞台的气势,给观众带来一种震撼感,把少数民族的“原生性”文化惟妙惟肖的表现了出来。同时,在作品的尾声《雀之灵》中,杨丽萍也把最原始的“架子孔雀”形态,向观众展现出了最古老的民族舞蹈。

舞剧《孔雀》主要讲述她是一个深山中走出的“巫女”,定义了舞台上永远的孔雀。近十年来,创作在修改,舞者在

更替,但她仍然灵性依旧,她以作品《孔雀》,作为告别舞台的收官之作,它囊括了人类对生命的解读。

在时代的进步,和人们对视觉审美的要求下,《孔雀》所呈现出来的早已不是传统的民族民间舞蹈了,它是完全传承了传统民族民间舞蹈的灵魂以后,杨丽萍又加入了现代人的一个情感和视觉的需要。把这两点结合在一起,才强有力的形成了她的舞台艺术风格,但她唯一没有改变的只有孔雀的灵性和形象。

“《孔雀》是杨丽萍对生命和人性的一次创新表达,它也延续了杨丽萍作品中的永恒特质——自然与生命的相互交融与和谐,以四季的更替预示生命的循环往复、生生不息”^[2]。在整个作品中,孔雀用舞蹈的形式,表现出了孔雀经历了春夏秋冬的变换,讲述的是一个成长、恋爱、离别、生死的故事。作品中,更多的体现出了人类对生命、时间、爱、奉献、大自然的解读,但杨丽萍也巧妙的用了对孔雀的信仰和灵性,呈现出了整个人类生命的过程。《孔雀》中所展现的“原生性”文化就是孔雀的灵性和形象,它不仅没有被华丽的舞台、灯光、舞美、服装所覆盖,还仍然保持着孔雀应有的本质和特征。

综上所述,杨丽萍的两个舞蹈作品都非常优秀,都存在一个共性——“原生性”,虽舞蹈最初的创造经过了漫长历史的演进,但仍然还保持其本质特征和基本的状态,是一民族与人们共同的固有文化。就像杨丽萍所说:“舞蹈就是一种语言,特殊的语言,它是可以跟上天、宇宙沟通的语言。因为我们人类用语言跟上天、空气、神沟通是挺难的。在民间,人们就用跳舞的方式来与神灵沟通,就是为了天地合一,让生命焕发出一种特殊的状态”。虽然两个作品都经过了杨丽萍的编排和加工,但她仍把舞蹈最原始的元素和本质特征保存了下来,《云南映象》带来的仍然是少数民族与身俱来的激情与狂欢;《孔雀》带来的仍然是它自身该有的灵性和形象。

3 舞蹈作品的延伸性

3.1 以傣族的神鸟崇拜看杨丽萍舞蹈作品《孔雀》的延伸性

所谓延伸,指在时空中显现,表现为时间上的绵延性和空间的扩展性。在舞姿体态中,它是指人体线条或身体的某个部位极限性的延长或者缓慢拉长;在舞者的心理感觉上,它是一种想象的、虚幻的力,支配着舞者的状态。从《孔雀》舞剧的艺术来源来看:俗话说“民族的才是世界的”,而杨丽萍的舞蹈作品从民间和土地而来,以纯净的天性触及灵魂。

一贯追求的单纯、形式奇幻、唯美的艺术风格,民族性是其作品的艺术特性。她曾经说过,“孔雀舞其实就是一种神鸟崇拜,是一种人的信仰。”

除了从舞剧的艺术来源之外,从内容上《孔雀》以舞剧来表达生命成长和爱的故事,借用了孔雀这个自然生物融入到剧里来使之拟人化来表现生命和爱的延伸性。舞剧《孔雀》是表达了春、夏、秋、冬四个季节,首先,体现了其显著的地域性特征;剧中四季分明的气候环境是云南气候的一个缩影。当然也折射出了一个民族部落的民族性及其图腾崇拜,一个民族的信仰。这种舞蹈从民间和土地而来,以纯洁的天性触及灵魂,以舞蹈的形式与孔雀彻底的交融,由一种模仿到体验最终感悟的升华来阐释人类、自然界的种种规律。

其次,从舞剧的舞台效果来看也体现了时空的延伸性;道具摆设和舞蹈的表演以及灯光效果中,都将时空融入进去。形式与内容的结合使得作品富有深厚内涵,生命树演绎的春、夏、秋、冬不仅是时间上的四季更替,更是一个大自然空间下的树苗在时间推移下的变化过程。灯光的效果最具时空性,各种灯光的变换无不增添着人们的时空体验。有杨彩旗的转圈不仅是一种艺术形式的表现更是生活中我们较为熟悉不过的一个钟表的时间演绎。

再次,从舞蹈的艺术内涵上来看也体现了生命的延续性。生命是《孔雀》这部舞剧的主题之一,杨丽萍将自己生命的历程通过这一种特殊的方式来表现,每一个人,世间的万物都有着自己的生命,追忆无法留住时光,大幕开启的一束束灯光下是一个个囚禁着生命的鸟笼,舞蹈中打开鸟笼解救被困的小鸟时却被从天而降的巨型铁笼困住,鸟声远去,取而代之的是嘈杂的车鸣声,电话铃声。她的舞蹈是自由的、原始的、空灵的,但当她化身一只高贵的孔雀在舞台上翩翩起舞时,又是否有一个牢笼在束缚呢?其实生命的存在意义就是为了摆脱束缚达到一种自由么。另外场景中的那一棵生命树也较为直观的叙述生命的一个历程,春之生、夏之长、秋之凋谢、冬至亡的一棵生命树,简短的四季却概述了人一生(童年、青年、中年、老年)的短暂生命。

3.2 从艺术特性看杨丽萍舞蹈作品《云南映象》、《孔雀》的延伸性

从自然的、原生态《云南映象》到唯美的《孔雀》的舞蹈中,艺术家杨丽萍是以生命歌颂舞蹈,坚守灵魂践行者的使命,

恪守每一次美轮美奂的演绎,以血脉传承创新民族文化艺术的脚步,去进行舞蹈艺术的延伸和发展。作品中的舞蹈依托于大自然中的一个最美的形象来演绎,将人的生命也赋予在这只孔雀上,她作为孔雀的化身,以人雀合一的外部表演来突出孔雀的内心的情感变化。由内到外,再由外到内,内外结合的方式来展现作品的艺术形式,她的作品不再是简单艺术上的模仿,不再是依靠动作来表现孔雀而是依靠更深层次的内涵和意蕴使得舞蹈逼真,达到了惟妙惟肖的艺术效果。

她真正用灵魂与孔雀有了交流,用孔雀的方式表演孔雀的舞蹈,孔雀的外表。行云流水的动作,在《孔雀》中淋漓尽致地展现出来,在舞蹈中有神灵的陪伴,形神兼备的舞蹈与神灵的对话无限的延伸,灵魂挣脱身体的束缚飘荡出去,感觉无比的自由,她抓住了这只神的手。而这只手将她奉为“舞神”。这一种具有空灵和魔幻的延伸是现代艺术所追求的。

舞蹈源于生活表现生活,民族的服饰,民族的风格,既是生活的体验又是生命的感悟,这一种艺术的表现自然、原始、和谐。既是一种探索又是一种回归。将生命,生活的体验融入舞蹈中,以舞台的艺术形式呈现出对世界的善意探索及对人性生命的追问融入了她对舞蹈的理解和对人生的感悟。这种思考和解读更多的体现在舞蹈的一种超越形体,照耀舞蹈的一种“舞蹈精神”那才是一种真正的灵魂,真正的化身!

4 舞蹈作品的“派生性”

派生一词在汉语中原意指:由某一根本事物的发展过程中分化出来,其一注释本指江河的源头产生出支流,其二注释引申为从一个主要事物的发展中分化出来。派生性一词,最开始出现是由阿弗里德·马歇尔在其《经济学原理》一书中首次提出的经济概念,派生一词英文原文是 **Derived demand**,西方学者认为,对生产要素的需求不是直接需求,而是“间接”需求,这种生产要素的需求又叫“派生”需求或者“引致需求”。此次,把“派生性”一词放在舞蹈艺术概念中,来讲述两个主体地位的不一样,而“新舞蹈”的创作者应该更具有派生性。首先说明,何谓舞蹈的派生性,即在原始舞蹈的基础上由于编创者自身的需求或观赏大众的需求,从而进行舞蹈的“加工提纯”,而此过程中编创者的工作是由于舞蹈需求者派生出来,而最终的产物——舞蹈,即为舞蹈的派生性。

从新中国成立以来,中国舞蹈的发展呈现一个上升姿态,

在“文革期间”发展放缓，此时的舞蹈发展不是因为舞蹈观众的需求减少，而是由于种种政治因素，使得那时的舞蹈成为“忠字舞”“样板戏”的天下。改革开放以后，因为经济、政治的开放，舞蹈艺术的发展态势发生回暖态势，其中，大型舞剧《丝路花雨》的诞生，也就成就了舞蹈“派生性”的新发展，因为来自各方面的需求和编创者的执着，派生出了典型“敦煌舞”的新舞蹈种类。而敦煌舞良好的开端，使派生性的舞蹈开始大量萌芽。时间推到2003年的中国·云南，一台大型原生态歌舞集在昆明会堂演出，这就是《云南映象》。从诞生之日起到现在，走过11年的路程，且不说它的功与过、好与坏，但在云南人的眼里，它是一张云南省的名片，就好比《丝路花雨》在甘肃人的眼中是一样的情怀。对于杨丽萍的个人且不多说，但从她的部分舞蹈作品及最新的舞剧《孔雀》来看，她的舞蹈也可以用“派生性”舞蹈来描述。

为何用派生性来描述杨丽萍的部分舞蹈及作品，因为她的舞蹈及作品从酝酿到完成，都可以套用在派生性一词的公式之中。

4.1 从演员说起

从最开始的《云南映象》到现今的《孔雀》。演员大多数采用的都是农民，农民来自民间，从记事开始就知道唱歌跳舞的意义所在，自娱自乐、祭祀神灵祖先、婚丧嫁娶都需要舞蹈歌曲，从规范的角度讲，他们跳的才是中国最真实在民族民间舞，因此他们跳民族民间舞无可厚非，只是因为没有展现的舞台和没有相应的支撑条件，他们的舞蹈在杨丽萍未发掘之前，他们的舞蹈只被少数舞蹈艺术研究者知道，而广大群众不知道、不了解，在此我把这些民间艺人定义为A。杨丽萍，舞蹈艺术家，从最开始的版纳歌舞团到后来的中央民族歌舞团，到最后回到云南，期间她创作和表演了《月光》、《雀之灵》、《两棵树》等优秀剧目作品，因为对云南少数民族文化的发自内心的热爱，回到云南，采风、收集等一系列行动来积累素材，有了想让云南少数民族舞蹈面向世人走出大山的想法，也因为舞蹈艺术市场的空缺，以及普通大众对少数民族舞蹈艺术的更多需求，才一步步酝酿出这台大型歌舞集的想法，而演员选用最质朴的民间艺人（通俗来说就是农民）来当这场歌舞集的演员。换个角度来看，也就是一个有想法的艺术工作者，提供相应的物质条件支撑，让民间艺人展现本民族的舞蹈艺术，同样也因为普罗大众的需求，产生了这样一台歌舞集，在这个角度来看和国外的当代舞的构

成体系是一致的、不矛盾的。仅仅因为国外的民间团体支持来自政府，而《云南映象》支持是个人，在此可以抛开杨丽萍是专业舞蹈演员的身份，在狭义上看，此时的杨丽萍也不是职业的舞蹈艺术家，因此在这个角度来看是不矛盾的，从广义上，一个是国营一个是私企。从舞蹈的动机上，国外的民间舞蹈因为支持体系是国家，而中国政府对于舞蹈的支持仅仅只有中央芭蕾舞团，因此，在本质上讲，因为条件的不对等，所以不可以一概而论，但舞蹈的动机大方向都是一样，传播民族文化。在身体语言上，因为舞蹈动作的“延伸性”和“衍生性”发展而有了变化，这里除开杨丽萍的个人舞蹈《月光》和《雀之灵》其他都属于本民族存在的舞蹈及事物，并非杨丽萍本人杜撰、凭空想象出来的，因此在这里，杨丽萍的可以定义为C，而普罗大众需求加上杨丽萍本人的想法，再次定义为B。因此，公式就是，因为B的求解，加上A的条件，通过C的加工、运作方式产生了《云南映象》这个产品。因此，这样一来就满足了派生性公式A、B、C之间的关系链，所以可以称之为杨丽萍舞蹈及作品的派生性。

4.2 从作品自身出发

《云南映象》的节目结构，从序，混沌初开到第一场太阳、第二场土地、第三场家园、第四场朝圣、尾声雀之灵。整体结构依旧按照民族文化的历史发展。在此之前，我国的大型舞剧较为盛典的如《丝路花雨》的创作，其中在注重敦煌文化的历史背景上，其故事情节也都是半虚构半写实而来，《丝路花雨》的时代，属于文艺新时期的复苏阶段，因此，一个全新的新舞种、新舞剧的诞生引起轰动。而整体看来，它的诞生也是舞蹈派生的发展，从壁画的静态美术形象，到最后英娘的形象，通过编导的构思，从壁画中派生而来，而《云南映象》中第一场太阳鼓的出现，也同样是基诺族的母亲鼓派生而来。首先，因为编导的需求，把基诺族最原始的锥形母亲鼓派生成为舞台上呈现的太阳鼓，而打鼓的方式，因为节目的需求，在保持原生的状态下，依旧是男子打鼓，改变以往的动律节奏和打鼓方式，派生成符合剧情太阳的要求，改为重锤猛击，但舞蹈表达的动机依旧没有违背民族原则，目的依旧是祈祷、祈求、祭祀。因此，总的来说，太阳鼓的出现，是由基诺族母亲鼓的打法派生为太阳鼓，从打鼓对母亲的召唤派生为对太阳的召唤。其打鼓的大致目的是一致的，都为召唤之用。云南印象中《月光》的出现，其一是符合剧情需要，其二，其舞蹈的基础依旧是从傣族舞蹈派生而来。

传统傣族舞注重手脚的动律,而傣族舞的演变也是跳跃式的发展,从最初的毛相前辈到刀美兰老师的《水》,从杨丽萍的《月光》《雀之灵》到《孔雀飞来》,其实这一系列的发展,都源自编导的需求和观众审美的变化而派生而来。而杨丽萍在传统的傣族动律中,解放双手双脚,大胆融入其它元素,派生出如今的《月光》。而尾声《雀之灵》,从傣族传统的男子孔雀,因为审美的需求变化,而派生出女子傣族孔雀。从传统的架子孔雀,融入现当代舞蹈的元素,派生为仿生女子孔雀。

舞蹈的派生性,可以更广泛的解释舞蹈中出现的新现象,只要合乎情理,只要不违背历史原则,舞蹈的派生性创作和表演,都是舞蹈的新发展。从舞蹈的发展看,新舞种的出现,都是从新需求的变化中派生而来,从古至今,舞蹈随时代的变化,而不断演变、新生。而在舞蹈评论的角度上看,新舞蹈的两面性,更值得舞蹈艺术工作者去反复咀嚼,不偏不倚,

中立出发。

5 结语

云南民族民间舞蹈有着悠久的历史和文化底蕴,在舞蹈界有着独特的魅力。而她——杨丽萍则成为云南民族民间舞蹈的先驱者,以《云南映象》来向世界展现优秀的民族民间舞蹈。其中的舞蹈都各自具有原生性、延伸性和派生性的特点,就单单以《孔雀》来看,都充分展现她舞蹈当中的三重性。总之,清楚的了解何为原生性、延伸性和派生性的问题,便会让更多的学者能从一个新的角度去看待她和分析她的作品。

参考文献

- [1] 傅安辉. 凯里学院贵州原生态民族文化研究中心[J]. 吉首大学学报(社会科学版),2012(1).
- [2] 王立元. 中国文化报,2014(1).

Creation and Innovation of Mongolian Dance

Sulongaowa

Wulan Muqi, Subei Mongolian Autonomous County, Jiuquan, Gansu, 736300, China

Abstract

As a concentrated expression of Mongolian culture, creators must change their thinking and take reasonable strategies to promote the development and innovation of Mongolian dances if they want to maintain artistic vitality in the new era. Therefore, based on the analysis of the characteristics of Mongolian dance art, this paper discusses the creative strategies and innovative strategies of Mongolian dance, and strives to provide a valuable reference for the Mongolian dance creative director.

Keywords

Mongolian dance; creation; innovation

蒙古族舞蹈的创作和创新

苏龙高娃

肃北蒙古族自治县乌兰牧骑, 中国·甘肃 酒泉 736300

摘要

作为蒙古族文化的集中表达, 创作者要想使蒙古族舞蹈在新时代保持艺术生命力, 就必须转变创作思路, 并采取合理的策略推动蒙古族舞蹈实现发展与创新。因此, 论文主要在分析蒙古族舞蹈艺术特征的基础之上, 探讨蒙古族舞蹈的创作策略以及创新策略, 力求为蒙古族舞蹈创作编导提供有价值的参考。

关键词

蒙古族舞蹈; 创作; 创新

1 引言

蒙古族舞蹈是中国一种重要的民族舞蹈艺术形式, 其创作和创新正日益深受社会各界重视。如何使蒙古族舞蹈在新时期绽放全新光芒, 成为许多舞蹈创作编导应深入思考的问题。认识蒙古族舞蹈的艺术特征, 结合蒙古族优秀传统文化并考虑时代及舞台艺术的要求, 是蒙古族舞蹈创作和创新的基本思路。

2 蒙古族舞蹈的艺术特征分析

蒙古族舞蹈可大致分为以“安代”为代表的自娱性民间舞蹈、以“萨满舞”为代表的宗教性舞蹈及以“筷子舞”为代表的表演性民间舞蹈三类。由于这三类蒙古族舞蹈均来源于蒙古族人民的生活, 反映出蒙古族的独特文化, 因而在艺术特征上具有以下共性。

2.1 开放包容

蒙古族舞蹈来源于群众, 创作、表演和发展蒙古族舞蹈

的主体众多, 且不受外部条件的限制, 不同年龄、不同性别、不同文化水平、不同职业、不同地域的群众均可参与蒙古族舞蹈之中^[1]。基于蒙古族舞蹈的这种全民参与性, 对于参与主体不同方面、不同层次的情感表达需求和舞蹈表现方式, 蒙古族舞蹈在创作和创新时并非以简单肯定和否定的态度去对其进行取舍, 而是以兼收并蓄、兼容并包的心理去综合它们。因此, 蒙古族舞蹈首先具有开放包容之特征。

2.2 奔放豪爽

舞蹈艺术是人类最早用于表达自身情感的手段之一, 历史悠久, 源远流长。在漫长的发展历程中, 舞蹈艺术早已烙上文化印记, 承载着独特的文化^[2]。蒙古族舞蹈是蒙古文化的重要组成, 反映出蒙古族的文化特性, 与此同时, 蒙古族舞蹈中不仅寄托着创作者的情感, 而且还包含着表演蒙古族舞蹈者融入其中的情感, 可以说, 蒙古族舞蹈的每一次表演, 都是对其进行的再创造与创新。由于蒙古族人民大多生活在草原地形区, 因而他们对草原和草原动物有着深厚的感情,

常在各种民族艺术形式中内蕴对于草原风光的赞颂,因此具有奔放豪爽的特征,展现出强大的生命力,反映出蒙古族人民的勤劳坚韧和向往自由的美好品格。

2.3 动作明快

艺术文化来源于生活,蒙古族舞蹈来源于蒙古族人民的生活。蒙古族人民大多以畜牧为生,牛、羊、马与其相伴一生,因此在创作舞蹈动作时,蒙古族人民也喜欢采取模仿草原动物的方式,比如,通过观察和模仿骏马动作并在此基础上作出各类变化形成的马步等舞蹈动作,这些舞蹈动作刚毅有力,造型生动,节奏清晰,动作轻重缓急变化之间宛如骏马奔驰、雏鹰翱翔。与此同时,蒙古族舞蹈表演者在表现这些动作时,可以灵活处理肩部、胸部动作及眼神,呈现出明快之感。

3 创作蒙古族舞蹈的具体策略

3.1 结合蒙古族音乐

音乐艺术和舞蹈艺术两者间自古以来就存在着紧密的联系,《尚书尧典》记载有“击石拊石,百兽率舞”之况,其中“击石拊石”就是敲击石磬演奏音乐,“百兽率舞”就是扮演成百兽的舞蹈队伍随着石磬音乐声而起舞,足见音乐与舞蹈密切相关。由于音乐艺术首先调动的是人的听觉,而舞蹈艺术首先调动的是人的视觉,然后欣赏音乐或舞蹈者再从这听觉或视觉出发展开联想,因而将音乐艺术与舞蹈艺术结合起来,不仅不会出现相互干扰的情况,而且还能将两种感官知觉结合起来,能更为有效地激发欣赏者的想象和心灵共鸣^[3]。因此,在创作蒙古族舞蹈时,必须结合蒙古族音乐,深入了解蒙古族马头琴等民族乐器在表现音乐元素方面的特征^[4]。创作者应仔细分析蒙古族音乐在旋律、节奏、音高变化等方面的特征,并使舞蹈律动符合蒙古族音乐元素,让身体各部分的舞蹈动作都与音乐元素相符,以此获得“舞曲相融”的理想效果,让舞蹈的情感表达功能得到凸显,促使蒙古族舞蹈的艺术感染力得到增强。

3.2 结合蒙古族服装和道具

舞者在表演舞蹈时,往往会结合舞蹈的具体风格和舞蹈表演过程中具体所扮演的人物选择服装,借助服装来更好地通过舞蹈塑造人物、烘托环境气氛并还原情感意境。与此同时,服装由于具有图案、色彩等视觉元素,因而能给观众带去更直观的感受,让观众对舞蹈表演形成更深刻的印象。蒙古族舞蹈的表演服装一般为蒙古族特色服装,为与时代发

展保持同步,当前许多蒙古族服装中都已具备现当代元素,为蒙古族舞蹈表演者和蒙古族舞蹈创作者提供了更多的选择和更大的发挥空间。编导在创作蒙古族舞蹈时,应将服装也作为重要的创作影响因素加以考虑,选择最适合的服装来呈现舞蹈,同时结合服装特征来设计舞蹈动作和舞蹈的文化背景,进一步丰富舞蹈创作内容。此外,编导还需注意筷子、哈达等蒙古族特色舞蹈表演道具在蒙古族舞蹈创作中的应用,以此更好地呈现舞蹈作品的内在意境、舞蹈作品中的人物形象及情感传达^[5]。

3.3 考虑舞台艺术具体要求

当前,蒙古族舞蹈表演已不再只局限于民间,而越来越多地在舞台上进行展示,成为一种舞台艺术。为此,在创作蒙古族舞蹈时,也必须考虑舞台艺术的各类元素及具体要求,只有结合舞台灯效、舞台妆容、舞台布景等多方面舞台元素来进行蒙古族舞蹈创作,蒙古族舞蹈表演才能真正登上舞台并取得良好的表演效果,舞台在渲染气氛、增强艺术感染力方面的突出优势才能得到充分凸显,蒙古族舞蹈才能带给欣赏者以强烈的审美感受。蒙古族舞蹈创作者必须深入思考希望通过蒙古族舞蹈抒发的情感、呈现的意见以及表达的思想,然后再探寻舞台元素与这些内容之间的契合点,在此基础上进行综合创作,打造出真正适合蒙古族舞蹈表演的舞台,与此同时让蒙古族舞蹈动作更具舞台表现力。比如,可以借助舞台布景来还原蒙古族舞蹈中的环境,可以通过变换舞台灯效来反映人物心理变化等,在具体的舞台布景和舞台灯效中,蒙古舞动作也应有所变化,这些都是创作者需要进行全方位考虑的内容。

4 创新发展蒙古族舞蹈的策略

要想实现蒙古族舞蹈的发展与创新,最重要的是把握好“度”,充分保证创新活动兼具民族性和时代性。为此,一方面需传承蒙古族文化和蒙古族舞蹈独特风格,另一方面则需要蒙古族舞蹈中融入具有时代气息的舞蹈元素以及其他民族舞蹈中与蒙古族舞蹈契合的动作和情感表达语汇。此外,还应推动更多的群众参与蒙古族表演,以此扩大创新主体。

4.1 深入理解并在蒙古族舞蹈中传承蒙古族文化

蒙古族舞蹈是蒙古族文化的集中反映,因此在创新发展蒙古族舞蹈时,必须结合蒙古族传统文化展开思考。传承是创新的重要基础和前提,在创新发展蒙古族舞蹈的过程中,

只有传承蒙古族舞蹈及蒙古族文化中的精华成分,才能充分保证创新的民族性、保证创新成果符合民族心理。因此,蒙古族舞蹈编导需要深入理解蒙古族优秀文化内涵,包括蒙古族的历史、蒙古族的人文风俗、蒙古族的生活习惯等多方面内容,并对传统去伪存真、去劣取优、去粗取精,以此充分保证蒙古族舞蹈创新活动沿着正确的方向开展。为了达成这一目标,蒙古族舞蹈创作编导可以请教研究蒙古族文化的专家与学者,了解蒙古族文化的最新研究成果,并在蒙古族聚居区开展实地考察活动,了解蒙古族人民的真实生活状况、蒙古族文化的传承现状以及不同聚居区的特色文化习俗,以此充分提炼蒙古族人民的文化特色及文化心理,从而在蒙古族舞蹈创作中传承蒙古族文化,以此保证蒙古族舞蹈沿着正确的方向实现创新发展。

4.2 坚守蒙古族舞蹈独特的艺术风格

对于艺术形式的创新发展并不意味着摒弃和抹杀旧有风格,而是以全新方式完成旧有风格的表达,使旧有风格更具时代气息,从而更好地展现其艺术魅力。因此,蒙古族舞蹈创作编导应坚守蒙古族舞蹈独特的艺术风格,回归蒙古族舞蹈的创作原点、回归历史上蒙古族人民观察和模仿草原动物来创作舞蹈动作的方式。同时,创作者应在这一过程中融入具有时代气息的全新舞蹈元素,运用更具现当代意味的舞蹈技法来表现蒙古族舞蹈动作、舞步,从而让蒙古族舞蹈更易学习和推广^[6]。在坚守蒙古族舞蹈自身独特艺术风格的前提下,还可以从民族舞蹈融合的角度展开思考,结合其他民族舞蹈的特色表现形式和动作使蒙古族舞蹈动作和情感表达语汇得到丰富。为此,蒙古族舞蹈创作者可以借助蒙古族音乐来考察其他民族舞蹈与蒙古族舞蹈的契合性,选择符合蒙古族音乐的其他民族舞蹈动作来丰富蒙古族舞蹈。

4.3 开展丰富多样的蒙古族舞蹈表演活动

正如前文所言,蒙古族舞蹈中不仅包含着初创者的情感,

同时还包含着后续表演者在表演过程中融入其中的情感,因而对于蒙古族舞蹈的每一次表演,在某种程度上都意味着对其进行创新。为此,可以开展丰富多样的蒙古族舞蹈表演活动,推动更多群众参与蒙古族舞蹈表演,扩大蒙古族舞蹈创新队伍,发挥蒙古族舞蹈开放包容的艺术特征,对不同表演者在表演过程中融入其中的情感进行综合,兼容并包,以此推动蒙古族舞蹈实现发展与创新。为此,需要将草原表演与舞台表演两种蒙古族舞蹈表演形式结合起来,开展多层次的蒙古族舞蹈表演比赛,以竞争促创新,让群众在参与比赛的过程中完成自主创新,然后再由舞蹈专家对其作品进行完善。

5 结语

总而言之,需要全面认识蒙古族舞蹈开放包容的内容特性、奔放豪爽的精神特征以及明快的动作特征,结合蒙古族音乐、服装及舞台艺术的具体要求创作蒙古族舞蹈作品,并通过在传承蒙古族优秀传统文化、坚守蒙古族舞蹈风格的基础上吸收具有时代气息的舞蹈元素及其他民族的舞蹈动作,并开展丰富多样的蒙古族舞蹈表演活动等策略推动蒙古族舞蹈实现创新。

参考文献

- [1] 李霄凡.对蒙古族舞蹈发展的几点思考[J].音乐时空,2015(24).
- [2] 吕微.关于蒙古族舞蹈的艺术创新发展探究[J].艺术科技,2017(11).
- [3] 锡林夫.论现代蒙古族舞蹈创作的艺术体现及发展创新[J].新疆艺术学院学报,2017(04).
- [4] 道尔娜.探讨蒙古族舞蹈与伴奏音乐的完美结合[J].才智,2016(20).
- [5] 陈思宇.蒙古族文化与蒙古族舞蹈创作研究[J].文化创新比较研究,2017(1).
- [6] 高源.现代舞与蒙古族舞蹈语汇的融合发展研究[J].戏剧之家,2017(7).

Research on Du Fu's Poetry Teaching Practice Based on Chengdu Folk Culture Factors

Yang Xie

Chengdu Jinsha Primary School, Chengdu, Sichuan, 610091, China

Abstract

Chengdu is the most important place in the life experience of Du Fu, a poetic sage. Its culture has an important role in promoting the development of poetry. As the local students in Chengdu, it is more responsible for studying Du poetry, and looking for the folk cultural elements of ancient Chengdu from Du poetry, and then continue to strengthen the students' passion for loving and inheriting the folk culture of their hometown.

Keywords

Chengdu folk culture; Du Fu's poetry; research on teaching practice

基于成都民俗文化因子的杜甫诗歌教学实践研究

谢洋

成都市金沙小学, 中国·四川 成都 610091

摘要

成都, 是“诗圣”杜甫人生际遇中最重要的一个地方, 其文化对诗歌的发展有着重要的推动作用。作为成都本土的学生, 更有责任去研学好杜诗, 从杜诗中寻找古蜀成都的民俗文化因子, 进而不断增强学生热爱家乡、传承家乡民俗文化的热情。

关键词

成都民俗文化; 杜甫诗歌; 教学实践研究

1 引言

古诗词是中国传统文化之精髓, 是链接学生内心与诗人意境重要的桥梁纽带, 部编版语文教材中的杜甫诗歌以高度概括的语句体现出诗人深远的意境和内涵, 对提升学生语文素养有着及其重要的作用^[1]。教学实践中发现, 当前学生学习杜诗尚处于“熟记于心而半解其义”的“水上漂”状态, 对“时值乱世、几近走投无路的杜甫为什么选择成都? 成都用什么帮助适逢人生低谷的杜甫重振生活信心? 涅槃重生的杜甫又为成都的民俗文化做出什么贡献?”等古诗背后文章的了解还差“最后一公里”。

2 杜甫诗歌教学实践的现状

在当前的古诗教学中还存在就学古诗而学古诗的现象, 无法将古诗的意境与学生的感同身受有效结合, 通过古诗拓宽学生眼界、以诗育人情怀的作用发挥的不明显。比如, 杜诗《春夜喜雨》中赞颂成都的名句“晓看红湿处, 花重锦官城”

里的成都究竟是一番什么样的景象? 再比如, 杜诗《蜀相》、《相如琴台》中记载的唐代成都的地标现如今是否还存在? 又比如杜诗《出郭》描写了当时成都百姓怎样的民俗生活习惯? 凡此种种, 在现阶段的古诗教学中还存在不少, 这也与新课程改革, 特别是《小学语文课程标准》(2019年)的有关精神相悖逆^[2]。

教学实践中发现, 当前学生学习杜诗尚处于“熟记于心而半解其义”的“水上漂”状态, 对“时值乱世、几近走投无路的杜甫为什么选择成都? 成都用什么帮助适逢人生低谷的杜甫重振生活信心? 涅槃重生的杜甫又为成都的民俗文化做出什么贡献?”等古诗背后文章的了解还差“最后一公里”。古诗在小学语文中有着举足轻重的作用, 不仅可以开阔眼界, 还可以帮助学生积累好词佳句, 发展语言能力, 更可以培养学生的想象力和拓展思维, 尤其是部编版教材编入了数量不少的被誉为“史诗”杜诗篇章, 而成都作为杜甫文学创作生涯中最重要的一个旅居地, 有成都杜甫草堂博物馆、浣花溪

等得天独厚的杜诗研究资源,鉴于此,论文提出以下问题:如何有效利用成都民俗文化因子对杜诗创作的影响来助力部编版小学语文教材杜诗教学改革发展的实践研究?

为此,我校借力成都杜甫草堂博物馆的平台作用,着手探索杜诗与成都民俗文化因子有效结合的实践研究,将教学研究和实践的重点从课堂诵读转向实景感悟,旨在为学生搭建起一条由杜诗构成的“时光隧道”,让学生们从杜诗的字字句句中品味出唐代的成都是什么的景象,体会出唐代成都的百姓过的是什么样的生活^[9]。

3 杜甫诗歌与成都文化的相互影响

3.1 杜诗里的成都

杜甫生平命运多舛,但其诗歌却被誉为“诗史”,在人生低谷期历尽艰难来到成都,近4年时间创作出240余首描写成都人文地理的脍炙人口的诗歌,从文学层面上来讲,为古代的成都绘制出了一幅幅美丽的画卷。那么,作为成都本土学校的古诗教学,如何把杜诗的桥梁作用发挥好,让学生们在杜诗中认识杜甫、知晓杜甫在成都的生活经历和古时候成都的自然人文景象成为古诗教学的一个关键步骤,进而通过杜诗教学促进学生们爱国主义、爱家乡的情怀。

3.2 成都影响杜诗

成都,自古以来就以“天府之国”著称,人民柔和、包容、祥和、积极乐观著称,处于人生低谷的杜甫来到成都后,在短短的时间内,成都民俗文化体现出了超强的“治愈”能力,杜甫受到成都民俗文化的影响,逐步走出阴霾、趋向乐观。杜诗作为刻画成都民俗文化的一幅幅“版画”,应该成为成都本土学校在杜诗教学中的显著特点和生动传承。

4 教学实践中的目标与主体

第一,以杜诗成诗年代为抓手,解读“诗圣”杜甫的生平经历,让学生们带着背景去学习杜诗,更加深刻地了解当时那段历史所发生的历史事件,进而为学生们了解成都民俗奠定思想基础。

第二,以杜诗内容为起点,从杜诗中解读诗圣“杜甫”在成都的所见所闻以及生活感悟,让学生带着切身感受去学习杜诗,为帮助学生踏上“时光隧道”去领略古代成都“花重锦官城”的绝美风姿奠定想象基础。

第三,以杜诗对古代成都的民俗文化描写为重点,分析、解读杜诗,让学生带着探寻去学习杜诗,帮助学生们从杜诗

中寻找现今还存在的那些诗中的“打卡点”,从中去领略成都民俗文化对杜甫文学创作的巨大推动作用,进而帮助学生更加深刻地理解成都这座城市的内涵,引导大家为成都创建“世界文化名城”贡献力量^[4]。

第四,去挖掘杜甫选择成都的理由。在教学实践中,借助到成都杜甫草堂博物馆开展行走课程等机会,通过研读大量珍贵的馆藏古文献,实地观摩茅屋等古文物建筑,结合教材对杜甫诗歌描写与成都民俗文化生活一一去相印证,帮助学生们在诵读杜甫诗歌的同时,寻找杜甫寓居成都的时代背景和当时成都人民在生活中乐观、包容、积极追求美好生活的态度,让学生在诗句中细细品味家乡的自古以来的和谐与包容。

第五,寻找成都给予了杜甫什么激励。杜甫既经历了安史之乱和唐王朝由盛而衰的骤变,又饱尝了从官员8沦为四处漂泊寒士的凄惨,可谓是跌入了人生的最低谷。但是让他没有想到的是,在走投无路时,成都这座城池无私地接纳了他。从成都杜甫草堂博物馆一角的唐代生活遗址来看,杜甫到达成都后,生活的环境和周边的邻里生活都是较为窘迫的,但通过其“黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。”“肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽馀杯。”等描写中不难发现,他的心境正在由人生低谷的阴霾逐步走向晴朗。

第六,从杜诗中品味成都民俗文化的魅力。成都被杜甫喻为“喧然名都会”,在成都的三年零九个月里,杜甫创作的180多首诗歌是描写成都当时的风貌、四季景观及民风民俗等。随着时间的推移,寓居在浣花溪畔草堂的杜甫渐渐打消了对仕途和名利的追求欲望,“天府之国”的安逸生活给他提供了诗歌创作的丰富养料。例如,司马相如和卓文君用过的一副琴台都成为了他的创作灵感,一首《琴台》与现今的琴台路古今呼应,而琴台路则是成都旅游的一张名片^[5]。

5 实践应用

经过杜甫诗歌中的古蜀成都民俗文化因子的实践研究,探索出了三点可行性、操作性、趣味性和知识性都很强的创新型杜诗教学路子。

5.1 认识性成果

一是通过对杜甫诗歌中民俗文化因子的挖掘,帮助学生更加有趣、有效、有深度地知诗人、明诗意。如:杜诗《哀江头》

中写到的“少陵野老吞声哭，春日潜行曲江曲。”学生立即提出疑问：少陵野老是谁？为什么杜甫要自称“少陵野老”？让学生去杜甫草堂博物馆自己寻找答案，杜甫草堂的少陵碑亭就给学生解释清楚了这个问题。“少陵”是杜甫别号。杜甫，字子美，号少陵。古人取号多是其心境心态的展现，与时间、地点、心绪和所处状态等都有关系。杜甫之所以要取号为少陵，是因为他在长安困顿十年期间，曾居住在“杜陵”和“少陵”这一带，故在其诗中常自称“少陵布衣”、“少陵野老”等。学生不仅了解了杜甫，还从中知道了古人有取号这种民俗文化，帮助他们了解这首诗的诗意起了关键性作用。二是对杜诗的理解加深，更加感受到成都的民俗文化。民俗文化，是指民间民众的风俗生活文化的统称，是在普通人民群众（相对于官方）的生产生活过程中所形成的一系列非物质的东西，民俗及民众的日常生活。而在杜甫的诗歌中就暗含了很多民俗文化的因子。因为民俗文化所涵盖的范围很广，杜诗也不可能面面俱到，因此在学习杜诗的过程中我们重点让学生在诗歌中去体会成都人民在生活中乐观、包容、积极追求美好生活的态度这一民俗因子。《江畔独步寻花七组诗》、《三绝句》、《春夜喜雨》等诗歌就很好的诠释了这一点。

5.2 操作性成果

一是交汇式教学方法得到实践。交汇式教学方法就是将学校课堂与博物馆课堂交汇进行教学的一种探索式教学模式。这样不仅将博物馆课程带进了学生课堂，还带领着学生实地教学，既打开了学生的眼界也拓宽了他们的知识面，充分发挥博物馆的社会教育功能，开辟了古诗授课新课堂。杜甫草堂博物馆正好为学生学习杜诗提供了很好的学习环境。博物馆内处处皆景，景中处处有诗，诗中处处传情。在以“行走课程”为载体的实地调研学习中，我们来到博物馆跟随杜甫的诗歌感受当时的成都民俗文化。如在实地体验时，学生来到大雅堂，学习了《草堂一课》。工部祠中有清代四川学政何绍基的一副对联，是这样写的“锦水春风公占却，草堂人日我归来”。这副对联就是对成都几千年以来民间文化习俗的高度概括。联中的“人日”特指正月初七这天，这天是人的生日。人类有了自己的生日，自然要好好庆祝，也就有了很多庆贺“人日”的民俗活动。这种源自民间的文化习俗影响到文化人士，他们也自然将其反映在杜甫的诗歌创作中。课堂上学生跟随老师感受了“人日游草堂”这一习俗活动，有的穿着小喜神的衣服为游客送福，有的参加了“草堂唱和”

诗会，还有的学生参与了祭祀仪式。让学生也在活动中缅怀“诗圣”杜甫，不仅有对杜甫的热爱，更有对中国古代诗歌的敬畏。使学生明白对先贤的尊崇和热爱是中国文化中美好的传统，这对于弘扬传统文化、树立文化自信和建设社会主义精神文明具有重要意义。”而当时这种民间文化对杜甫的心境也产生着潜移默化的影响，随着时间的推移，定居在浣花溪草堂的杜甫渐渐打消了对仕途和名利的追求欲望，草堂幽美的环境和安逸的生活给他提供了诗歌创作的丰富养料，甚至是一场普通的春雨，在诗人的眼里都显得格外与众不同，因此就有了《春夜喜雨》一诗。让学生不仅领略了诗人的众多千古绝句，同时也让学生对成都民俗文化有了更深的了解。

二是点辐射式教学方法更受欢迎。点辐射式教学方法就是以古诗教学为蓝本，从古诗本身的古诗向外延伸，在课堂富裕时间里向学生讲授更多与古诗或诗人有关的内容，让学生在听故事的模式中加深对古诗的理解。在介绍杜甫时，势必会提到杜甫的住所——茅屋。去参观杜甫草堂时，茅屋也是必经之地，这就让学生对这个茅屋产生了兴趣和好奇，甚至有学生发出感叹：能居住于此，此生无憾啊。这就更激发了学生主动去了解探索茅屋，没想到在了解茅屋的过程中也就感同身受了这一时期杜甫在成都居住的心境和体现出的成都当地的民风民俗。原来杜甫初营草堂时，曾花费心血移栽了四株小松树，尤为珍爱，即便是流寓梓州期间也时常挂念这四株小松：“尚念四小松，蔓草易拘缠。霜骨不甚长，永为邻里怜。”（《寄题江外草堂》）。公元764年晚春，当诗人重返草堂时，见到四松虽历经风雨却仍安然无恙，不由悲喜交集，一抒襟怀。四株小松的后面有一簇高大茂盛的竹子，草堂的竹子是不以品种取胜，而是以意境见长。竹子象征着高雅、虚心、高风亮节。大家都知道杜甫被誉为“诗圣”，却不知道杜甫还会治病。在茅屋内有一药圃，说明诗人曾经做过郎中，懂一些医术，在草堂居住期间将种植的药草送给朋友。茅屋对面则是菜地，诗人也亲自务农，种菜养花，过着自给自足的生活，这样的生活虽然清贫，却是他一生中度过的相对稳定的日子，与邻居和睦相处，其心境也在“隔篱呼取尽馀杯”趋向明朗。因为在他走投无路时，成都这座城池无私地接纳了他。无论是官员，还是亲旧、邻里，甚至是僧寺都用极大的宽容敞开胸怀接纳了他，而且在悄无声息中改变了他的审美情趣、诗歌风格、生活方式与诗学独照。学生在了解茅屋的同时也就知晓了诗歌背后的古诗，在积累

知识的同时也加深了对中国诗歌的了解。他们主动地翻阅资料,从提出问题到分析问题再到解决问题,这一过程将学生的“要我学”变成了“我要学”。因为有了兴趣,有了思考,学生才会去主动寻找答案,主动去解决问题。

三是手绘式学习效果明显。手绘式学习就是根据古诗里面提供的信息绘制一副与之相关的手绘图,可以是地图、诗配画、思维导图等。在杜诗教学中,学生根据古诗内容手绘古代成都与现今成都“网红打卡点”,在兴趣盎然中不断提升学习古诗的兴趣。杜甫诗歌中吟咏成都民俗文化的作品比比皆是,而这些地方如今都成了成都文化的标志,来成都旅游的“网红打卡点”。

在对杜甫诗歌的系统学习和长期调研实践中,让学生手绘一张“杜诗网红路线图”,上面涉及到网红的地点,与之相对应的诗歌,在此打卡点你可以感受到的成都民俗文化。从学生的完成情况看,他们找到了《江畔独步寻花七绝句》组诗,这是介绍成都的浣花溪,可供游人划船、赏花之地;《三绝句》这是介绍成都的西岭雪山,可供游人滑雪、滑草、洗净心灵的地方;《武侯庙》、《蜀相》则是成都的武侯祠,这是中国惟一的君臣合祀祠庙,由武侯祠、汉昭烈庙及惠陵组成,享有“三国圣地”之美誉。《琴台》虽然琴台没有了,但琴台路上卓文君与司马相如爱情故事,诗人对真挚爱情的赞美仍值得我们感怀;《怀锦水居止二首》则是杜甫对草堂的怀思而作。这些网红打卡点则成了成都著名的地标,在“润物细无声”地讲述着成都的故事。

四是内容选择呼应成都文旅。部编版教材共12册,其中关于杜甫的诗歌很多,而这些诗歌中描写成都文化的比比皆是,《江畔独步寻花》、《绝句》、《春夜喜雨》、《蜀相》、《登高》等,此外为了让孩子们对杜甫在成都所创作的诗歌有更进一步的了解和感受我们还给学生补充了《琴台》、《茅屋为秋风所破歌》、《怀锦水居止二首》等诗歌,让学生在理解杜诗,品味成都民俗文化的同时还旅游了一把。

五是多种形式同城游。寻诗人足迹,觅诗歌出处,品诗歌意境。如去琴台路,学生带上古琴现场演绎一曲《长相思》;草堂人日游,学生穿着小喜神的衣服,参与祭祀大典;武侯品三国,学生在桃园三结义石雕处排演课本剧;浣花溪畔,换上唐装,演绎一幕满城尽带黄金甲。

6 实践收获

学生成为杜诗课堂上的“主演”。一是学生更加热爱诗歌。每一首古诗都是一幕小小情景剧,课堂活跃程度大幅提升,学生主人翁意识更加浓厚,学生将自己融入到了杜甫生活的那个时代,将杜甫的诗歌改写成琅琅上口的广告词、推荐词。分小组将杜甫在成都四年的居住生活和情况排练成了课本剧。剧本由学生自己创作,内容取自于杜甫的诗歌,剧本中人物的设定由诗歌中涉及的相关人物为参照。没想到学生写出来的剧本令老师们大为惊叹,因为里面不仅内容精彩、情节出人意料,还将潜台词也写了出来,将古代人用语的习惯和现代人说话的口头禅结合起来,甚至发挥了想象,将诗歌中可以没有提到的内容也展现了出来。比如,在设计《琴台》剧本时,学生将卓文君与司马相如的故事编写了进去,原本诗歌的前两联先从相如与文君的晚年生活着墨,后回溯到他俩的年轻时代,写他俩始终不渝的真挚爱情;颈联由眼前之景联想,再现文君光彩照人的形象;尾联写相如与文君违抗礼法追求美好生活的精神。可是学生在创作情景剧时,却反其道而行之,先描写卓文君的美和司马相如的帅,再从他们的相识、相知、相爱来演绎这一段始终不渝的爱情,甚至将他们私奔的那一段演绎与现代的古装剧联系起来,可谓是惊心动魄,荡气回肠,脑洞大开。二是学生更加钟情传统文化。每年正月初七,草堂人日活动是学生们争相参与的传统文化活动。追根溯源,人日活动起源于中国古代的神话传说。相传女娲补天为整治好万物生存环境,从正月初一到初七,相继创造了六种牲畜和人类,就是鸡、狗、猪、羊、牛、马、人,从中体现了人与动物和谐相生的关系。联中的“人日”特指正月初七这天,这天是人的生日。人类有了自己的生日,自然要好好庆祝,也就有了很多庆贺“人日”的民俗活动。学生有的参加了“草堂唱和”诗会,还有的参与了祭祀仪式。学生在活动中缅怀“诗圣”杜甫,不仅有对杜甫的热爱,更有对中国古代诗歌的敬畏。使学生明白对先贤的尊崇和热爱是中国文化中美好的传统,这对于弘扬传统文化、树立文化自信和建设社会主义精神文明具有重要意义。三是学生更加为家乡自豪。成都杜甫草堂博物馆以唐诗文化享誉世界,杜甫作为“诗圣”,成为了成都最早的“形象代言人”,是四千年文化中最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩。而成都凭借天之厚、地之利、人之智勇忠义,鼎足天下,在杜甫

时代以“一扬二益”之美誉，领大唐之风骚。这样的历史文化名城，从古至今，不知涌现过多少名垂千古的俊杰名流，上演过多少回肠荡气的精彩故事，留下了多少瑰丽华章以及难解之谜。面对如此丰厚的文化积淀，这是我们成都人的骄傲，更是我们取之不尽用之不竭的珍贵财富。

老师成为课堂的“监制人”。老师教课更轻松了，课堂活跃度更强了，效率更高了。同时也促进任课教师不断学习，不断增强文学素养。

家长成为最佳“助攻手”。课堂学习时间是有限的，这就需要家庭的紧密配合，孩子在学习的同时也带动和倒逼家长共同参与古诗学习，许多家长反映，孩子们周末节假日的去向有了可喜变化：去博物馆的多了、玩 ipaid 的少，看历史正剧的多了、追无味卡通剧的少了。

7 结语

现在都在提倡要学习传统文化，成都民俗文化只是巴蜀文化的一小部分，而巴蜀文化则是传统文化中的一部分。到底应该怎样来继承和发扬我们的传统文化，则是值得我们思

考的问题，读读古诗，背背古文，就是在学习传统文化吗？传统文化应该不止是一本书，而是一种精神的传承，它不是一句口号，而是让我们切身感悟中华民族经过五千多年的实践与积累提炼而形成的优秀传统，在息息相关的日常生活中弘扬传统文化，给后代树立正确良好的价值观。对于今天的语文老师，需要具备什么样的能力才能将我们的母语发扬光大，让学生以学习为豪？我想作为语文老师除了具备应有的职业道德素养、文化素养、人格素养外，还要有能引导学生树立正确三观的能力，“传承天府文化，弘扬传统文化”。

参考文献

- [1] 夏承焘论杜甫入蜀以后的绝句杜甫研究论文集三辑 [M]. 北京：中华书局，1963.
- [2] 王嗣爽. 杜臆 [M]. 上海：上海古籍出版社，1983.
- [3] 仇兆鳌. 杜诗详注 [M]. 北京：中华书局，1979.
- [4] 李东阳. 麓堂诗话，丁福保辑，历代诗话续编（本）[M]. 北京：中华书局，1983.
- [5] 黄生. 杜诗说 [M]. 康熙三十五年一木堂梓本.

A Brief Comment on the Artistic Expression of the Musical *Evita*

Wen Feng

Hengdian College of Film and Television, Jinhua, Zhejiang, 322118, China

Abstract

With the construction and development of the social economy, people's living standards are constantly improving. As an important artistic carrier that can enhance people's spiritual and cultural life, musicals are gradually becoming familiar and accepted by the audience. Among them, the Weber Musicals, as an important representative of musical theatre works, has gradually deepened its role in people's appreciation. This paper conducts in-depth research on the artistic characteristics, cultural heritage, and characterization of the musical "Evita", and then draws an important form of dramatizing the content of the musical.

Keywords

musicals; Evita; dramatic

浅评音乐剧《贝隆夫人》的艺术表现手法

冯文

浙江横店影视职业学院, 中国·浙江 金华 322118

摘要

随着社会经济的建设和发展,人们的生活水平正在不断提升,音乐剧作为能增强人们精神文化生活的重要艺术载体,逐渐被广大观众熟悉和接受。其中韦伯音乐剧作为音乐剧作品中重要的代表,在人们的欣赏领域中的作用逐渐加深。论文对音乐剧《贝隆夫人》的艺术特点、文化底蕴、人物形象塑造等方面进行深化地研究,进而得出其中戏剧化呈现音乐剧内容的重要形式。

关键词

音乐剧;《贝隆夫人》;戏剧化

1 引言

作为音乐剧《贝隆夫人》的作者,韦伯自身对于音乐剧的创作形式具有极强的要求,音乐剧中的人物形象塑造、艺术理念、哲学基础、场景营造等都进行了详细的研究和整合,力求音乐剧能展现出时代背景下的社会历史变革,以及作为社会载体的主人公自身的情感变化。由此可见,在欣赏音乐剧《贝隆夫人》的过程中也能获得十分深厚的延伸知识,感受音乐剧的舞台魅力和艺术体验。

2 音乐剧《贝隆夫人》表现的艺术形式

2.1 浪漫唯美的旋律

一首音乐作品是否能深入人心在于音乐节奏、音乐背景、音乐主题等等相关因素的营造,其中最为重要的是音乐作品中的旋律,音乐作品有朗朗上口的节奏就能奠定被广大观众

喜欢的坚实基础。对于音乐剧而言,旋律的块面变化能展现音乐剧的表演情感,突出作品营造的主体氛围。音乐剧中使用的节奏打破了语言之间的屏障,即便是不同国家的观众,在不考虑语言障碍的基础上,都能通过不同的音乐节奏感受音乐剧中的情节转换和内在寓意,《贝隆夫人》在音乐的选择和使用上亦是如此。

2.2 个性鲜明的形象

在音乐剧的创作过程中使用了特定的音乐背景,能展现音乐使用和设计上的独特功能,音乐与音乐剧相比具有更加完善的形象塑造能力和艺术底蕴展现能力。在音乐波动变化的过程中能寻找到音乐剧表演者对主人公的二次创作,窥探其中是否存在悲欢离合的故事情节^[1]。在音乐剧《贝隆夫人》的角色和任务设定上更是进行了不同人物的表演基调设计,每一个角色都具有自身特定的音调、音域、节奏等,进而能

有效地区分不同人物之间的性格特点。

2.3 流行与古典的音乐艺术

在西方国家中音乐剧的受众群体并不仅仅是贵族群体，而是作为一种大众音乐能在群众中广泛流传。在音乐剧的设计和表演中，应当重视不同阶层的观众对音乐剧的欣赏能力和看法，重视音乐剧编写中的雅俗共赏。在音乐剧《贝隆夫人》的创作中，作者将古典音乐和流行音乐之间深度融合，实现了崭新的艺术形式，并且在这种艺术形式的推动下能够实现表演的转变和革新。这样一来，即便是身份等级具有明显差异性的群体在欣赏《贝隆夫人》中都能找到适应自身艺术鉴赏能力的内容，真正实现“阳春白雪”和“下里巴人”的深度融合。

3 音乐剧《贝隆夫人》中影像手法的戏剧化呈现

3.1 文学底蕴

由于西方国家对于音乐的欣赏能力和鉴赏水平较高，观众自身对于艺术鉴赏具自身的认识和理解，进而在创作的过程中，就应当结合当下的音乐剧发展形式全面整合和研究。创作出具有较高格调、并且能雅俗共赏的音乐剧，韦伯音乐剧中的女高音唱段在经过历史文化的洗礼之后仍旧能经久不息，也是证明了这样的道理。在西方国家中音乐剧的受众群体并不仅仅是贵族群体，而是作为一种大众音乐能在群众中广泛流传^[2]。在音乐剧的设计和表演中，应当重视不同阶层的观众对音乐剧的欣赏能力和看法，重视音乐剧编写中的雅俗共赏。

在故事脉络的铺设上，具有良好的叙事节奏能直接展现故事发生的生动性和形象性，给予故事更加多样化的发展形式，也能给予读者更加深刻的情感共鸣，增强音乐剧的可读性。对于《贝隆夫人》的文学评论中有意大利作家卡尔维诺的独特论断，作者把握住音乐剧叙事的结构和形式，能将音乐剧的情节运行给予另一种独特的形式，给予叙事更加强大的力度和方向。另外，著名文学家米兰昆德拉在研究中认为，音乐剧的每一个篇章都能看作是音乐篇章中的一个章节，能展现出作者的内心情感和表达形式，在节拍的运作上能在长短和节奏上有所变化，进而彰显出文章不同阶段的不同形式和需求，给予读者不同的心理感受，从而也就使叙事音乐剧具有了节奏感。

所谓曲调层面，实际上指的是文本作品中类似音乐“旋律”的特性，指的是音乐剧能对于声音和旋律进行相应的掌控，其中声率指的是中国传统古诗文在音韵、格律方面的要求和规律^[3]。在音乐剧中展现的是句子与句子之间的格调和韵律，字与字之间的声调组合，在音乐剧中能提升文章的文学底蕴和艺术价值，增强读者阅读过程中的文学感受和体验，能提升阅读过程中的有趣性和生动性，降低阅读音乐剧中的枯燥感受。

3.2 人物塑造

音乐剧《贝隆夫人》中的主人公是伊娃，在音乐剧的创造中，伊娃具有坚强、果敢、聪慧等众多美好的品质，即便是自身的生活经历较为坎坷，但是在音乐剧整体呈现出的效果而言均是一个勇敢无畏的“女强人”的故事。从贫困到富有、从卑微到尊贵。在故事的营造上使用了大量具有辨识度的音乐节奏，将伊娃的人物特点营造得淋漓尽致，富有张力。^[4]

关于旋律层面的定义，从严格的诗歌领域来看，旋律是音乐剧中的诗词化展现。即便是在作者的音乐剧中不能直接与传统文学中的古诗词相比较，但是其中的相似性是可见一斑的，能在作者的音乐剧中寻找到一定的诗词格调美。^[5]在进行文学创作的过程中展现诗词的韵律美和格调美需要对于生活中有着细枝末节的观察和总结，将自身的文学智慧发散在创作的每一个环节上，诗意是对于生活中的总结和发现。亦或是在诗词的创作中并不一定是对灵感的刻意寻找和捕捉，而是需要从心灵深处出发，避免在创作的过程中出现对于格调的模仿和拼凑。对于诗文的意境追寻是将文学的生活美和抒情意味展现出来。这就能证明，《贝隆夫人》音乐剧中主要是通过诗词的格调营造一种看似清新淡雅的意境，进而营造出音乐剧《贝隆夫人》中淡淡的忧伤的气息，若有若无而又表现在文章的细枝末节处。

其中具有代表性的是伊娃和贝隆第一次见面的情境，伊娃自身的敏锐感和判断力高速伊娃这是自己实现人生梦想和追求的重要机会，一定要把握住在这一次的相遇，与此同时贝隆对于伊娃也是一见倾心。此时伊娃演唱的是《我会好到你吃惊》这是首向贝隆自我推销式的倾泻衷肠，该曲调中温婉浪漫的伦巴曲风将剧中的靡靡之夜渲染的更加醉人心扉，伊娃的自信和勇敢也在这一段歌曲中展现的淋漓尽致。伊娃用她恬静的音色将自己直接推销给贝隆总统，体现出了她自信、勇敢的性格形象。

在总统府阳台上的一幕具有极强的戏剧性,此时此刻已经成为了总统夫人的伊娃动情的演唱《阿根廷,别为我哭泣》。这首歌曲的基本基调是抒情,娓娓道来的是往日生活的艰辛和苦难,也是对于百姓的依靠和信任。一述衷肠“我会信守诺言,你们千万别远离我……你们所要做的,就是看着我的眼睛,知道我的每一句话都出自内心。”此时的伊娃已经没有了往日的青涩和胆怯,取而代之的是面对生活和苦难的平和心理,在如梦如诉的环境下,营造了一种带有浪漫主义和现实主义交织的情感色彩,将主人公的演唱衬托得更为自然、旷远、豁达,进而展现出总统夫人一路成长的女强人形象。音乐剧的每一个篇章都能看作是音乐篇章中的一个章节,能展现出作者的内心情感和表达形式,在节拍的运作上能在长短和节奏上有所变化,进而彰显出文章不同阶段的不同形式和需求,给予读者不同的心理感受,从而也就使叙事音乐剧具有了节奏感。

4 结语

音乐剧《贝隆夫人》在表演艺术展现、人物描述、哲学价值上具有自身的独特性,并且能展现出作者对音乐的极强

的感受能力和控制能力,在舞台、服装、情节、道具等因素的整合和使用上均具有自身特点和形式,进而能将音乐剧的内涵展现得淋漓尽致。作为音乐剧《贝隆夫人》作者,韦伯自身对于音乐剧的创作形式具有极强的要求,音乐剧中的人物形象塑造、艺术理念、哲学基础、场景营造等都进行了详细的研究和整合,论文中论述的《贝隆夫人》便是作者在音乐剧创作中的重要代表作,能展现出特定的社会历史时期女性角色的社会变化,给予观众更为深远的艺术影响。

参考文献

- [1] 赵怀超. 安德鲁·韦伯音乐剧《艾薇塔》的人物解读[J]. 当代音乐, 2019,(7):103-104.
- [2] 赵怀超. 20世纪70年代韦伯与桑德海姆音乐剧比较研究——以音乐剧《艾薇塔》和《伴侣》为例[D]. 河南: 河南大学, 2014.
- [3] 艾伦·兰波特·格莱奥克斯, 张彝. 历史再现贝隆夫人——新版音乐剧《艾薇塔》的舞台美术[J]. 演艺设备与科技, 2006,(6):81-83.
- [4] 杨虹. 简论韦伯音乐剧的音乐艺术特征及其启示[J]. 东京文学, 2014,(4):28-28.
- [5] 伍荣生. 安德鲁·洛伊·韦伯音乐剧音乐风格的初步分析[D]. 福建: 福建师范大学, 2009. DOI:10.7666/d.y1744224.

Discussion on the Core Values of the “General” Culture in Past Dynasties of Chengbu

Kaimiao Yang Yangxun Wu Yuhua Yang

Miao Studies Society of Chengbu Miao Autonomous County, Shaoyang, Hunan, 422000, China

Abstract

The city of one step is nothing to be proud of, and the heroes of all ages have nurtured future generations. Explore the source of the hero of the Chengbu, and the popular figures who dominate the battlefield will set off the Chengbu into a treasure land of education. Baoqingfu in Qing Daoguang: Chengbu is rocky, the weather is magnificent, and there are a large number of famous generals, including Yang Zaixing, a loyal general in the Song Dynasty, Yang's nine generals who finished patriotic generals in the Yuan Dynasty, Lanyu, Mu Ying and Yang Hong in the Ming Dynasty, and Meng Guangjue, Captain Gong Jichang and other great achievements in the Qing Dynasty.

Keywords

general; culture; core values

浅谈城步历代“将军”文化的核心价值

杨凯焱 吴扬勋 杨玉华

城步苗族自治县苗学学会, 中国·湖南邵阳 422000

摘要

一步之城何所做, 历代英烈育后人。探寻城步英雄源头, 叱咤疆场的风云人物将城步衬托为一块育人的宝地, 清道光《宝庆府志》记: 城步山峭多石, 气象雄伟, 历代名将辈出, 宋有精忠报国将军杨再兴, 元有爱国将领杨完者杨氏九将, 明有蓝玉、沐英、杨洪父子, 清朝有孟光爵、龚继昌都尉、总兵等丰功伟绩照耀宇合。

关键词

将军; 文化; 核心价值

1 引言

翻阅千年《府志》, 探寻城步英雄源头, 叱咤疆场的风云人物将城步衬托为一块育人的宝地、清道光《宝庆府志》记: 城步山峭多石, 气象雄伟, 历代名将辈出, 宋有精忠报国将军杨再兴、元朝有爱国将领杨完者、明朝有蓝玉、沐英、杨洪父子等丰功伟绩照耀宇合。群英辈出, 将才盈门, 他们在千百年的代代相传中, 总是围着正义与和平而努力抗争、为真理而战、为正义而奋斗, 为和平而敢于牺牲, 抛头颅洒热血。他们的努力和牺牲, 积厚存德, 功聚千秋, 沐浴着一代又一代名将, 让城步这块“宝珠式”的英雄摇篮, 呈现着前赴后继的民族英雄人物, 历代将军 300 多名。

一步之城何所做、历代英烈育后人。这块湘楚屋脊大山深处峡谷连连、陡峭悬崖的地方为何将才辈出, 影响震天、功绩至峰! 笔者认为杨家军将文化的核心价值主要由以下几

个方面汇成。

2 在艰难环境中、艰苦磨炼中形成的钢铁将军

中国苗族的发展是在迁途中发展成长壮大的、也是在躲躲藏藏, 长期穿越深山老林, 在那穷山恶水、悬崖峭壁的恶劣条件下生存的一支苗族支系, 他们凭着自己的智慧和勤劳与大自然抗争、与命运抗争、与歪风邪气抗争、与世事不平抗争、与饥寒交迫抗争。苗族始祖蚩尤被轩辕氏皇帝和神农氏炎帝联合战败后, 背井离乡从黄河中下游大迁徙、大逃亡、求生存, 保族根。迁徙中苗族同胞不管怎么艰辛, 不管遇到多么大的困难, 只要能求生度日, 他们就会顽强地坚持活下去, 与各种艰难困苦斗争到底。这就是苗族的特长与个性, 也就是这支苗族的强劲力, 也是怎么也镇赶不绝、杀不完的强悍劲族的具体表现。苗族走到哪里, 哪里就有勤劳勇敢的农耕

文化、娱乐文化和社会文明文化。城步苗族就是其中千万苗族游离各地的有代表性的精英代表，也正是他们在艰苦煎熬和拼搏中而寻求到的生存之路。明朝诗人（字子马、县巡司被朝廷委派的流官梅蕃祚安徽宣城人，明朝著名文学家梅鼎祚的堂弟），在明洪熙年间流放城步写下著名诗作《抵城步途中记事》“万岭叁叁尽刺无，千盘鸟道头上悬。度车几处防危石，饮马多方觅逆泉。水耨火耕通缴俗，瑶花蛮鸟接人烟。微官何事投荒处？回首长安在日边”。从诗中看到城步是“万岭叁叁尽刺无”的环境恶劣景象，“度车几处防危石”说明城步的地形险要，寨民尽是处在“水耨火耕”的原始农耕生产方式，经济极度落后。^[1]在这种艰难环境中生活的各族人民没有顽强的抗争精神，没有坚韧不拔的斗争精神，这里的各族人民怎能很好的生存下去。通过艰难环境磨炼出了顽强不屈的品性，才能壮大自己发展自己，他们经常走在高山与飞檐在深谷与山中的各种野兽，练就了强壮的体魄和高超过硬的格斗本领，才能在关键的紧要关头为民除害，为国效力，从而在乱世中诞生了许许多多的不畏牺牲的英雄人物。抗金名将杨再兴和为国平乱而赤胆忠心的苗军元帅杨通贯等将军就是其中典型的代表人物。

3 注重公正、寻求公道，为民探求太平日子

过去在民间流传出这样一句话：官出于民、民出于土。也就是说，当官的是从人民群众中产生的，人民群众是靠种田而生存的，简单而言，人靠土地来养活自己，官靠人民来养活自己。在南方苗族人家的神位中，有“天地国亲师”位，同于苗、侗、汉、瑶等各个民族，“天地国亲师”的排位也是一致的，不可分割。在南方所出现的将帅中有一个共同点，就是为全体百姓寻求太平之日，让百姓过上安稳的太平之日。他们不论任职何方，不论官位多高，不论权利多大，都在当官为民做主，为民谋福利。为民伸张正义、为人民做好事、为民过上平稳安乐之日。所以，他们每到一处，都是打富济贫、扫霸除恶，都得到了百姓的支持和拥戴，他们的作为得到了百姓的认可，他们公正当官、从实于民，甘洒热血的精神，永远传播和铭印在苗侗瑶汉等民族同胞的心中，成为苗族后人学习的榜样和典范。在这样的思想氛围中产生了历代名将。南宋正是国家处于危难之时，北宋皇帝被掳走，连爱国名将岳飞也被奸臣杀害了，全国上下都处于一个混乱时期，各地民众造反，北方全面入侵。作为有着民族自尊心的民族

英雄杨再兴不容辞的走在抗金前列与金军金兀术 20 万大军作生死搏斗，最后战死临颖县的小商河上。全国兀术杀害杨再兴后抢走了大量百姓（劳力和女人，老弱病残全部杀光）和数以千万计的金银财物、牛、马、羊牲口，给宋朝造成了重大的战争灾害，才有了岳飞的《满江红》“靖康耻、犹未雪、臣子恨、何时灭……”

图 1 明朝洪武五年由湖广平章杨再兴创建的城步杨家将村杨氏官厅

4 民族英雄造就民族精神，使本民族从此强大起来

杨再兴、杨通贯、杨洪、蓝玉、沐英、龚继昌、吴天保、李天保、孟光爵等等将领都是本民族的民族英雄，不管是城步，还是绥宁；不管是湘西，还是湘桂黔；不管是湖南还是全国各地的都是支打不垮，灭不掉，甘为人民打天下、寻求过上太平日子的好英雄，他们的创举是全国人民学习的榜样，他们是受全国人民敬重的英雄，他们的英勇事迹将融入伟大而光辉的史州。^[2]民族英雄不仅是本民族的学习榜样，也不仅是城步、湖南人民学习的榜样，而是全国各民族学习的榜样。这些民族英雄是从苗族人民中成长起来的各部首领，他们不仅在维护本民族的利益和发展，大长本民族之力，为本民族增添光彩。更大的功劳还是为国效力，在爱国方面做出最大的贡献。抗金名将杨再兴奉岳飞之命去西京长水县与金作战，在邳阳一战，杀了孙都统和编制满 500，俘敌 100 人，在孙洪涧与金军一战，歼敌 2000 余人，收复长水县，缴获粮食 200 余石，军械马匹数以千计，西京险要之地全部收复，因功晋升军前统制。岳飞在郾城打败金兵后，金兵不服，组

织龙虎大王，盖天大王率领12万大军来围歼岳飞和杨再兴部，金兀术为了击败岳飞部亲率最精锐的“铁浮屠”和“拐子马”1.5万余骑兵，向岳飞军的杨再兴0.3万部队攻来，直扑郾城指挥部，而“铁浮屠”和“拐子马”是金兀术的侍卫亲军，是多次大战中取胜的强军。杨再兴等与部属商议如何破这支强敌，想了许多战法，杨再兴通过众将的商议决定用扎刀、提刀、大斧组成精锐敢死队，最先冲上前，用大斧下砍马脚，上冲马身，只要有一匹战马伤倒地，另外两匹马也就无法行动，双方鏖战了4个多小时，直到黄昏，金人的重装骑兵损失惨重，大败而逃。这就是民族英雄杨再兴不畏强敌，创造了击败军事上强于自己数倍力量的敌人，创造了中国历史上以少胜多，以弱胜强的战争范例，成为中国人民不畏强敌的英雄模范，从此郾城边得以安宁。才有元朝杨氏后裔杨进瑛赞颂诗句“历代开基赤水杨，忘家为国岂怀乡。丹心义胆冲天汉，镇服边疆护帝王”。

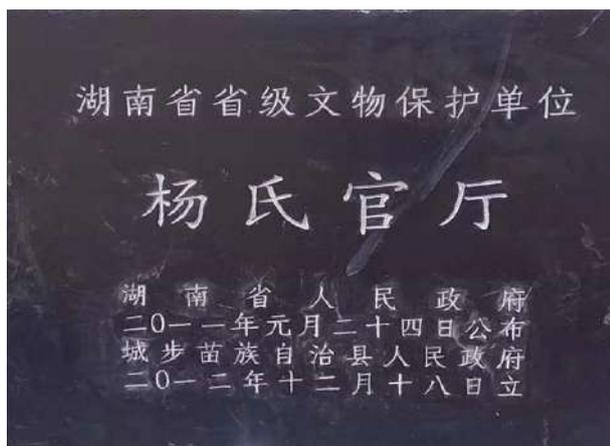

图2 湖南城步杨氏官厅被湖南省人民政府确定为省级重点文物保护单位

民族英雄们在求和平、保太平、保平安，他们最伟大的闪光点就是为中国人民不分地域、不分族别，为的是所有的劳苦大众。这些民族首领他们不分民族、地域，一切为和平而斗争。所以他们受到所到之处人民的敬重，他们的爱国精神永远代代相传。所以我们在研讨过程中，绝对不能将这一代又一代的民族首领神秘化、私有化、变相化地去总结、描述、去评价。要深入民间调研，实事求是地评价先人和首领英雄，让历史事实成为一部实事求是记载前人是非功过的详实历史档案，成为激励后人前赴后继为国为民的典范。

城步杨氏苗族支系人才辈出、英勇盖世、为国捐躯，他们的大无畏精神是各族人民的英雄、国家的英雄。在明朝就

有“威助大明兼一统功流海启后裔”的赞誉，我们只有歌颂、学习和研究的权利，没有争夺的理由，只要我们实事求是地尊重历史，敬仰英雄，并将他们的优秀事迹世代相传，我们才会汇聚成一部美丽的传奇故事。

5 杨家将为国捐躯的突出贡献和历史地位

5.1 杨家将将军们对国家的贡献

在南宋由于杨再兴的英勇无畏的牺牲精神，给全国士兵提起了复仇的抗争精神，杨再兴部下纷纷要求为杨再兴报仇，以振国威，在明朝明英宗时期由于英宗是少儿皇帝才九岁，所有国内朝中大事由于谦把握，军事上由杨洪等“三杨内阁”共理军国大事，在军事上使瓦剌部占劣势，通过几次小战争，瓦剌部队连连吃亏后逐渐放弃了入侵。^[1]使明朝恢复了安宁。杨洪的威名使北部瓦剌部属，闻风丧胆，谈杨色变，藏在山谷间的间谍，只要窥见旌旗知为杨洪，便奔窜相告：“杨王来也、不可出”！杨洪呈报的御敌之策“屡见嘉纳”。纪洪久居宣府，治军严厉，兵精马强，为当时边将之首，而且守边抚民，御外海内，勋功卓著位登极品。以致有万历十年彰武伯杨瑀回乡城步大竹坪杨氏官厅祭祖时题匾“勋裔”二字。

图3 明朝太仆寺卿湖广监军监察御史杨乔然监察湖广军赴城步大竹坪杨氏官厅题刻的“察院”石碑

5.2 杨家将在历史上的历史地位。

杨家将故事被中国人民所传颂，已有近千年了。通过《杨家将演义》小说的渲染，英雄故事更加感人，其实在我国历史人物中可以说很少有人能象杨家将这样，被人民给以此热烈的赞颂和如此深深的同情。有关“杨家将故事”从最初的

民间传说,到后来的戏剧词曲,再到小说传奇,千百年来,一直在里巷间、在乘中、在舞台上、在说书场、在茶馆流传敷演,且愈演愈繁,使杨家将人物都成了家喻户晓的忠于谋国、忧于忘家、勇于任事、不避艰危的一批可爱的英雄形象。观者、听者、读者莫不为他们斗争的胜利而快慰,为他们的不幸而忧伤。通过湖南省马少侨、伍新福、弘征等众多的专家教授的研究,一致评定城步为“杨家将文化艺术之乡”、“城步杨家将故事”被列为湖南省非物质文化遗产、“杨氏官厅”被列为湖南省重点文物保护单位,杨家将后裔81岁的杨支永被湖南省人民政府公布为“杨家将故事”非物质文化遗产传承人。杨家将故里大竹坪村被省编制地名办公室注册为“杨家将村”。^[4]国家商务部对杨家将村确定为精准扶贫点,国家住建部确定杨家将村为“国家级民俗文化村”。

因此要借现在这一千载难逢的机会,重点开发修复将军的居住区,古民居、杨氏官厅、孔圣庙、飞山庙、蓝玉故里等等,把它打造一个考证苗族历史文化、苗族古文、苗族服饰的前沿阵地,充分领会它的核心价值,并将其为城步的经济发展,

旅游开发建设新型的绿色环保天然氧吧一流的国家公园——城步而努力。

图4 城步杨家将村被国家住建部确定为国家级民俗文化村

参考文献

- [1] 城步苗族自治县志. 城步县志 [M]. 湖南: 湖南人民出版社, 1996.
- [2] 黄宅中, 张镇南, 邓显鹤. 道光宝庆府志 [M]. 湖南: 岳麓书社出版, 2009.
- [3] 李寿民. 岳飞传 [M]. 香港: 海鸥出版公司, 1979.
- [4] 李瀚章. 光绪湖南通志 [M]. 湖南: 岳麓书社出版.

Analysis of the Influence of Complanation Style on Children's Picture Books

Yifu Lv

LuXun Academy of Fine Arts, Dalian, Liaoning, 116650, China

Abstract

Complanation style and children's picture books, the author of this paper makes a deep research, the origin of graphic style development and the current situation of children's picture books related, from a style of complanation, color characteristics, composition, characteristics and so on several aspects, and modelling application in children's picture books from complanation style, color, composition, application and so on do the detailed analysis, puts forward the complanation style of children's picture books influence in children's picture books and complanation express scientific and meaningful attempt to develop lead in painting in this context extend the research direction, the role of innovation practice.

Keywords

complanation style; children's picture books; painting language

浅析平面化风格对儿童绘本的影响

吕昱甫

鲁迅美术学院, 中国·辽宁·大连 116650

摘要

论文针对平面化风格和儿童绘本进行了深入的研究,以平面化风格的起源发展和儿童绘本的现状相关照,从平面化风格的造型特点、颜色特点、构图特点等几个方面展开论述,并从平面化风格在儿童绘本中的造型应用、颜色应用、构图应用等方面做了详细的分析,进而提出平面化风格对儿童绘本影响深远,在儿童绘本的研究和平面化表达等方面做了科学而有意义的尝试,力求在绘本的语境扩展方面起到开拓引领研究方向,进行创新实践的作用。

关键词

平面化风格; 儿童绘本; 绘画语

1 引言

随着时代的进步与发展,现代社会对文化与教育的认识也在不断的重视和提升,更加关注对儿童认知与想象力的发展,其中培养儿童自发的兴趣爱好与后天的人文艺术修养被重点对待。

绘本,作为图像叙事表达之一,与图画为主并紧密与文字结合,兼具艺术性与文学性表达,贴近儿童的情感而被家长喜爱。现代社会中,绘本作为儿童早期教育的重要书籍引起专家在研究领域的重视,各个出版社每年出版大量的绘本丰富市场需求,在国家性与国际性的书展上绘本所占的份额增加明显。市场上流通的绘本风格多样,其中运用平面化风格进行表达的作品日渐增多。

2 平面化风格与儿童绘本的定义

2.1 平面化风格的定义

平面化风格,也被称为扁平化风格或平面风格,是指绘画中相对于立体风格或立体画面呈现而言,更注重绘画内容平面化的处理与表达。绘画的立体感来源于在平面的二维空间中描绘出三维的空间,即通过透视、纵深、体块等方法的运用在画面中制造出空间的错觉,达到在平面中形成空间感的目的。而平面化风格注重的是在平面的二维空间中以平面形式进行表现,即平面化空间表达,是主观消除画面中空间感的一种扁平化视觉效果。平面化风格因其主观特色而充满了趣味和想象力和表达上独树一帜,成为许多艺术作品的重要表现方式之一。平面化风格中通过点、线、面、肌理等元素的组合,舍弃对空间感的表达,甚至扭曲空间的变化,加

入更多的视角和元素,强调绘画性的存在。

2.2 儿童绘本的定义

儿童绘本从西方起源,在英文中被称为“Picture Book”,译成中文是“图画书”,绘本这个名词是来源于日本,经过台湾,香港的转译至内陆一直沿用至今。绘本,即“有图画的书籍”,但并不是所有有图画的书籍都可以被称为绘本。《我的图画书论》的作者、日本学者松居直对“绘本”的定义是:“用再创造的方法,把语言和绘画两种艺术,不失特性地综合在一起,形象地表现为书这种独特的物质形态。”从中可以了解儿童绘本中运用文字与图形进行搭配进行叙事表达,形成独特的想象力和风格,适用于对儿童的引导、熏陶和教育^[1]。

2.3 平面化风格的起源与发展

绘画艺术的存在始终是围绕着历史的进程,随着社会的政治、经济、文化、宗教以及科技等因素的影响,绘画的技术与表达方法也不断的变化和进展,由此诞生出了各种艺术风格,其中平面化风格的起源与发展就是历史衍生的一部分。

平面化风格一直存在于人类的叙事艺术中,其起源最早可以追溯到西方旧石器世纪的法国拉斯科洞穴的壁画。壁画的存在被现代研究者认为是一种巫术或祭祀行为,通过“描绘猎物”来达到“征服猎物”的目的。壁画中动物的形态生动,运用的线条简约流畅,充满力度,使用颜色鲜明,画面中体现出了强烈的渴望与美感。到古埃及时期,古埃及人因为宗教和世界观的影响,认为死后可以复生,因此要在陵墓的墙上记录亡者的一生,因此将叙事艺术集中表达在壁画上;几何形式的规整和对自然的犀利观察形成是古埃及艺术的重要特点^[1],其中有代表性的是场景中的多角度透视构成和人物形象基本遵循正身侧面率,呈现出埃及艺术的平面化风格。古希腊时期的艺术受到古埃及艺术的影响,在叙事艺术的表达中依旧遵循埃及艺术的程式,喜爱表达坚实的轮廓和平衡的构图,主观的处理图像而非纯粹的描摹对象^[2]。到达中世纪时期,基督教统治了当时的政治、经济、文化等方面,因此当时所有的艺术都围绕着宗教进行创作,当时群众受文化教育程度低,出于传教的目的将绘画图像叙事作为主要手段,题材以平面化处理后的人物与图案为主要元素。

在文艺复兴时期,艺术受到文学和科学的影响,开始尝试并研究空间的表达,随着几何学、解剖学、光学等技术在艺术中的应用,创作者通过这些技术开始在二维画面上表现

出三维空间的效果,极力地模仿自然,从而达到真实的效果。文艺复兴的文学作品充满了人文主义关怀,也让艺术充满了世俗的气息,摄影术的出现对绘画产生了极大冲击,摄影呈现的效果比绘画表达的更真实的自然,因此绘画开始出现了真实叛逆的思考,由此大量采用平面化风格来抵抗对真实的描摹。经过印象派、后印象派、立体派和野兽派等艺术流派的探索,平面化风格的组成越来越深厚,探索的空间也愈发广大,对当下的艺术依旧有影响。

2.4 儿童绘本的现状

儿童绘本现在是儿童教育市场的主流书籍,随着时代的需求和发展,每年对绘本的需求在逐渐增长。从前儿童绘本的主流是对故事的单纯表达和在故事中直接的教育,艺术风格单一,图文结合松散。当下绘本主要呈现出艺术风格多样化与原创化,即使传统的故事的绘本也在寻找新的表达方式、新的材料技术与思考方法在不断更新画面的内容。有想象力的画面,细腻的文字,紧密的图文结合和精致的处理成为现在儿童绘本的主要表现方式。

3 平面化风格的艺术特点

3.1 平面化造型特点

相较于立体风格对画面的描绘,通过体块塑造、透视原理和明暗对比力图表达自然的真实效果,平面化风格的造型多采用夸张手法将描绘物体变形处理,包括重构整体、程式化、抽象化等手法来概括呈现。

3.2 平面化颜色特点

对描绘对象的色彩以主观处理为主,尽量消除传统绘画中重视素描关系和冷暖对比关系,让画面的色调更加整体,从而达到平衡,在体现对比的颜色处理中会运用纯度高的颜色突出矛盾

3.3 平面化构图特点

通过秩序性或散点状的摆放排布,主观处理画面中物体与物体之间的关系,有意识的安排画面结构、疏密、次序、节奏、比例等问题,整个画面呈现出符号化的特征^[3]。

4 平面化风格在儿童绘本中的应用

4.1 在造型中的应用

儿童绘本中的造型以平面化风格通过主观的表达将画面中的元素进行总结和重构,利用其有趣的造型增加趣味。在西班牙绘本作者茱莉娅·桑德拉的作品《神仙教母》(如图1

所示)中将人物造型程式化,通过人物的外貌、穿着和使用物品进行区分,动物的造型也处理为扁平化和装饰围绕画面主体进行呈现。在另一个作品《爱丽丝梦游仙境》(如图2所示)中将周围物体的造型简略,主要的人物造型进行几何化归纳,以次序构成,突出了画面人物的和谐和气氛的安逸。

图1 茱莉娅·桑德拉《神仙教母》

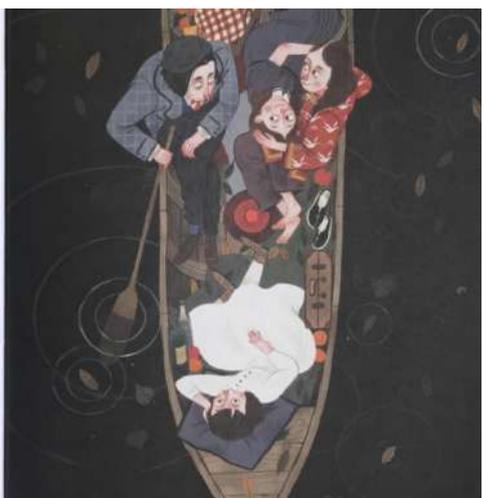

图2 茱莉娅·桑德拉《爱丽丝漫游仙境》

4.2 在颜色中的应用

儿童绘本中颜色以平面化的色块为主要构成,通过色块之间的对比和连接形成画面的主要色调,总体以颜色平衡为主,并通过颜色有效的传达情绪,制造氛围。在日本绘本作者小泽荣的作品《猫咪小茶》(如图3所示)中运用大量不同明度的黄色与绿色色块形成整体的黄绿色调,同时加上面积较大的白色色块和小面积的蓝色色块塑造出白云与绿草地的场景,营造出宁静的气氛。

图3 小泽荣《猫咪小茶》

4.3 在构图中的应用

儿童绘本中的构图以平面化的空间处理,抹除自然透视,主观处理画面中的透视关系形成有趣的构成,给画面带来幽默感和想象力。在澳大利亚绘本作者马克·马丁的作品《我家门口有条河》(如图4所示)中将一条河流作为主线贯穿画面始终,其中大量运用平面化空间的处理,将桥、汽车、建筑物等的不同透视的物体归为一体,以统一的视角进行构成,从而达到一种奇特的画面效果。

图4 马克·马丁《我家门口有条河》

5 结语

平面化风格在儿童绘本的表现中的影响比较深远,因为它独特的视觉形式和艺术语言,在绘本作者的创作过程中得到运用,绘画性也得到发展,通过平面化主观处理的画面所带来的趣味性和想象力可以丰富画面的内容和表达,以更有趣的方式来进行图像叙事,也为绘本的读者带来更多的惊喜与快乐。

参考文献

- [1] 宋蒙蒙. 儿童绘本的艺术创作语言研究 [D]. 西安: 西安工程大学, 2018.
- [2] 贡布里希. 艺术的故事 [M]. 南宁: 广西美术出版社, 2015.
- [3] 杨旭. 平面性绘画中的情感表达 [D]. 重庆: 四川美术学院, 2017.

Irrational Features of Scientism Structure

Liren Chen

Nanjing Normal University, Nanjing, Jiangsu, 214000, China

Abstract

As a term that accompanies rationality, science is sought after by the public, but it can discover the irrational part of science itself. This paper attempts to explore the nature of science from three perspectives: science, philosophy and values, and discusses the irrational features of scientism structure itself after science is independent of the humanities and social sciences.

Keywords

science; rational; defect

科学主义结构的非理性特征

陈立人

南京师范大学, 中国·江苏 南京 214000

摘要

科学作为与理性相伴的名词受到大众的追捧, 然究其根本却能发现科学本身不理性的部分。论文尝试从科学观、哲学观、价值观三方面探讨科学的本质, 讨论科学作为独立于人文社会科学之后, 科学主义结构本身的非理性特征。

关键词

科学; 理性; 缺陷

1 引言

科学与哲学的关系与联系一直错综复杂, 随着新时代科学技术的发展, 科学主义逐渐取代了中世纪以来哲学的地位, 变成了一门“可以回答各种问题”的唯物的代表。受到马克思主义哲学的影响, “科学主义”在中国尤其受到欢迎, 甚至演变出了“唯科学主义”等颇受争议的观点。

需要注意的是, 论文所涉及的“科学”主要指代自然科学指导下的自然科学, 即通常将自然科学简称科学, 并不包括哲学在内的人文社会科学等内容, 把哲学、美学、艺术学等暂时与科学分离, 尝试从科学观、哲学观、价值观三方面进行探讨科学的本质, 尤其是探讨其某些看似理性的非理性特征。而科学主义恰好是以自然科学技术作为整个哲学的基础, 将自然科学当作哲学的标准, 排斥人文社会科学作为知识的来源, 在许多形式中拒斥美学知识、道德知识或宗教知识的存在。因为这些科学主义的独特特征, 将科学独立于哲学等来进行讨论是合理可行的, 也能更加清晰的了解当科学作为一种哲学思想时, 科学所具有的“非理性”。

2 科学的认识论和本质

科学理论并不是现实世界的唯一真理, 而是人类在认识世界的历史实践中由主客体相互作用而创造出来说明世界的一套“范式”。同一现象是可以不用不同的范式来说明的, 所以作为科学主义范式的理论并不是对人类目前所在现实的唯一解释。科学理论也不是普遍有效的, 而是在一定范围内具有效力, 超出范围即代表理论失效或减少效用: 如宏观低速下才具有意义的牛顿经典物理学, 超出宏观低速即失效, 必须要用相对论或是量子物理学才能解释更大或者更小的范围。科学理论也不是永恒如一的, 也具有变化、被替换的可能: 例如中世纪时期的“燃素说”被化学燃烧学说取代, 地心说被日心说取代。科学理论的普遍规律追求表现为本质追求, 本质追求又具体为公理、定义、公式追求, 一旦找到了事物的公理、定义、公式, 就找到了事物的本质。然而历史上科学本身往往是理性的代名词, 科学理论的范式性质又与理性有一定的冲突, 这就形成了矛盾。

要解释这一矛盾, 首先需要明确科学的认识论, 回答科

学的本质是什么。

大致来说,科学的认识论主要由归纳法、演绎法、抽象法三种,其中抽象法主要运用于多维时空理论的研究,涉及面较窄且缺乏泛用性,因此不予讨论。

先说归纳法,归纳法的主要特征为归纳个体经验得到群体经验,如“天下的乌鸦一般黑”。在人类社会早期和中期,科学的主要研究来源就是通过归纳得来的,归纳法的最大优点在于可以迅速有效的解答早期人类面对的大部分自然现象,且满足科学的定义——可证伪性。这一方法直到现在仍在使用,并演化出了经验主义等学说。然而,归纳法的正当性与合理性仍然存疑,即归纳得出的结论可能只是经验之谈,未必是正确的。哲学家大卫·休谟曾经就严苛的提出过这个问题,他认为归纳仅仅是一种与理性无关的动物习惯,人类无法通过归纳建立起可靠的知识体系。同样的,归纳法的正当性也不可能得到确切证明。例如,通过观察人类历史可以归纳得出“所有人都会死”这一结论,初看结论符合普世价值观下的常识,且可通过“找到一个不会死的人”来进行证伪满足其可证伪性。然而这一“证伪性”本身是不正当的,因为即使存在这样的不死个体,也无人能证明其“不会死”的特性——包括他自己,因为“不死”的特性是无限的,无人能在无限的时空后得出其“不死”的结论——因为包括他自己在内的所有人都已经死了。因此,归纳科学的本质是不正当且不合理的。然而,现代科学中许多公理的存在便是经由归纳得出的、不经证明的,即使可以证明,也是需要其他公理辅助,这就陷入了死循环。然而现今体系下的科学体系的源头,往往其根本原理是通过归纳法得出的“经验科学”,这让科学陷入了“衔尾蛇”般的自我吞噬,并且让科学的本质有了经验主义的倾向。

再说演绎法,演绎法的主要形式是三段论式演绎推理。现代科学尤其是理论数学和理论物理学等,便将演绎法发挥到了极致。大体来说,演绎法的前提如果是正确的,那么结论一定是正确的。欧几里得的《几何原理》便是运用了演绎法,基于五个几何公理,通过不断的三段论式推理,五个公理被排列组合,建立起了一整套几何学体系。17、18世纪的理性主义也是通过先找到一个真理,再完全依赖演绎推理,形成一套套哲学体系。然而演绎推理的最大问题,也即上文中已经得出的结论,作为演绎基点的公理往往是通过归纳得出的,并不具备正当性。这也说明了演绎法下的科学的基点并不完

善,仍然逃不过经验主义的倾向。

由此,也许可以得出结论,科学的本质是由经验主义下的认识论,或者说具备经验主义倾向的认识论,其本身具备经验主义的优点和缺点。科学最大的优点,便是它的基础——即大量的事实和实验——是可以被所有人再现的。任何人都可以通过做实验的方法来检验由归纳得来的规律是否符合事实。这一个重要的特点,使得科学不像理性主义哲学那样需要每个人从头开始思考,而是成为了全人类的共同科学。不但不同文化和意识形态的人可以共同参与同一个科学体系的建造,而且祖辈的科学可以被子辈继承,这也是现代科学主义兴盛的最大原因之一。

3 科学的非理性缺陷

科学主义认为,科学可以解释所有的问题,凡是科学无法解释、无法证明的,便是不存在的。科学主义有失偏颇,这一点卢梭、尼采的反理性主义已经说的很清楚了。尼采在《悲剧的诞生》中就对科学充满了悲观:“但现在,科学受其强烈妄想的鼓舞,无可抑制地向其界限奔去,而到了这个界限,它那隐藏在逻辑本质中的乐观主义便破碎了。因为科学之圆的圆周线具有无限多个点,至今还根本看不到究竟怎样才能把这个圆周完全测量一遍;所以高贵而有天赋的人,还在他尚未达到生命中途之际,便无可避免地碰到这个圆周线的界限点,在那里凝视那弄不清楚的东西。如果他在这里惊恐地看到,逻辑如何在这种界限上盘绕着自己,终于咬住了自己的尾巴——于是一种新的认识形式破茧而出,那就是悲剧的认识,只为了能为人所忍受,它就需要艺术来保护和救助。”^[1]历史上科学往往与理性相伴,然而科学的基点存在于经验主义的认识论上,这样的科学是否真正理性,科学本身的正当性与合理性也受到了怀疑。

3.1 经验归纳的缺陷

通过前文的论证,科学作为一种经验主义的认识论,有着经验主义的巨大缺陷:它永远不能产生绝对正确的真理。这是归纳法的本质决定的。19世纪法国曾经出台过一项匪夷所思的法律:不允许市民使用圆形鱼缸,原因居然是法律制定者认为圆形鱼缸内的金鱼看外面的世界是折射的、扭曲的,丧失了“鱼”权。抛开这项法律的荒谬性不谈,这种假设本身非常有意思。假定这个圆型鱼缸足够大,且其中生活的金鱼确实有媲美人类的智慧,并且种群数量足够大,逐渐演化

出了人类那样的社会，并且诞生了一群金鱼物理学家。那么这群金鱼物理学家观测外界的世界，也是折射后的、扭曲的，并由此推演出一系列的宇宙物理法则，它们的物理法则的基点就是：“缸外的世界是扭曲的。”类比到人类社会，现代科学的基点也是如此，如果观察归纳的本身就是有问题的，那么科学就无法产生绝对正确的真理。《三体》开篇所提到的“射手假说”和“农场主假说”^[1]也具备类似的内涵。

同时，经验归纳法所得出的结论并不唯一。观察同一种自然现象往往可以得出两项以上的结论，这就导致了一个严重的问题，科学理论中保留了许多互相矛盾的理论。有些矛盾被更多的观察和实验解决了，而更多的矛盾没有被解决。科学家们只能在不同的时候选用不同的假设和不同的理论来解释问题。量子物理学中的杨氏双缝干涉实验就是如此，经验归纳无法作用于这一现象，得出了多项可能的结论，科学家无法解释单独电子的干涉和延迟观察现象，就只能不断提出新的假设来填补这一现象，甚至用哲学、神学的理论来论证其意义，这与科学的“初衷”形成了矛盾。

3.2 实用主义和价值

科学理论需要根据可重复检验的现象和数据，构建出的一套逻辑完整的模型，一般而言，这个模型需要具备以下两个条件：尽可能的简洁，遵循奥卡姆剃刀法则；在给定条件下能在满足我们需要的精确度内预测未来。从这两条件可以看出科学本身具有的实用主义和工具主义特点。科学使用较为简单的归纳法，放弃了本身的价值。根据上面的讨论可以看出，科学是属于认识论范畴的，它是一种认识世界和改造世界的工具。而工具本身，必然是价值中立的。它不能为我们的生活提供指导意义。科学最多只能回答“是不是”的问题，而不能回答“该不该”的问题，也就是无法回答“休谟问题”，科学在一定程度上通过放弃一贯性换取了实用性，放弃自洽性换取了他洽性。另一方面，科技确实一定程度上为人类社会带来了发展和便利，当然这种便利的终点是进化还是灭亡未可知，也许明天就是“大过滤器”的到来，即使不谈这个，科技带来的便利所以科技指导世界这一观点仍然颠倒了人类和世界的关系。当人类以对科学的支配或者使用作为最终目的来构建人类社会的活动，人类就不可避免的陷入服从于科学和受到科学的支配，最终成为科学精神统治下纯粹的生产者。尼采曾说过：“十七年来，我不疲倦地揭露我们当代的科学追求的非精神化影响。科学的巨大范围如今强加于每个

人的严酷的奴隶状态，是较完满、较丰富、较深刻的天性找不到相应的教育和教育者的首要原因。”^[1]要恰如其分地看待科学的价值，它只具有工具价值。如果把科学当作目的本身，漫无止境地追求对物的支配，结果只能丧失人生本真的意义，使人成为物的奴隶。从全人类的角度来看，国家之间的科学竞赛，更像是一种囚徒困境。就像冷战时期美苏的军备竞赛到现在的中美贸易战、5G之争，大国都一定程度上以牺牲人民生活水平为代价，为国家实力投入了过多的精力。科学便在这种实用主义盛行下的社会意识中，变得越发受欢迎却失去了本身的内在价值。人类过去百年内孜孜不倦的人文主义是否已经在超乎人所预料的科技进步前土崩瓦解了呢？

3.3 科学家的群体心理

科学可以是纯粹的，但是科学家不是。几乎每件事物归根结底都有意识形态性，对待性、工作、权力、家庭和宗教的态度——这一切都包含着意识形态性设想，无论人们是否意识到。科学家是科技研究的主体，作为人的科学家群体是有强烈的个人立场和意识形态特征的。科学发展至今的多次科学革命是以批判者的身份去抨击旧的科学体系，科学家一方面看上去重视这些前辈，另一方面又在普世的教育和宣传之中抹煞掉他们的贡献。几个人抨击一个人，这叫欺负人；一万个人抨击一个人，这叫正义，科学也是如此。某一个较为基础的理论被抛弃，使得科学家们集体转向了另一种理论体系，并将旧学说完全摒弃。“日心说”打击“地心说”为愚昧，“化学燃烧说”打击“燃素说”为迷信，科学并不是一种站在巨人的肩膀上向前看的学科，而是一场推翻和打倒巨人的革命史。科学的革命更像是一场科学家们的斗争，是一种以自己的价值观来评判他人工作的行为，新理论比起旧理论能更好的解释世界，从此新理论写进了教科书，新理论所协同的价值观念也输入进了新一批学生和青年脑中。托马斯库恩曾在《科学革命的结构》一书中将这种现象称为“范式”的转变。看上去最自由、最清高的科学，其实仍旧逃不开一个范式，甚至他们的目标也是自我构建出来的。科学的本质其实并不理性，其源头是一种价值观或者意识形态所导致的非理性的群体心理选择。

范式的转变造成了群体心理的转变，也就是世界观的转变。在哥白尼之前，人们都将月球看作一颗行星；而在哥白尼之后，人们却只能看到卫星了。这就是在哥白尼前后，人们看待世界的方式发生了变化。某种意义上来说，科学的发

展源于某一位或者某一群体科学家的世界观的转变,这些小群体科学家以不同于前人的方式看待科学,然后他才会依照自己的世界观去做新的实验;而不是反过来,他去做实验,然后怀疑旧的科学。这一新的理论和价值观世界观影响到了一批不能以旧理论解释新问题的带有疑问的科学家们,于是这些科学家组建了一个新的团体,创建了新的范式,吸引更多的人加入,最后与旧理论展开斗争,形成一场科学变革。

范式的转换并不代表进步,因为新旧范式之间没有一个共同的标准,所以根本无法判断孰优孰劣。但是从整体上看,科学却似乎又是有明确方向的。对于此,库恩以生物进化为例解释,生物的进化并没有方向,它只是简单遵循物竞天择的原则,但是最终它却表现出由简单向复杂的进化趋势。

科学范式的转变其本质是科学家们群体心理学的选择。科学家们选择理论的方法不是基于理性的,而是非理性的群体心理活动。在这种群体心理的带动下,科学走上了进化的道路,可惜这是一种无目的的进化,而非理性的进步。

4 结语

对于对经验和理性的探究,论文论述的观点带有一些武断的、不成熟的色彩,本质还是对科学本身的进步抱有一些期望。论文所探讨的科学的非理性局限,主要出现在科学诞生的前中期,随着现代科学的发展,一些纯理论科学家也逐

渐发现了科学的缺陷和不严谨,也正在慢慢的向真正的理性主义转变。如物理理论化的进程早已开始,在一些分支理论已经超前于实验,科学仍然在向真理靠拢,当然只是靠拢,未可知的是方向的正确性与最终目标的一致性,这些就要交给哲学、美学、文艺学去做了,因此在现代社会,人文科学与自然科学的关系往往更加复杂,更倾向于一种分工的联系。

自然科学本身,和哲学、美学、艺术等一样,依旧是美好的,但是深入哲学后不可避免的会对自然科学本身和世界本身产生怀疑。但是科学本身的优势也是不可掩盖的,哲学家思想的表达实际上永远被语言束缚,这是不利于哲学发展的,而科学理论能更少陷入自然语言的复杂游戏,能得出满足当下社会的形式化工具——维特根斯坦早年看不起图灵格局太小,晚年却不满意自己早年的文字游戏,后人应该引以为戒。论文探讨的科学暂时分离了人文学科,实际上是用人文要素去透视科学的发生和发展,在各种人文科学研究已成为独立学科建设的今天,厘清科学发展过程应该能对各类人文学科,尤其是文艺学起到借鉴作用。

参考文献

- [1] (德)尼采.悲剧的诞生[M].上海:商务印书馆,2012,113.
- [2] 尼采,F.).悲剧的诞生·偶像的黄昏:英文[M].2013.
- [3] (美)托马斯·库恩.科学革命的结构[M]北京:北京大学出版社,2004,16.

The Importance of Basic Training for Double Bass Performance and Teaching

Weiwei Zhang

Xinjiang Art Theater Orchestra (Xinjiang Philharmonic Orchestra), Urumqi, Xinjiang, 830002, China

Abstract

The double bass is the largest and lowest-pronounced instrument among western bowed string instruments. It is an important type of bowed string instrument and has a unique musical art charm. Compared with other more common string instruments, double bass has the dual identity of band accompaniment and solo, so the performance of double bass pays more attention to the performance skills and correct pronunciation. With the development of society and the continuous change of musical instruments, double bass players in modern society have to increase the exposure of double bass on the basis of attaching great importance to the performance of double bass, and convert it from the supporting role of the stage to the leading role. This not only changed the general public's understanding of double bass, but also promoted the development of double bass performance in a more professional direction.

Keywords

double bass; basic training; bowing; fingering

基础训练对低音提琴演奏及教学的重要性

张玮玮

新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团），中国·新疆 乌鲁木齐 830002

摘要

低音提琴是西洋弓弦乐器中体积最大、发音最低的乐器，是弓弦乐器的重要类型，具有独特的音乐艺术魅力。低音提琴与其他较为常见的弦乐器相比，具有乐队伴奏与独奏的双重身份，因此低音提琴的演奏更为关注演奏的技巧、正确的发音等。随着社会的发展以及乐器的不断更迭，身处现代社会的低音提琴演奏家们不得不在高度重视低音提琴演奏效果的基础上，增加低音提琴的曝光度，将其从舞台的配角转换成主角，这不但改变了社会大众对低音提琴的普遍认识，也能促使低音提琴演奏事业向着更加专业化的方向发展。

关键词

低音提琴；基础训练；弓法；指法

1 低音提琴演奏艺术以及特色

1.1 低音提琴的发展历史

低音提琴在中国的存在已有快接近一个世纪的历史。在中国还未改革开放之前，由于人们生产生活水平落后、生活条件艰苦使得人们往往对认识一些外来乐器缺乏一定的机会以及能力，包括低音提琴，人们认为它只是乐队演奏中的一个普通乐器，忽视了该乐器的独奏能力。但在改革开放后随着人们生活生产水平的提高，人们有精力和时间去研究生产生活以外的音乐，使得中国的音乐在近些年得到了较好的发展^[1]。在一定程度上，低音提琴对于社会大众来说也变得越来越熟知。音乐学家在具体的演奏技术以及教学思想等方面都取得了较为高深的研究，与低音提琴有关的教育事业也逐

渐在社会范围内如雨后春笋般的蓬勃发展，促进了低音提琴演奏技术的发展进一步走向专业化。

1.2 低音提琴的演奏特色

低音提琴是属于弓弦乐器的一种。在弓弦乐器的种类中体积较大，弦长且粗，演奏者不好控制，这就需要我们加强配合左手的手指力量以及其机能，在演奏的过程中快速且有利的按弦，以达到流畅自如的演奏效果。这类乐器的演奏方式主要有两种。分别是独奏和在乐队中的演奏，并且在两种不同的形式下都将会呈现出不同的音乐魅力效果。在乐队演奏中，它扮演的角色并非只是纯粹的陪衬，而要用群体的音响方式和效果，达到与其他乐器同时或交替述说音乐的情感的效果。在独奏中，它以低沉、浑厚、扎实的音色呈现了其

自身音域的魅力与音色的独特。低音提琴最不能缺少的是演奏中的音乐的节奏感,节奏在乐谱上并不能表现的出来,这是需要演奏者通过配合身体行动和对作品的理解用自己充沛的精神情感才能将节奏展现的淋漓尽致。但是提升了演奏技巧和强化了演奏水平之间不能简单地划等号。演奏低音提琴练习者可以在一遍又一遍的倾听和分析自己演奏曲目的过程中,发现自己的不足和缺点,也正在这个练习的过程中提高自己的演奏能力和提升自己的演奏水平^[2]。

2 低音提琴的基础训练

低音提琴基础训练包含三种方法:分别是弓法、指法、弦法。

2.1 弓法以及弓法的训练基础

分弓、连弓、断弓、跳弓、保持音构成了低音提琴的基本弓法。所谓分弓又称为平弓,是单独音符必须独立使用一弓的一种演奏方法,演奏要求是平稳性的运弓、连贯性的换弓。所谓连弓是多个音符用一弓演奏的方法,其基本要求在同分弓的基础上音符的时值要准确。所谓断弓是演奏断音的一种弓法,演奏要求是实际演奏的时值要短于音符时值,音准都要清晰有力并且不能带有重音。所谓顿弓是演奏顿音的弓法,其基本运弓要求与断弓相似,区别就在于演奏时要在每个音上加上重音,基本用中弓或中下弓来演奏。所谓保持音也称作断连奏,这是介于分弓和顿弓两者间的一种演奏方法,其运弓要求是采用平均的弓压,饱满的时值。当然在实际演奏中,不可避免的会出现弓法间的组合,并不只是上面所提到的那几种弓法。演奏者要表达出音乐风格的差异性和作曲家独有的情感就需要根据每种弓法在不同风格的音乐作品中的演奏魅力选择合适的演奏方法以达到最完美的演奏效果。

2.2 指法以及指法的训练基础

运指的训练方法包括三种。分别是原位指法、收缩指法以及扩展指法。第一种指法是指手指在正常位置的、没有任何伸缩动作一种按弦手法。第二种指法指按弦时手指收拢并且保持指间距小于原位指法的按弦手法。第三种指法指按弦时手指扩张并且保持指间距大于原位指法的按弦手法。这种方法的训练一般通过音阶、琶音、分解和弦进行练习^[3]。在练习指法的过程中要着重注意两个问题。第一,保留手指和先行指;第二,保持音质的统一。若是在日常基础训练时注重拇指把位的手指练习则能在低音提琴作品中用拇指把位的

方式展现不同程度的演奏技巧。在理论上指法的选择规律要求指法的训练兼具便捷性和逻辑性,但作品在实际应用时经常会出现实常用指法与音乐风格相不相容的情况,这就需要演奏者现场解决这些临时性的问题,但最先考虑应该是音乐作品的需要,便捷性和逻辑性兼具的指法并非一定是符合作品要求的。

2.3 弦法及其基础训练

低音提琴因为其本身具有的特点,还包括它的每根琴弦都会有独特的音色,因此在音乐作品的实际的演奏中,同音不同弦的选择决定了音乐的对比和音色的改变。在符合音乐风格的基础上选择弦法,这类琴体本身的特点就决定了其音色的可易变性,音色的变化是为音乐服务的,但比起其他弦乐器又能为音乐作品带来一定程度的塑造性。不同风格的作品对演奏方法上有着不同程度的要求。在日常训练时需要特别注意的是把位和琴弦转换的频率较高,在音色和音质的衔接上很难把握,这就需要教师能在过程中帮助学生提高能力,通过不断地基础训以及掌握弦法的选择,这对诠释不同风格作品有着极其的重要性。关于弦法的选择并不是固定的公式,而是一种因人而异的选择,在音乐作品的不同音乐风格以及不同的表现力程度上,演奏者可依据对音乐作品理解的基础上结合自身的情感特征对音乐作品进行演奏和表达。

3 对基础训练重要性的思考

千里之行,始于足下。在实际教学过程中,基础训练是最重要的一部分,它是科学的、系统的、量变的循序渐进,也是贯穿整个演奏生涯的练习。没有大量基础训练,演奏水平难以得到提高。在教学过程中老师应监督和督促学生在练习的过程中使用不同力度、不同弓段、不同技巧进行训练,找到最能表达音乐情感的演奏方式。在不同的作品中需要对音乐风格和个人情感进行不同的、符合其风格的合理调整,并不是所有的训练都是一成不变的,还是需要考虑音乐作品的需要去适应的调整演奏的方法以及情感表达。

一般来讲,基础训练有三个基本点。分别是:合理的弓法、有逻辑的指法以及有创意的弦法。这些单一的基础训练只能从局部的、部分的提高作品的技术点,若是它们能在同一部作品中发挥出最大的演奏效果,就必须将这些独立的技术难点结合并融入到作品中为其服务,不可避免的也是最重要的是,练习技术点之间的相互调整、磨合、关联、融合和

支撑。当通过对基础训练的熟练掌握达到技术点之间的完美结合,它更像是一个灵魂,每个演奏者都会对其有不同的解释,以达到不同演奏者对不同作品的演奏都是新鲜的、都是独一无二的演奏效果。以及不同演奏者做到对不同时期作品的正确诠释。演奏者在训练的过程中不但要注重加强基础性技巧训练,还要种种感知与表达的培养,在提升演奏技巧的同时,对专业化的知识不可忽视,要有一定的文化功底,对作品的背景知识有所了解,这样才能准确无误的表达出演奏者的真实情感以提升低音提琴演奏的艺术感染力。

4 结语

随着低音提琴的演奏越来越被广泛的认同和接受以及教育事业在现代社会的进一步发展,以及大众对高雅艺术在当今社会的追求的普及性,要求低音提琴的学习者、演奏者,在低音提琴的学习与演奏过程中,不仅仅要注重基础的演奏技巧与

音色的掌控,而且更需要不断提升自身音乐思维与素养,以提升自身艺术水平的效果;要求低音提琴的教育者,在教学过程中应当珍视每一次学习和每一位学习的人,用自己所学知识去培养、引导他们不断发现自身的问题,不可因为乐器的普及与重视程度不足就忽视教学中存在的问题以不断提升教学的质量与水平,为世界上培养出更多、更优秀的低音提琴艺术人才。总之,低音提琴的演奏不仅在于技术的培养,更重要的是通过其深邃的音色培养学习者、演奏者自身声音美感意识与创造性的音乐思维,进而实现音乐教学效果。

参考文献

- [1] 包涵. 基础训练对低音提琴演奏及教学的重要性[J]. 中央音乐学院.(2016).
- [2] 李娜. 浅析低音提琴的演奏与其效果提高的路径[J]. 艺术研究(2015).
- [3] 杨蕊. 浅析低音提琴的发展历程及其对音色的要求[J]. 乐器(2015).

The Research on the Innovative Application of Tujia Xilankapu Visual Symbols in Packaging Design

Jing Liu Jie Xiang

Jishou University Zhangjiajie College, Zhangjiajie, Hunan, 427000, China

Abstract

Since ancient times, China is a multi-ethnic country. Up to now, there are 55 ethnic minorities and Han people living together. Among them, ethnic minorities have the most characteristics. They not only have a long history, but also contain more cultural elements. These ethnic visual symbols have been applied to art design by many designers and scholars. Tujia is a minority nationality distributed at Wuling mountain area adjacent to Hunan, Hubei, Chongqing and Guizhou in China. Its special brocade technology has been used up to now, among which the most cultural characteristic is the visual symbol of Xilankapu. No matter the color or the pattern is very conspicuous, using it in the packaging design is not only a kind of inheritance of Tujia culture, which makes the national elements of Xilankapu closely combined with the modern design language, but also a new way to explore the integration of its cultural symbols and modern aesthetic needs.

Keywords

Tujia brocade; Xilankapu; pattern; color; packaging design

西兰卡普视觉符号在包装设计中的创新应用研究

刘京 向洁

吉首大学张家界学院, 中国·湖南 张家界 427000

摘要

自古以来, 中国是一个多民族的国家, 发展至今已经有 55 个少数民族和汉族共同生活在一起, 这其中以少数民族最为具有特色, 他们不仅具备悠久的历史渊源, 而且其中所包含的文化元素也更为丰富, 这些少数民族视觉符号已经被众多设计师和学者应用到艺术设计领域。土家族是分布在中国湘、鄂、渝、黔毗连的武陵山区的少数民族, 它特殊的织锦技术沿用至今, 其中最具有文化特色的就是西兰卡普这一视觉符号, 无论是色彩还是图案都十分显眼夺目, 将其用在包装设计中不仅仅是对土家族文化的一种传承, 使西兰卡普的民族元素与现代设计语言紧密结合在一起, 更是探索其文化符号与现代审美需求相融的新路径。

关键词

土家族织锦; 西兰卡普; 图案; 色彩; 包装设计

1 引言

现如今中国已经进入到经济全球化的阶段, 越来越多的商品充斥着我们的生活, 在货架上可以看到琳琅满目的商品, 其包装的多样性为顾客提供了更多的选择。但是仔细研究能发现这些商品的包装实际上本质趋于相同, 特色相差不大, 起到吸引顾客眼球的功能较差。为了能更好地吸引消费者的目光, 对于包装设计者来说一定要将本国优秀的民族传统文化和设计语言结合在一起, 将审美和内涵融为一体, 以民族

【基金项目】吉首大学张家界学院院级科研项目资助 zyyb201915; 吉首大学《融媒时代下湘西苗族织锦数字化创新发展研究》(项目编号: XSP19YBC064)。

视觉符号作为包装设计的基础元素, 从而体现出独特的表现力。西兰卡普作为土家儿女独有的手工织锦, 代表着上千年来土家族文化的内涵, 它独特的色彩和纹样展现出的民族特色值得研究。因此, 论文针对于西兰卡普视觉符号在包装设计中的创新应用进行研究分析, 旨在探索具备少数民族特色且符合现代大众审美的包装设计。

2 西兰卡普视觉符号的构成

一般来说少数民族视觉符号的构成包含三个部分即色彩、图案和文字, 对于西兰卡普视觉符号的构成分析也不例外。首先以色彩为研究对象, 它的存在通过人的感官来传达美丑和相关信息, 属于表达效果中重要的组成部分。中国的

传统文化会青睐红色,认为红色是喜庆、吉利、祥和的颜色,这使得很多喜庆的节日都离不开红色符号元素,如中国传统的春节,大家在这一天穿新衣、收红包、放鞭炮吃年夜饭等,几乎每一项活动都离不开红色的点缀。而黑色普遍给人一种庄重和审美的感受,例如“黑色星期五”的存在则说明工作中苦闷和劳累^[1]。但是也有一些少数民族会喜爱黑色,如中国广西那坡黑衣壮族就以黑色作为民族的传统颜色,其所代表的神秘、博大是不容侵犯的。土家人在织造西兰卡普时多以深色打底作为锦面的经线,以断纬喂花方式不断换色织花。如西兰卡普大蛇花锦面上,主色调采用对比强烈的撞色描绘主体形象,底色经线为深色作背景,画面呈现出强烈的视觉冲击力,蕴含了土家人对生命生生不息的崇拜之情。

其次以西兰卡普视觉符号的图案为研究内容,图案实际上是人们通过知识信息所抽取出来的产物,在土家文化内涵的表达过程中具有独特的形式,不同民族的图案要素和其本身的宗教信仰、文化习俗息息相关,更多的是要表达民族历史发展过程中的认知。西兰卡普中有着众多吉祥图案,如牡丹凤凰、双龙戏珠、喜鹊闹梅等,借助对称排列的方法将几何图形组合在一起并赋予其视觉符号吉祥美满的寓意。第三种是文字元素。文字是记录少数民族生活、工作、文化、迁徙等方面历史信息的重要载体,大多数的文字都会根据图案转变而来的,属于对图形的抽象,在长时间的历史发展过程中逐渐形成了独特的风格规律^[2]。土家族的西兰卡普视觉符号代表着土家族的民族审美特色,这一视觉符号的构成可以从色彩和图案两个部分,也就是“色”和“像”两个部分进行分析。西兰卡普的色彩元素在应用的过程中所遵循的原则就是“随心所欲”,并没有过分强调美丑之间的关系,而是重视个人情感色彩的表达。在市面上常见的西兰卡普都是以黑色或其他深色为底色,明亮绚丽的颜色为跳色,给人一种热情洋溢的感觉。而西兰卡普的图案在表达形式上采取的是抽象的几何图形重复排列,三角形、四边形、八边形等结合在一起形成的视觉冲击力十分强烈。

3 西兰卡普的文化与发展

西兰卡普这一词是土家族语言直译过来的称呼,在土家族语言中“卡普”代表是花,“西兰”则指的是铺盖,翻译为汉语的意思是“花铺盖”,但是由于直译过来不具备较强的民族特色,因此通常都是将土家族的多彩提花织锦称为西

兰卡普^[3]。土家族人受到历史、社会和交通等条件的影响,丢失了一部分特色的民族产物,但是西兰卡普却延续至今,不仅仅是编织西兰卡普的技艺,相应的风俗习惯也被保留下来。土家族的姑娘在十岁左右就会跟随家中的女眷进行挑织工艺的学习,长大后自然而然成为了西兰卡普织锦的编织巧匠。大多数时候西兰卡普是被当做土家族姑娘结婚时的陪嫁品,多幅锦面连接起来成为被面,寓意接福,保佑姑娘嫁到男方家里以后顺顺利利、平平安安。现如今西兰卡普的应用更为广泛,也会作为衣服的纹样或者家中的装饰品。

4 西兰卡普视觉符号在包装设计中的创新应用

4.1 西兰卡普色彩的运用

现今的包装设计中色彩的存在起到了一个非常关键的作用,好的色彩能迅速吸引人的眼球,相对而言搭配不好看的色彩则在第一时间内会被消费者所摒弃。正所谓中国的一句古话“远看色,近看花”,这能说明色彩对人类的视觉影响是非常大的,它相对于图形、文字、形状、样式等更能吸引人的注意,从而引发消费者对于商品购买的欲望。因此在现代化的包装设计中,灵活应用色彩是十分重要的。土家族西兰卡普图案的颜色相对来说饱和度较高,而且在配色上一定会有土家族人所喜爱的黑色和红色两种颜色,其中红色代表着暖色,象征太阳、生命、热烈,黑色是冷色的,代表着神秘、朴素等。黑色作底色时,会搭配白色、蓝色、绿色、红色等饱和度较高的色彩,使得整个图案看起来色彩艳丽,所具备的视觉吸引力非常强。将西兰卡普视觉色彩运用到包装设计的过程中一种做法是以黑色为底色,然后让其他的颜色在底色上争奇斗艳,这样饱和度高的颜色和图形结合在一起,使得整个图案的特征更为突出,体现出来的装饰性也更强,内部蕴含的民族气息也更为浓厚。另一种做法是可以用红色为主色调,如果产品需要的话就可以将黑色作为点缀色,但是必须要在包装设计的过程中有节奏的进行颜色的穿插和变化,以此来丰富整个包装的层次感^[4]。值得注意的是,对于包装设计来说色彩并不仅仅只是单一的颜色调配,它的使用还需要注意彼此之间的比例和构图,只有在合适的比例和结构下色彩的搭配才能协调和统一,对于整个包装设计的整体效果提升才更有意义。

4.2 西兰卡普图案的运用

西兰卡普图案的题材十分广泛,如阳雀花、台台花、椅

子花、万字花、田字花以及四十八勾等几百种图案。其中最具有土家族代表性的就是四十八勾图案，它不是普通意义上的图案，也不是一次就能完成的工艺。四十八勾图案的基础是八勾图案，八勾图案经过反复的排列和折叠形成了十二勾图案，十二勾图案又转化成为二十四勾图案，最终经过排列组合成为了四十八勾图案。以单八勾图案这样一个基础性视觉符号为例，单八勾图案看起来像是一个藤蔓，是因为八勾图案的提取是以野生植物中的倒钩藤为素材，经过了抽象化的处理之后形成的。顾名思义八勾图案有八个勾形，将其分为两个一组，一共有四组，这四组中每一组的两个勾都相互对应着，是一个十分清晰的中心对称图案。每一组图案都有自己所代表的内涵，第一组代表的是新婚夫妇和他们的家人，第二组代表的是天上的天象，第三组代表的是地上的万物，第四组则充满了神秘的色彩，代表着祖先神灵这一类的形象。为了使得这四组图案能紧密地结合在一起，土家族人使用在生活中很常见的菱形框将其连接起来，形成了天、地、神、人和谐统一的局面，而且从平面上来看这四种象征的形象围绕着一个中心层层散开，却又相辅相成，形成了一个缺失一个部分都不完整的八勾图案。而后的十二勾图案、二十四勾图案和四十八勾图案在寓意和象征性上更为丰富，除了天、地、神、人这四种基础的要素以外，还加入了社会、经济、景观、地理等多方面的要素，这是因为在人们生活的过程中，人的存在并不是一个独立的个体，而是现实主义和理想主义结合在一起所形成的产物，人之所以要在社会上存活，就一定要和外界发生相互之间的关系，但是这样的一种关系是平衡的，互相制约的^[5]。因此四十八勾图案所反映出来的土家族人思想则是要去人与自然、人与社会、人与信仰之间所存在的一个和谐关系，寄托着的是土家族人对待众生平等的理念，也蕴含着对生活美好的希冀和愿望。在现代化包装设计中，对西兰卡普视觉符号进行直接的应用是没有问题的，所体现的文化内涵和民族精神也十分丰富。为了使得现代化的包装更具

有独特性，更符合大众的审美和消费需求，西兰卡普视觉符号还可以分解提取、重构和重新排列，这样在取其神传其意的基础上促进了西兰卡普图案的立体化和夸张化，而且在包装设计中应用看起来也不会过于饱满。点缀的作用实际上是一种“画龙点睛”的做法，在保留了基础民族元素符号的基础上，达到了现代包装设计所追求的简约雅致这一目标，使得图形的结构和包装设计的结构紧密地结合在一起，所具备的视觉效果和艺术内涵也更为丰富。

5 结语

综上所述，西兰卡普视觉符号具有深厚文化内涵和审美价值，融入民族特色符号的包装设计在市场上的竞争力日渐突出。为了使得中国出口的产品在国际舞台上焕发活力，就必须重视民族的特色和元素，将其融合在现代化的设计语言中推出国门，获得更多人的青睐。土家族的西兰卡普作为一种传统的民族特色视觉符号，吸收其中的文化内涵和艺术要素，结合现代化的设计方式应用到包装设计中，既促进了民族手工艺在设计过程中的发展进步，也有利挖掘其蕴含的深厚文化内涵，更好地传承民族文化。

参考文献

- [1] 王传丽. 西兰卡普纹样在鄂西旅游产品中的应用 [J]. 大众文艺, 2019(22):8-9.
- [2] 徐涛, 余国伟, 刘宗明. 一种湘西西兰卡普特色的烟包装设计 [J]. 绿色包装, 2019(02):65.
- [3] 王泳力, 王苗苗. 探析西兰卡普图案在文创产品上的应用 [J]. 设计, 2019, 32(03):86-87.
- [4] 符紫烜. 探析湘西土家西兰卡普在文创设计中的应用 [J]. 湖南包装, 2018, 33(03):84-87.
- [5] 史红玲. 西兰卡普多元价值评价与保护传承研究 [D]. 华中师范大学, 2017.

Discussion on the Function of Dance Art Education to the Quality Training of Higher Vocational College Students

Xiaowen Wan

Chengdu Vocational University of Art, Chengdu, Sichuan, 611433, China

Abstract

Since the new curriculum reform was put forward, the comprehensive development of moral, intellectual, physical, aesthetics and labor for students has gradually become the focus of education. The students who can only take examinations and lack basic literacy cultivated in the past exam-oriented education have been gradually eliminated in the social development. In the education system, humanistic, ideological and political education have been paid more and more attention, and dance art education, as an educational activity to cultivate sentiment, truth, goodness and beauty, has also been carried out in higher vocational colleges. At present, in order to meet the needs of the times, higher vocational colleges strengthen the education of humanistic quality in the education system. In order to improve the comprehensive quality and cultural connotation of the students, the dance art education is supplemented while training the skills of the students, so as to provide more comprehensive talents with mental health, good mentality, personal temperament and certain appreciation ability for aesthetics for the society.

Keywords

dance art education; higher vocational colleges; quality training

舞蹈艺术教育对高职院校学生素质培养的作用探讨

万孝雯

成都艺术职业大学, 中国·四川成都 611433

摘要

自从新课改提出以来,学生的德智体美劳全面发展逐渐成为教育重点,以往应试教育下培养出的只会考试、缺失基本素养的学生在社会发展中逐渐被淘汰。教育体系中人文教育和思政教育逐渐被重视起来,而舞蹈艺术教育作为陶冶情操和培养真善美等优良品质的教育活动,也在高职院校中开展开来。当前高职院校为了贴合时代需求,在教育体系中加强了人文素质教育,在培养学生技能教学的同时辅以舞蹈艺术教育,力求提高学生的综合素质能力和文化内涵,为社会输送更多心理健康、心态良好、个人气质和对美学有一定鉴赏能力的综合型人才。

关键词

舞蹈艺术教育; 高职院校; 素质培养

1 引言

为了使学生的精神世界和应用技能都能得到培养,当前高职院校增设了舞蹈艺术类课程。舞蹈艺术也作为一种肢体语言,是情感的宣泄和表达方式,而高职作为专业的职业教育学校,招录的多是文化课基础较差的学生,虽然有些是对学习没有兴趣较为好动缺乏专注力,有些是出于叛逆心理不想学习,但其在心理发育上尚有可塑性。在教育过程中如果一味的进行专业技能教学,即使学生学成之后进去社会也难以保证工作效率和认真的工作态度,因此要注重学生的内在心理培养,及时进行引导教育,为高职院校培养高素质人才贡献力量^[1]。

2 舞蹈艺术教育高职院校学生素质培养中的重要性

在以往教学模式中,高职教育作为培养技能型人才的学校,又因为学年较短,因此专业技能的培训在教学课程中占据了相当大的部分,思政教育和舞蹈艺术等人文方面的教育被学校管理者忽视,错误地认为舞蹈艺术教育对学生的影响可有可无,导致学校错失了提高学生人文素养的最佳手段,仅仅依靠在举办活动或参加比赛时临时进行练习,对学生的作用微乎其微,同时迫于学业的压力,即使对舞蹈艺术方面有兴趣的学生也没有时间和精力学习,严重打击了积极性。而实际上舞蹈艺术作为情感的表现形式,自古以来就体现着

人们对美好生活的向往和追求,比起文化类课程或专业技能课程,舞蹈艺术更为抽象,包含的情感范围更广阔,不仅可以丰富学生的精神世界填充课余时间,舞蹈艺术在练习过程中讲究的美感和肢体动作都需要长期的练习坚持,这也从另一个方面锻炼了学生的意志力和忍耐力,而高职院校的学生尚处于青少年,对于新鲜事物有强烈的好奇心和尝试的积极性,比起枯燥的说教,舞蹈艺术更能吸引学生兴趣,学生更愿意在训练上花费时间,这在潜移默化中增强了学生的综合素质。因此在中国强调素质教育的当下,素质教育里包含的思想道德、艺术、美育等方面都应该和高校教育体系相融合,这样才能为社会输送更多综合水平高、适应时代需求的人才。

3 舞蹈艺术教育对高职院校学生素质培养的作用和影响

3.1 有利于学生身心健康发展

舞蹈艺术包括美学和体育等方面,不仅可以培养学生的审美意识,大量的肢体动作都需要长期的锻炼和体力支持,因此在抒发情感的同时也能锻炼学生的身体素质,舞蹈艺术作为发展历史久远的一项文化艺术,拥有丰富的文化内涵和历史底蕴。发起于民间受民俗文化制约的民族舞代表着当地的文化背景和风俗习惯,比如发起于中国鄂西湘西地区的土家族舞。早年为一种祭祀性质的舞蹈,后来发展成表现内容为历史、生产、爱情等,动作夸张、古朴粗犷,富含阳刚之美、动作形象多是模拟飞禽走兽和人类的劳动、战争等活动,学生在学习这种舞蹈的时候不仅仅学的是肢体动作或音乐旋律,还接触到了少数民族悠久的历史文化和风土人情,开阔了眼界^[2]。又比如芭蕾、拉丁等西方舞蹈,在西方有近四百年的发展历史,象征着西方历史文化的变迁,和中国民族舞的形态动作风格有较大差异,都体现着东西方不同的文化背景,在动作的编排练习上也可以看出不同地区人们的生活习惯和劳作方式,甚至宗教习俗也能略知一二。这些都给学生带来了深远的影响,极大地丰富了学生的内心世界和好奇心以及探索欲望。同时舞蹈的学习也给学生在外在气质上带来了很大改变,当前中国学生经过素质阶段的教育,有些学习习惯不好的同学在坐姿或走路行动等方面都产生了一定影响,久而久之这些看似不起眼的陋习就会在外形上带来巨大改变,而舞蹈动作都要求身形和动作的配合,因此加强在舞蹈方面的学习也能矫正学生的不良坐姿等问题,在外形上焕然一新

养成良好的习惯,也能给学生进入社会工作后带来好处。

3.2 养成良好的思想道德修养

一个人的自我修养是按照社会或阶级要求,经过学习、磨练、沉淀和涵养的工夫,为了提高自己的自身素质和个人能力,在各方面进行的自我教育和塑造,是每个人实现自我进步和完善的必经之路。高职学生在文化课方面较弱,但在性格方面多较为叛逆难以管理,青春期的逆反心理导致如果教师一味的利用地位悬殊进行压制管理效果只会适得其反,而一旦没有妥善管理,学生思想道德修养和个人品质就容易受到影响,又由于学生在文化课上的懒散和不上心的学习习惯,导致如果针对思想道德修养等课程开设理论教学的话,效率往往不高,而这时期学生好奇心强性格多动,舞蹈教学正可以利用这一点,及时的消化了学生躁动的心理,舞蹈教学这种脱离理论课堂教学的学习方式又可以吸引到学生,而对于动作的反复练习也培养锻炼了学生的忍耐力 and 毅力,能帮助学生养成有良好的道德修养和精神品质。

3.3 提高美学鉴赏能力

高职院校每年为社会输送大量的人才,占据了社会发展的相当一部分,而这部分群体的审美意识或艺术鉴赏能力又能在社会风气的建立上起到很多作用。审美能力的发展意味着美学鉴赏能力的提高,它的前提就是对于艺术的储备和艺术技能的提高。舞蹈是在历史变迁中经过一代又一代的发展改良到了今天,其中包含着无数思想文化的底蕴,解析舞蹈动作就是对历史人文的解读。舞蹈又伴随着音乐节奏,在学习舞蹈动作的同时也是和音乐律动之间的和谐相处,通过一个个肢体动作表现的都是时间和空间的融合变迁,舞蹈作为物质文化和精神文化的结合,其代表的民族历史、宗教信仰和表演形式、生产方式都是历史的传承,以至是整个地区民族文化的汇合交织,因此学习舞蹈艺术对高职院校学生的美学鉴赏能力有显著的提升,在审美意识和艺术鉴赏上有了—定基础后,就不会被劣质的快餐娱乐方式吸引,继而对整个社会风气有所改变。

3.4 培养团队意识和个人价值的实现

在当前时代个人英雄主义已经不被社会所提倡,企业和社会更看重的是团队协作能力和与他人的相处沟通能力,个人能力再强在社会和企业发展中也不走不远,因此合作学习和实践的能力更为学校教育所提倡。与此同时,高职院校开设

的舞蹈艺术课程均为集体舞,而舞蹈自身需要和音乐节奏配合,团队之间也需要有一定默契度才能完成整体动作,因此在舞蹈教学过程中学生之间的协作能力和理解能力可以得到锻炼,满足了社会对人才条件的需求。而除了集体舞,在舞蹈设计环节也有个人展示的机会,有些基础较好或者进度较快的学生就可以借此机会展示自己,实现了个人价值和团队合作的融合,也为学生毕业进入企业后参加团队工作打下了基础。

3.5 培养健康的心理状态

高职院校学生由于在校学期短,因此专业课的课时安排较多,同时毕业后的工作环境和社会压力较大,学生在校时间仅有短短两年要完成心里转变并不容易,压力过大且积郁在心底就容易产生心理问题,影响学生心理健康发展,而舞蹈课程和体育课程相似,均需要大量的运动和体力支持,这也给了学生发泄压力的出口。另外除了课堂以外,还可以在校园内举办艺术节或舞蹈歌唱比赛,通过这些艺术类活动给学生营造人文艺术氛围,既借机宣扬了校园文化推动了校园文化建设,也能利用舞蹈艺术类活动的娱乐性和社交性帮学生拓宽了人际交往也在潜移默化中熏陶了学生的情操,这都在不同方面缓解了学生的压力,使其能更健康全面的成长。

4 结语

综上所述,舞蹈艺术作为通过肢体语言表达情感的一种艺术表现形式,因其饱含丰富的文化内涵和人文历史甚至哲学思想和宗教信仰而被教育事业所青睐,优秀的舞蹈作品和教育相结合,能给学生带来多方面的改变,既能丰富学生的精神世界也能在身体素质和个人品质上加以锻炼,同时舞蹈的长期排练还能增强学生的团队合作意识,这些精神品质的培养都对学生进入社会工作后大有裨益。高职教育作为中国教育事业的一大板块,每年为社会输送大量的技能型人才,遍布企业的各个岗位,是社会建设的基石。随着社会对人才要求的逐渐提高,是否具备基础的人文素养也逐渐成了企业筛选的方向,因此对于这个庞大群体的培养就是对未来社会风气的培养,在审美意识和对艺术的看待上不断增强,才能促进整个社会在艺术发展上的进步,因此舞蹈艺术教育在高职院校教育体系中是必不可少的。

参考文献

- [1] 王静.舞蹈艺术修养在高职素质教育中的实施与作用[J].艺术科技,2012(4):114-115.
- [2] 向艳华.浅谈舞蹈教育中规范的重要性[J].新思路(下旬),2015(10).

Problems and Countermeasures Faced by Cultural Poverty Alleviation in Poor Areas

Cailan Liu

Cultural Museum of Fengshan County, Hechi City, Hechi, Guangxi, 547699, China

Abstract

With the smooth progress of poverty alleviation in China, the strategy of Rural Revitalization has become a new concept, in which cultural poverty alleviation has been widely concerned. It refers to helping some areas in culture and spirit, improving their cultural quality and spiritual outlook, so as to improve the quality of the population. It is an auxiliary means of economic poverty alleviation, in line with the development concept of the new stage of poverty alleviation, and makes contributions to the people of the whole country entering a well-off society together.

Keywords

cultural poverty alleviation; poverty alleviation issues; countermeasures

贫困地区文化扶贫面临的问题和对策探讨

刘彩兰

广西河池市凤山县文化馆, 中国·广西 河池 547699

摘要

随着中国扶贫工作的顺利进行, 乡村振兴战略成了一个新的理念, 其中文化扶贫受到了广泛的关注。其是指在文化和精神上面帮助一些地区, 提高他们的文化素养和精神面貌, 从而提升人口素质, 是经济扶贫的一种辅助手段, 符合了新阶段脱贫攻坚战的发展理念, 为全国人民一同进入小康社会作出贡献。

关键词

文化扶贫; 扶贫问题; 对策探讨

1 引言

中国习近平总书记曾经强调过: “让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺”。随着扶贫工作的增加, 贫困地区物质水平的上升和精神水平的提高, 他们更需要精神文化的依托, 这时文化扶贫就成了新时代扶贫的主要内容。《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》也明确提出扶贫要先扶智, 提升当地人口的发展水平, 其充分肯定了文化扶贫的积极作用。

2 文化扶贫的原因

2.1 文化扶贫的背景

文化扶贫的背景基于中国各地经济水平发展不均, 有些

地区目前生活方式陈旧落后, 人们只追求温饱而无视饮食结构, 当地居民饮食结构单一, 卫生条件较差, 人们多半营养不良, 有一些隐性疾病, 并且精神面貌状况不是很好。在一些更加落后的地方, 人们无暇顾及住所, 使得住所卫生脏乱差, 甚至与家畜同居, 很多人没有这样的卫生观念, 一味地只追求温饱。人们多半产生消极的情绪, 懒惰怠慢, 不求上进。

受中国封建思想的影响, 多数贫困地区居民传统思想根深蒂固, 多数儿童留守家中, 农村留守儿童与父母聚少离多, 缺少父母的关爱和引导教育, 当孩子的情绪情感发生变化时, 由于得不到及时的纠正和引导, 容易产生自卑、孤僻、敏感、抑郁, 严重影响了孩子心理的健康发展。这些心理方面的问题, 直接影响孩子的行为, 使他们不论是在家里, 还是在学校、

社会,都经常出现一些与其他孩子不一样的行为,这些行为常常超越道德、法律底线。不仅如此,留守的妇女由于在农村留守,家中负担由妇女承担,并且要照顾多个孩子,使其精神面貌不堪重负,极易出现消极情况。老人在农村地区也是很多见的,他们往往生活方面无法全面顾及,有些老人甚至不能自理,尤其是封建思想主要根深蒂固于老人群体当中,使文化扶贫难度大大增加。

除此之外还很多贫困地区重男轻女现象严重,导致男女比例失调,这样的男女比例失调导致许多家庭重担都压在了妇女身上,中国贫困农村人口增长很快,但经济水平一直处于落后,这与他们的文化是息息相关的。而不少农村因为人口众多选择开辟荒地,砍伐树木来以增加耕地面积,极大地破坏了环境。再加上封建迂腐的思想,这种现象一度很难被改变。

2.2 学习改变人生

事实证明,多数农村的脱贫者受到过一定的教育,教育能开阔他们的视野,帮助他们树立正确的人生观、价值观,以至于消除负面情绪,改变他们的生产方式和平时的生活习惯。有助于农村全面脱贫。文化扶贫正是基于这样的理念,意思是利用智慧帮过他们形成正确的观念,在扶贫的同时做到扶智,使居民摒弃不良风气和落后的思想,让他们了解到科学知识和理论常识,共同助力于农村脱贫,并全面的帮助全国尽快实现小康社会。经济扶贫是指标,文化扶贫是治本。

3 文化扶贫的建立与策略

3.1 文化扶贫面临的问题

文化扶贫还是存在一定问题的,文化扶贫的发展是一个漫长的过程,但这操作中人们往往会选择更快捷的方式,从而忽略文化扶贫带来的意义。况且中国农村地区地域辽阔人口差异重大,有的贫困地区因为生病卫生极差而导致贫富,另一些地区却是因为思想落后而导致贫困,各个地区原因不一,导致扶贫具有差异性,大大增加了文化扶贫工作的难度。多数地区采用的无文化扶贫方式多半是文化扶贫,而忽略了当地最需要的扶贫方式,并没有从根本上解决当地贫困问题,反而会造成相反的影响。必要的扶贫政策未能进行深入的研究,从而盲目开展文化扶贫,也并没有召集当地居民齐心协力,共同脱贫,许多当地居民仍具有反对意见。由于当地经济较为落后,人们更加关注当

地的经济生活并不太注重文化带来的效益,所以在此对于文化扶贫十分困难。有限的文化资源,有限的经济资源使居民的生活更加有限,而多数企业也不愿到这里发展,导致经济水平难以提升,更加难以发展文化上的扶贫。况且当地农村地区比较封闭,人们接触不到新鲜事物,落后固化的传统观念使他们无法接受文化扶贫的理念,在当地开展文化扶贫十分困难,许多责任没有落实到,动力人手不足,拖延了整个地区的扶贫计划工作的进行。

通过观察不难发现贫困地区的公共文化设施较为落后,甚至当地连小的医疗诊所都不是很正规。而许多文化扶贫主要扶贫带了当地基础设施上,并没有找到根本,即使基础设施上来了,但是群众服务意识较差,也没有办法产生群体利益。而在偏远的地方,人才也比较缺失,人民教育程度普遍低,科学知识水平较低,没有办法正确拥有常识知识,导致一系列错误的传统观念诞生,从而限制了扶贫的脚步^[1]。

3.2 文化扶贫的意义

新形势下,要想实现全面脱贫,必须高度重视农村文化事业发展,通过文化事业不断提升广大农民群众的文化素质、思想水平以及技术水平,从源头上解决贫困。文化在扶贫领域既有对解决当下脱贫攻坚战难题的现实作用,也有对脱贫攻坚战如何巩固成果的长远意义。

文化扶贫具有很强的意义,脱贫最主要还是素质问题,为了打破农村的恶性循环,应先将居民知识水平提升,摆脱他们的知识盲区与误区。文化扶贫可以消除一些乡村居民落后的思想,打消他们的消极情绪,树立积极的人生态度,帮助他们更好地找准人生方向。文化扶贫是能推动经济扶贫的,从物质到人是治标到治本的过程。

扶贫的最终目标是消除贫困,改善民生,实现他们对美好生活的向往和追求,激发他们改变自身状况的愿望,重新塑造正确的人生观价值观。

有效的文化扶贫计划能促进以知识传播促经济建设、促区域协调发展的目标,实现当地的文化发展与经济建设共同进步。由此可见,文化扶贫工作便要求将文化、科普、教育等和推动乡村经济发展以及广大群众求知、求富的需求充分结合起来,文化扶贫将文化在经济建设中的作用更好地凸显出来,并且还能让文化更好地满足人民日益增长的美好生活需要,推动乡村的全面进步与振兴。

文化与精准扶贫结合起来,作为立足于转变贫困群体精

神层面“贫困”的扶贫方式，重点是培育贫困主体自力更生的意识和观念，引导贫困群体从“等靠要”的传统观念中走出来，实现追求美好生活的目标，是将“贫困文化”转化为“文化资源”的有益尝试。

贫困文化是指处于贫困状态的人群所形成的使贫困本身得以维持和延续的固定文化模式，这种文化现象是中国扶贫领域中返贫问题产生的原因之一。而文化与精准扶贫相结合，摆脱了传统的器物扶贫模式，以深入了解贫困地区文化体系为基础，尝试建构起适应新时代发展的特色文化框架，鼓励贫困主体参与发掘当地特有的文化资源，释放个性化文化资源的开发潜能，形成新的文化资源积累，进一步推动“贫困文化”向“文化资源”转变^[2]。

3.3 建立与策略

要建立文化扶贫的统筹协调机制。文化扶贫过程是一个复杂的社会治理过程，习近平总书记指出：“扶贫开发是全党全社会的共同责任，要动员和凝聚全社会力量广泛参与”，他深刻阐述了“大扶贫”的工作理念，要求汇集专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量，多种举措有机结合、互为支撑。因此，建立文化扶贫的统筹协调机制，旨在强调突破部门界限，着眼做好顶层制度设计，正确协调政府、市场、社会组织等多元主体间关系，充分调动各方面的积极性，形成上下联动、各部门优势互补的“大扶贫格局”。

要推动政策落实，提高文化扶贫针对性。适时发展乡村文化体系的建设，当下文化扶贫，关键是抓好政策的落实，结合实际情况，坚持问题导向，因地制宜，提高政策针对性、实效性和可操作性。要加强协调配合，形成文化扶贫合力。从横向看，明确主导部门，完善跨部门协同协作的工作机制，整合政策和资源，形成合力。从纵向看，要形成城镇与农村的联系、分工负责、职责明确的工作机制。同时，加大人才培养，提高文化扶贫持久力。

乡村文化体系的建设从乡村内部而言，改善乡村村貌建设，发展乡村特色产业，比如当地居民的饮食习惯、当地风俗、生态旅游等利用乡村本土的居民建筑文化墙文化活动来展现，打造其乡村文化体系发展其特色产业、乡村旅游等，将国家政策、民风民俗等内容呈现给大众，从而传播乡村文化^[4]。

要建立健全文化扶贫的保障机制。争取中央和省级转移支付，加大力度，增加省市县公共财政投入比例，足额配套中央和省项目要求的市县配套资金。创新转移支付资金管理

方式，在确保专项任务完成和资金用途不变的前提下，可按规定由县级文化行政部门统筹。同时鼓励支持社会力量参与文化扶贫工作。

要加强规律研究，提高文化扶贫精准度。要加强对文化精准扶贫规律特点的研究，如“扶贫”和“扶智”“送文化”和“种文化”“精准”等关系，建立一套针对性强、精准度高、实用高效的文化扶贫保障机制。具体做到：明确定位，在特色上下功夫，发挥自身文化优势，在保护文化多样性和独特性基础上坚持创新，实现文化生态要素的快速聚集和有效融合。把握重点，发挥人民群众在文化建设中的主体作用。强化文化扶贫管理，构建精准识别机制。改变群众观念，树立“穷则思变”的进取精神和现代意识，提高基层群众的文化素质和文化自信。

要加大中国文化扶贫的立法规章制度，完善考核系统，加强文化扶贫工作的监督与指导，充分利用网络统计数据，实行全面的监测，从而保证扶贫工作的顺利进行。平时应充分利用当局的资源和组织优势，加大资金的投入，开展文化活动，利用社会团体等优势，发挥干部的带头作用，组织村民加强文化教育，提高村民的文化水平和认识水平。

文化扶贫要从根本上改变村民的落后思想，引导他们学习优良的中华传统美德和文化，结合社会主义核心价值观，激发脱贫意愿，加大对农村人才培养的输出，尤其是本土文化人才，常年在乡村生活中受到乡村文化熏陶，掌握一定文化技能的人才，本土人才与外来人才一起相互借鉴和学习，能有效地反映当地乡村文化产业参与者的诉求，为乡村文化振兴产业兴旺提供人才支持，这是乡村文化振兴发展的重要人力资本，此外加大外来人才和本土人才的培养与合作有助于顺利实施乡村文化振兴发展的统筹规划，为乡村文化振兴提供人才支持，并使乡村文化与时代接轨。^[3]

除此之外，为了促进农村文化建设，应积极构建全面覆盖农村公共文化服务体系。比如加强基础设施建设巩固文化阵地，配备电子产品和网络通讯服务，使之更好的了解外来文化，传播本土文化，除了电子产品、通讯设备外还需要增添大量书籍，提高人口文化水平，增添大量文化用品，建造基础场所，如学校、文化活动现场等，提高居民生活水平。

4 结语

文化扶贫是一项漫长而又艰难的过程。关于当地具体扶

贫计划,还需要按照当地贫困地区具体实际情况来进行制定,每个地区实际情况不同,所以侧重点也就不一样。扶贫项目需要大家努力来共同实现,这是新时代的新任务,相信不久的将来中国将进入全面小康社会。

参考文献

[1] 朱家舜,王朗.乡村振兴战略下精准扶贫策略[J].合作经济与科

技.2018(22).

[2] 吴原元.新时代文化传承须警惕两种错误文化心态[J].群言.2020(01).

[3] 王士臣.当前文化扶贫的困境及对策研究——以重庆市深度贫困乡镇黔江区J镇为例[J].改革与开放,2019(02).

[4] 李孝敏.文化精准扶贫问题浅析[J].经济研究导刊,2018(30).

Discussion on the Necessity of Constructing Cultural and Ecological Protection Areas

Yun Dang

Xinjiang Intangible Cultural Heritage Protection Research Center, Tacheng, Xinjiang, 834700, China

Abstract

Culture is the most important asset of a country or region. From different cultures, it can be seen that this country or region has profound social development, so it is extremely important to build a cultural and ecological protection zone. Tacheng, Xinjiang, China is a place where many ethnic groups are concentrated. This place has profound cultural heritage and colorful cultural connotations. Building a cultural and ecological protection zone in Tacheng, Xinjiang can protect, inherit and innovate this colorful Tacheng culture. Culture has unique value, protecting the intangible cultural heritage is conducive to the protection of profound historical culture; the construction of cultural and ecological protection areas helps protect the human and natural environment of the intangible cultural heritage.

Keywords

cultural ecology; protected areas; construction necessity

探析文化生态保护区的建设必要性

党韫

新疆塔城地区非物质文化遗产保护研究中心, 中国·新疆 塔城 834700

摘要

文化是一个国家或地区最重要的财富,从不同的文化中可以看出这个国家或地区深厚的社会发展底蕴,因此建设文化生态保护区是极其重要的。中国新疆塔城是多民族集中的地方,在这个地方有着深厚的文化底蕴,也有着多彩的文化内涵,在新疆塔城建设文化生态保护区可以保护、传承、创新这多彩的塔城文化。文化具有独特的价值,将非物质文化遗产保护起来,有利于保护深厚的历史文化;建设文化生态保护区,有助于保护非物质文化遗产的人文环境和自然环境。

关键词

文化生态;保护区;建设必要性

1 引言

文化是一个地区历史社会发展的沉淀,经过历史社会长期的发展,各个地方都积淀了独特的文化底蕴,这些文化展现出当地独特的风格风俗,由此可以看出,这些文化有着独特的价值。建设文化生态保护区可以更好地传承、发扬、保护、创新这些文化,为这些独特的文化长久流传保驾护航。新疆塔城有多民族的文化底蕴,这些丰富多彩的文化体现出新疆塔城独特的地理环境以及社会发展,在新疆塔城建设文化生态保护区可以保护多民族优秀文化,把多种优秀文化发扬光大,让更多的人了解新疆塔城的特色文化。由此可见,想要将文化传承、创新,保护好文化、建设文化生态保护区是很必要的。

2 文化生态保护区的内涵

文化生态保护区是指以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性的保护,并经文化和旅游部同意设立的特定区域。文化生态保护区可以保护当地独具特色的非物质文化遗产,例如,当地的人文历史文化、民间的手工艺制作文化、独特的民族音乐文化、传统的服装文化等,这些文化都有着历史延续的独特性,也是当地的文化瑰宝,建设文化生态保护区,有利于让这些独特的文化一直延续下去,让更多的人学习了解,把这些文化发扬光大。建设文化生态保护区,有助于把一些传统的手工艺技能流传下来,这些传统的手工艺技能是祖先们的智慧结晶。建设文化生态保护区,有助于让学校的学生学习到优秀的历史人文文化,为孩子们可以真实

了解传统文化奠定坚实的基础^[1]。

3 文化生态保护区的现状与发展方向

建设文化生态保护区对传统文化的保护有着很重要的影响,想要建设良好的文化生态保护区,就必须对文化生态保护区的现状进行分析,并找出文化生态保护区的发展方向。

3.1 文化生态保护区的现状

文化生态保护区是基于区域生态环境恶化和民族文化流逝的双重可持续发展困境而提出的新时代战略。由于城市化进程加快,人们生存的环境在发生改变,很多年轻人对传统文化不感兴趣,导致很多传统文化由于没有继承人而失传,这也是人们生存发展的一大遗憾。传统的生态环境以及人文文化有着很重要的价值,它是一个民族发展的展现,是一个民族兴衰的体现。如果不能将这些优秀的文化保护下来,那么这个民族符号在逐渐消失。生态环境的改变以及民族文化的流逝对于民族以及社会的发展都是不利的,所以加强文化生态保护区建设是极其重要的^[2]。

3.2 文化生态保护区的发展方向

文化生态保护区的建设对于传统文化的保护有着重要的意义,建设文化生态保护区有助于保护传统文化,有利于改善文化生态环境,可以为社会的发展提供历史文化支持,由此看出,加强建设文化生态保护区是很重要的。非物质文化遗产不是个人的,而是民众参与、民众共享的文化,所以在建设文化生态保护区的同时,要注意建设公共目的和公共利益。我们要根据考察,尊重当地居民的意愿,制定合适的非物质文化遗产的保护制度,保持重点区域和重要场所的历史风貌,将传统文化的公共性有效的体现,让所有的人都可以感受传统文化的魅力,最大限度地发挥文化生态保护区的有效性^[3]。

4 文化生态保护区的建设必要性

文化生态保护区的建设,有利于保护传统文化不流失,有利于继承优秀的传统文化,有利于改善现在被破坏的生态以及人文文化环境。文化生态保护区可以把非物质文化保护起来,而这些非物质文化又是我们最珍贵的财富,由此可见,保护非物质文化遗产是很重要的一项工作,所以在建设文化生态保护区的时候,一定要注意选择合适的建设方法,制度适合的保护制度,让传统文化可以流传下去。

4.1 文化生态保护区的建设,有利于文化的传承

(优秀)传统文化对于华夏民族来说,是很珍贵的财富,传统文化是历史人文社会长期的积淀,这些文化可以展示民族的发展历程,是历史文化的再现,对人们现在的生活、社会发展有着很大的影响。新疆塔城地区是少数民族集聚的边境地区,有着独特的自然地理环境、丰富的物产资源和浓郁的民俗风情,形成了多元融合的民族文化,有着极其丰富的非物质文化遗产资源,所以在新疆塔城地区建设文化生态保护区有着独特的意义。

将这些独特的文化传承下去就需要传承人,但是现在很多年轻人对传统文化学习兴趣较低,这是不利于传统文化的传承。加强文化生态保护区的建设,就需要有人不断学习传承,这样文化才能源远流长。为使更好地将传统文化传承下去,就要在保护区内的中小学开设非物质文化遗产乡土课程,在职业学校和高等院校设立非物质文化遗产相关专业或开设选修课,推进非物质文化遗产进校园、进课堂、进教材。学生是祖国未来发展的栋梁,把传统文化带入到校园中,传统文化才可以源远流长,发扬光大。

4.2 文化生态保护区地建设,有助于文化的发展创新

建设文化生态保护区,有助于传统文化不断发展,随着社会的发展进步,传统文化的发展也要顺应时代的要求,可以将传统文化与新时代文化相融合,在新时代文化中展示传统文化,让人们在生活中了解传统文化。

新疆塔城地区是少数民族聚集的边境地区,有着多元化的特色文化,这些(优秀传统)文化又是中华民族宝贵的财富,所以这宝贵的财富要与民族所有人分享,让他们对这些民族文化有深刻的了解,让他们喜欢上这独特的民族文化。新疆塔城地区的政府也积极建设文化生态保护区,他们组织文化交流会,走村入户,将传统文化登记好,保护好这些非物质文化遗产。这样建设文化生态保护区有利于传统文化的传承与发展。

4.3 文化生态保护区的建设,有助于传统文化融入人们的生活

非物质文化遗产需要注入新力量,使其成为生活方式,才会代代相传。让广大群众更加深入地了解非遗、感知非遗、接受非遗、传承非遗,以便对非物质文化遗产进行更深入系统的传承和保护,促进非物质文化遗产的可持续发展

新疆塔城是少数民族聚集的边境地区,在这个地区有着多姿多彩的民族节庆活动,传统节庆是弘扬和传承本民族文化的重要载体,其中包括传统音乐、传统舞蹈、传统手工技艺等大量的非物质文化遗产元素,反映和表现了各民族心理结构、思维习惯、生活习俗等内容,彰显各民族节庆的文化价值,强化民族文化记忆。营造良好氛围,使传统节庆活动成为生活习惯,将传统文化融入人们的日常生活中,以使人们通过各种节庆活动,在耳濡目染中自觉理解传统文化,主动实现传统文化的传递与继承。

4.4 文化生态保护区的建设,有利于传统手工艺的传承创新

传统文化是祖先智慧的结晶,这些都是祖先留下的财富,我们不能让这珍贵的文化流逝,加强文化生态保护区的建设,有利于传统手工艺、传统文化的传承与创新。

随着科技的发展,现在的社会逐渐被高科技机器所代替,很多传统的手工艺也开始(将)慢慢消失。传统手工以其自身的高情感、长时间、低收益的投入,生产出精致的手工作品,满足着当代人民的精神需求。但其生产过程复杂,经济效益甚微,以传统手工技艺谋生的民间艺人日趋减少,而高科技生产周期短,节省人力物力财力,但是生产的物品

失去了原有的灵魂。为打破这种局面,可以将传统工艺与高科技技术相结合,在提高经济效益同时注入传承人的情感,使商品更具生机和活力。因此加强文化生态保护区的建设,有助于传统的手工艺的传承与发展。

5 结语

建设文化生态保护区,是保持我区文化多样性、文化生态空间完整性、文化资源丰富性、抢救保护传承民族优秀传统文化的重要手段,对于弘扬民族优秀传统文化,增进民族团结,维护社会稳定,促进我区的经济社会协调发展和推动社会主义和谐社会建设,具有重要意义。我们将积极探索传承有序、保障有力、可持续发展的文化生态保护机制,为地方民族经济和社会进步做贡献。

参考文献

- [1] 陈华文. 特色呈现:文化生态保护区时间的核心场域[J]. 浙江师范大学学报(社会科学版),2017(05).
- [2] 杨曾辉. 文化生态保护区的现状环境与解决路径研究[J]. 原生态民族文化学刊,2019(01).
- [3] 赵艳喜. 文化生态保护区的公共性及其发展方向[J]. 文化遗产,2018(04).

The Dissemination of the Cultural Values of Film and Television in the Context of New Media

Shujun Liu

Qufu Normal University, Rizhao, Shandong, 276800, China

Abstract

Nowadays, people's daily work and life become more colorful, and film and television play a key role in it. As far as the film and television culture in the context of new media is concerned, what it highlights is not only the visual and auditory stimulation in the traditional sense, but also the conflict between the values, including the values and positions of everyone, the reasons for the existence or occurrence of everything. At the same time, the values of film and television culture are also influenced by internet culture, and the corresponding communication methods have changed greatly. Therefore, the paper analyzes and explores the dissemination of film and television cultural values in the context of new media, in order to give China's film and television culture more abundant connotation and enhance the rapidity of its dissemination channels.

Keywords

new media context; internet culture; film and television cultural values; media; values

新媒体语境下影视文化价值观的传播

刘姝君

曲阜师范大学, 中国·山东日照 276800

摘要

现如今人们的日常工作和生活变得丰富多彩, 影视在这其中扮演着关键的角色。就新媒体语境下的影视文化而言, 它所突出的不仅仅是传统意义上的视觉和听觉刺激, 而是价值观之间的冲突, 所包含的内容有每一个人的价值观和立场、每一件事物存在或者发生的理由。与此同时, 影视文化价值观还受到互联网文化的影响, 相应的传播方式发生了较大的变化。因此, 论文就新媒体语境下影视文化价值观的传播进行分析和探索, 旨在赋予中国影视文化更加丰富的内涵的和增强其传播途径的快捷性。

关键词

新媒体语境; 互联网文化; 影视文化价值观; 传播媒介; 价值观念

1 引言

媒介的传播实际上是人们生活中最关键的一种交流方式。不仅仅是人与人之间的相处, 人与世界之间的对话也离不开媒介的作用。随着人类文明进程的不断推进, 媒介的发展也从单纯的谈话形式转变为丰富多彩的视觉和听觉刺激, 其传播方式也突破了传统单向式媒介的局限性, 转变成为了后现代多向式、交互式的媒体, 这对于现如今社会上人们的生活需求而言能做到完全的满足。在新媒体语境下的影视文化价值观受到了来自各个国家、各个空间、各个时间的影响, 已经体现出充分的交融性, 也逐渐发展成为了实现媒体融合的传播利器。

2 影视文化价值观传播的模式

通过借助对约翰·费斯克 (John Fiske) 的观点能发现, 影视文化作品价值观的传播一般会分为三个层次。第一层次是初级文本传播, 即借助以影视剧、电视节目、畅销书、流行歌曲等形式来将文化作品的价值观体现出来, 整个过程清晰明了; 第二个层次是次级文本传播, 该层次是通过对影视作品的介绍、批评、点击、点赞、转发等形式实现的, 相应的评价结果时效性显著, 体现出来的多样性也很丰富; 第三层次则是三级文本传播, 这是一种围绕文本消费展开, 观众反馈、对于文本的闲谈讨论, 从而促进观众与作者之间情感的交流和促进^[1]。

3 新媒体语境下影视文化价值观的传播

3.1 以受众群体的需求为导向进行传播

一部优秀的影视文化作品之所以优秀,是因为它的出现是根据人们的日常工作和生活所提炼出来的,并且找准了自身的定位,在未来的发展过程中所形成正确的市场影响力也更为深远。为了加强影视文化价值观传播的积极性,以受众群体的需求为导向进行传播,能使其在激烈的市场竞争中稳定地传播下去^[2]。因此,对于影视工作者来说,必须要从社会的实际出发,在结合当前影视文化传播国际化的大背景下,综合不同观影人群的需求来形成带有传奇色彩的作品,相应的价值观也更为显著。中国所拍的《李小龙传奇》、《少林寺》等影视文化作品,突出了中国传统历史文化的内涵,反映出中国人民坚韧不拔、不畏吃苦的精神力量,也帮助了自己在国际上赢得良好的口碑。

3.2 以多种媒体合作的形式进行传播

到改革开放之后,中国与国际发展的接轨程度也越来越高,影视文化作品的传播渠道也不仅仅局限在传统的电视、下乡影院等渠道,电影院、互联网、各种手机影视APP的出现促进了新媒体语境下影视文化作品的传播和发展。这突出多媒体形式的丰富对影视文化价值观传播的重要性,这其中以互联网的兴起最为关键。互联网的出现使得人们日常生活和工作的便利性被进一步加强,很多富有才华的网民凸显了出来,他们往往会根据自己生活中的点点滴滴创作了一系列的网络影视剧,或长或短、或严谨或搞笑,每一部影视文化作品的特色都十分显著,如《十宗罪》、《庆余年》、《长安十二时辰》等。这些网剧的出现并不是偶然的,而是在互联网长期的发展过程中发展来的,网剧的创始人紧紧抓住了现代观众的需求,使得所创作出来的内容更“娱乐化”、“生活化”,帮助高强度工作状态下的工作者在闲暇时间得以放松。现如今有一部分网剧由于内容丰富多样,受到了网民朋友的一致好评,因此这部分网剧开始了“线上线下齐合作”的模式来促进自身的盈利,并且在未来更具有发展空间^[3]。与此同时,在新媒体语境的影响下,影视文化作品能深入人心的内涵促进了观赏者与作品本身之间交流性的较强,两者之间的互动手段也更为丰富,对其造成的积极影响十分显著。

3.3 以自身品牌的优势为亮点进行传播

任何一家影视文化公司都会希望自身的影视文化能得到

可持续的发展和进步,无论是对于企业而言,还是对一部文化作品来说,精神和内涵就是其灵魂所在,相应的文化更是突出其传承性的重点。因此,建立起具有特点的影视文化品牌是促进其价值观塑造和传播的重点内容,尤其是在新媒体语境的发展下,多种媒介形式的出现对影视文化的传播带来了较大的冲击,只有使得影视文化品牌成为一个完整且富有正能量的产业链条,相应的影视传媒公司才能获得更多的经济效益,在未来的发展过程中也将蒸蒸日上。以中国的各大影视传媒公司为例,万达影视传媒有限公司始终坚持着走脚踏实地的工作道路,整个企业的文化非常朴实。华谊兄弟传媒股份有限公司更是秉承着平等、分享、创新、快乐的企业文化,将所有华谊兄弟人凝聚在一起,共同努力帮助企业的可持续性健康发展,从而更好地推动了中国娱乐行业的不断完善和进步^[4]。借助优秀的自身品牌进行影视文化价值观的传播好处非常多,其一,由于优秀的影视品牌一旦出现在文化圈,得到了大众的认可之后就会产生一系列与之息息相关的文化产业。我们都知道美国著名的文化企业品牌是好莱坞,好莱坞之所以能闻名于整个世界,而且在历史的发展过程中能不受动荡社会的影响,正是因为它的品牌效应十分显著。好莱坞最早的时候仅仅也只是在合适的时间内借助了一部优秀的影视作品,从而通过自身的努力形成了一个覆盖面十分全面的影视文化产业体系,对相应的影视文化作品拍摄——制作——宣传——推广等环节进行了细致的、统一的安排,使得出产的影视文化作品内容丰富、画面精彩。在这样发展背景的影响下,好莱坞始终坚持着自身锲而不舍的钻研精神,推出了更多优秀的影视作品,这些影视作品又促进了很多优秀的演员浮出水面,对社会产生的正面效应也十分显著,最终使得好莱坞这一影视文化品牌的价值观深入人心,影响力非常之大。第二个好处则是为了建立起自身的影视文化品牌,各个影视文化公司必须要重视工作和影视作品推广过程中的每一个工作环节与步骤,不仅仅是内容生产、版权经营等内部构成,相应的推广宣传工作也必须要到位,坚决避免为了“投资盈利”而拍摄烂片、烂剧的情况出现,这对中国影视文化作品市场的秩序性提升具有促进性作用,从而在国际舞台上也能绽放出更璀璨的光彩。

4 结语

综上所述,就新媒体语境下的影视文化发展而言,在长

期进步的过程中已经取得了积极性的成果,也为各种类型影视文化得到更加广阔范围地传播做出了巨大的贡献,提供了充足的发展机遇。在这样的发展背景下,为了促进影视文化价值观的传播,使正能量的价值观更深入人心,就必须要以受众群体的实际需求为主要的导向进行传播,并借助互联网文化和相应的技术手段体现出不同类型影视文化的品牌优势。这样的做法能加强社会发展过程中不同阶层之间的合作交流,在思想和观念发生冲突之后形成统一的共识,最终以积极的价值观作用于中国的繁荣和进步。

参考文献

- [1] 李月珍.“一带一路”倡议背景下新媒体助推影视文化的传播策略研究[J].科技传播,2019,11(12):167-169.
- [2] 吴玥.主旋律影视作品应用于大学生社会主义核心价值观教育研究[D].东北师范大学,2019.
- [3] 冷姣仪.影视剧在当代大学生价值观培育中的作用研究[D].山东大学,2019.
- [4] 刘慧敏.当前影视文化对大学生价值观教育的影响研究[D].山西农业大学,2018.

News Interview and Writing Analysis Based on Media Fusion

Rena·Mutalifu

Xinjiang People's Congress Magazine, Urumqi, Xinjiang, 840000, China

Abstract

In recent years, with the rapid development of Internet technology and more and more extensive applications, many new media have emerged in line with the tide of the times, and the traditional press and publishing industry has also shown a trend of fusion with new media in order to seek better development. It is said that for the press and publishing industry, media fusion is an inevitable way for its future development. The development situation of the press and publishing industry also puts forward higher requirements for journalists. To adapt to the changes of the times and further promote the transformation and development of the journalism industry, journalists need to change the traditional news interview and writing methods, constantly improve their professional quality and business ability. The paper briefly describes the current status of media in the context of media convergence, and then puts forward some suggestions in strengthening the ability of news interviews and writing, aiming to inspire new working ideas for relevant journalists.

Keywords

media fusion; news interview; news writing

基于媒体融合下的新闻采访及写作分析

热娜·穆塔力甫

新疆人大杂志社, 中国·新疆 乌鲁木齐 840000

摘要

近年来,随着互联网技术的高速发展与越发广泛的应用,很多新型媒体顺应时代大潮而生,而传统的新闻出版行业为了寻求更好的发展也都呈现出与新媒体进行融合的趋势,可以说,对新闻出版界而言,媒体融合是其未来发展所要选择的必然之路。新闻出版行业这样的发展形势亦对新闻工作者提出了较高的要求,要想适应时代的变化,进一步促进新闻业的转型与发展,新闻工作者就需要变革传统的新闻采访与写作方式,不断地提高自己的专业素质与业务能力。论文简述了媒体融合形势下的传媒现状,继而在加强新闻采访能力以及提高写作能力方面提出了几点建议,旨在为相关的新闻工作者启发出新的工作思路。

关键词

媒体融合; 新闻采访; 新闻写作

1 引言

所谓的“媒体融合”,就是把属性不同、类型不同的媒介融合在一起,其体现了当今时代的发展特性,同时对新闻工作者的适应能力提出了挑战。网络时代,多种新型媒介因互联网的高速发展应势而生并在新闻业发挥愈发重要的作用,传统媒体为了提高自身的竞争实力、谋求新形势下更好的发展,纷纷顺应时代潮流,寻求媒体融合以实现信息化、数字化、网络化的转型。这样的发展形势对新闻业而言是挑战与机遇并存的,对新闻工作人员来讲同样是这样。要想适应发展形势的特殊性,新闻从业者必须主动进行新闻采访与写作的探索,既要传统媒体去粗取精,又要将其创新性地融合到新媒介环境中。

2 媒体融合形势下的传媒现状

媒体融合是一种依托互联网时代而生的新型媒体发展模式,其特点主要在以下几个方面有所体现:第一,具有丰富的传播形式。传统媒体与新媒体融合后,利用发达的互联网信息化技术,以文字、图片、音频、视频、VR技术的应用而对传播形式进行了较大程度的丰富与拓展;第二,具有丰富的传播内容。互联网时代是一个信息爆炸的时代,信息资源量呈现前所未有的巨大规模,同时,传播内容又呈现包容性、多元化的显著特点;第三,具有极快的传播速度。互联网打破了信息传播的时间、空间局限性,极大地便捷了人们对信息的获取;第四,受众占据主体地位。新的形势之下,移动终端的普及使得信息传播原有的“传受关系”被颠覆,新闻

的受众拥有了主动的信息获取选择权,而占据了“传受关系”中的主体位置。

新闻行业在新媒体融合的背景之下产生了很多方面的变化,例如,随着科技的发展,采访中用到的采写设备不断推陈出新,同时新闻工作者所面对的工作环境也随之发生了相应的变化。例如,传媒环境、传播技术、受众群体等,在新的行业形势和新的行业环境之下,媒体的数量一直呈现增长的趋势,新闻记者也应当摒弃老旧的业务观念,对采访与写作做出相应的改革。如何以新闻受众为主体提高自身的业务能力、新闻的品质成为新闻工作者需要深入研究的课题^[1]。

3 如何在媒体融合背景下强化新闻采访业务

3.1 拓宽采访思路

一方面,媒体融合的行业背景对新闻采访的内容提出了两个明显的要求:第一,新闻采访的内容要满足媒体类型的多样化;第二,新闻媒体的内容要满足新信息的业态要求。在采访中需要完成图片、文字以及供稿等环节,为受众提供更多的选择,能适配于多种类型的媒体形式。另一方面,明确采访要求,以采访的关键点凸显新闻的特性是记者在开展采访工作时的首要任务。在将媒体的定位清晰化之后,记者开展采访工作的第一步是收集有关的资料,进而提高新闻采访最终的客观性与针对性,尤其是当记者在进行某些专访时,应当特别关注受众群体的特性,继而根据受众群体的特点有针对性地开展后续的采访工作。例如,就发布信息的形式而言,纸质媒体、网络平台、视频新闻之间存在很多的差异之处,为此记者应当根据不同的信息发布形式有针对性地开展选取采访对象、设计采访问题以及收集相关资料等工作^[2]。

3.2 选择恰当的采访方式

面对面采访,即你问我答,是记者在开展采访工作时最常用的一种方式。但在这个媒体融合的时代背景之下,我们要在原有采访方式的基础之上融入新的采访手段,如在采访的过程中保留音频、视频等影像资料。当遇到特殊情况,如受访者因时间等原因无法对其实施实地采访事,可以采用视频采访、邮件采访等方式来进行采访。总之,互联网技术的发展为我们开展采访工作提供了太多的可能性,新闻记者应当充分利用这些技术与条件,提高采访工作的质量与效率,从而为受众呈现更加优质的新闻大餐。此外,高效的采访技巧亦是提高采访工作质量的关键因素,记者应当多多钻研有

关提问技巧,在采访的过程中注意对主题的把握,适当地对受访者进行引导,进而充分发挥采访活动的作用。

3.3 选择有价值的采访内容

新闻是对新近事实所开展的客观性报道,而其具有的独特价值,即新闻价值是一种能满足社会公众对公共关系新闻需要的特性,这一特性亦是新闻工作者判断某一客观事实是否能成为新闻的依据。具体来讲,新闻价值可以分解为即时性、亲近性、实用性、显要性、趣味性以及重要性等内容,其中,即时性要求对于社会新闻的报道应当满足“第一需要,第一时间、第一现场”的三个要求;亲近性旨在缩短媒体与受众之间的距离;显要性指的是对主流媒体的突出强调;实用性要求新闻对于受众而言是有意义的;而所谓的趣味性,则希望新闻能为人们提供一种轻松愉悦的体验感。

在媒体融合的行业背景之下,新闻的受众需求以及传播方式均呈现出比较明显的变化,这就意味着新闻价值的要求更高了。新闻记者在这种特殊的形势之下,要对新闻价值的判断标准了熟于心,在采访活动中尽量挑选有价值的新闻内容,满足受众的要求。值得强调的是,新闻的价值有隐性与显性之分,因而新闻记者要尤其注重对具有隐性价值的新闻进行挖掘,在纷繁复杂的信息之中挑选值得进行报道的客观事实,将其加工成新闻后再向受众传播。

4 如何在媒体融合背景下提高新闻写作能力

4.1 培养多种写作理念

4.1.1 真实性写作理念

互联网时代,任何一个网民都可以通过互联网、电脑、手机等在网络上发表自由的言论,但是由于网民素质良莠不齐,这种“言论自由”在很大程度上造成了不良网络言论的泛滥。对此,新闻工作者应当培养真实性的新闻写作理念,用好自己手中的笔杆子,保护并传播新闻的真相。

4.1.2 客观性写作理念

人是比较感性的,有时候容易以绝对的客观来处理 and 看待问题,但是作为新闻记者,在开展新闻制作工作时必须要保持客观性的写作理念,不要求他们像做科研那样分毫不差,但是要尽力为受众呈现客观事实,同时将立场以及感情的评判权力留给受众群体。

4.1.3 时效性写作理念

媒体融合的大背景之下,时效性掌握着媒体的生存命脉,因而新闻记者应当以高效的写作效率、高质量的写作水准来进行新闻消息的写作,同时还应当熟练掌握各种媒体平台的应用,快速地进行新闻消息的发布。

4.1.4 创新性写作理念

科技的发展使得信息技术不断地在推陈出新,而新闻写作也必须不断地通过创新来适应时代的发展。因此,新闻从业者必须要培养创新性的写作理念,加强对新媒体技术的应用,同时从写作技巧、风格等方面同时对新闻写作进行创新。

4.2 改变写作风格

互联网时代下,人们的阅读习惯由传统的深度阅读转变为碎片化阅读模式,为了迎合受众的阅读习惯,媒体行业的写作模式也在不断地发生变化。碎片化的阅读模式强调文章要重点明确,浅显易懂,而传统纸媒时代的那些“长句式、阅读量大、阅读时间长”的文章往往都惨遭淘汰。据此,在快传播的新闻时代,新闻从业者要重点关注如通过文章标题及部分内容来吸引受众的注意力。新媒体时代,读者群体呈现出年轻化的特点,以新媒体为渠道获取知识、信息的大多为80后、90后群体,甚至是95后、00后,年轻化的阅读群体偏好比较轻松活泼的文字,而新闻记者在进行写作的时候也应适度地追求文字的口语化、年轻化^[1]。

4.3 提高写作技巧

传统媒体行业强调新闻从业者著作权要具有专属性,要求记者对选题进行深入的研究与解读。然而在媒体融合的新

形势之下,新闻资讯愈发简短精悍,很多时候新闻报道甚至只需一句话搞定,新闻模式的如此变化要求新闻记者要培养较强的新闻解读能力以及改写新闻的专业能力,以简短有力的形式将新闻呈现给受众。针对同一个新闻选题,新闻从业者要拓宽自己的思路,以不同的角度,用不同的方式,根据不同媒介的特点进行解读,切实地提高新闻的影响力。

5 结语

简言之,互联网使人们的生活发生了翻天覆地的变化,大众接受信息的方式亦发生了较大程度的改变。传统媒介与新媒体融合的行业背景不断地给新闻从业人员带来新的挑战,新闻从业人员必须改变自己的采访及写作模式,不断地加强学习,提高创新意识,提高自己的专业素质以适应形势的发展与变化,为受众呈现更加优质的新闻报道。

参考文献

- [1] 张桂云. 媒体融合下的新闻采访与写作[J]. 传播力研究, 2019(12):102-103.
- [2] 刘莹. 试论媒体融合下的新闻采访与写作[J]. 传播力研究, 2019(15):127.
- [3] 单超, 徐美香, 谭嘉平. 媒体融合下的新闻采访与写作探究[J]. 传播力研究, 2019(33):107-109.

Inheritance and Development of Chinese Traditional Patterns in the Modeling of Film and Television Characters

Hao Sun

Hengdian College of Film & Television, Jinhua, Zhejiang, 322118, China

Abstract

As an important part of Chinese traditional culture, the design of the patterns is exquisite and beautiful, and there are many types. With the changes of the times, the application of film and television character modeling is becoming more and more elaborate and refined. The exquisite pattern shape can not only be used as a bright spot to enhance the spread of film and television dramas, but also the result of the continuous inheritance and development of pattern art in the long history. Therefore, we should continue to innovate the design level of traditional Chinese pattern art to meet the aesthetic needs of contemporary people, and combine it with the creative techniques of character modeling in film and television dramas. On the one hand, it highlights the characteristics of the character, on the other hand, it promotes the inheritance and development of art. The paper mainly studies the inheritance and development of Chinese traditional patterns in the modeling of film and television characters.

Keywords

traditional patterns; film and television characters; the modeling of characters; inheritance and development

中国传统纹样在影视人物造型方面的传承和发展

孙浩

浙江横店影视职业学院, 中国·浙江 金华 322118

摘要

作为中国传统文化的重要组成部分,纹样的设计精致美观、类型众多,随着时代的变迁在影视人物造型方面的应用也越来越讲究和精细。精美的纹样造型,不仅可以作为亮点提升影视剧的传播度,同时也是纹样艺术在历史长河中不断传承和发展的结果。因此,应不断创新中国传统纹样艺术设计水准,满足当代人们的审美需求,与影视剧中人物造型的创作手法结合在一起,一方面突出人物性格的特点,另一方面促进艺术的传承和发扬。论文主要研究了中国传统纹样在影视人物造型方面的传承和发展。

关键词

传统纹样; 影视人物; 人物造型; 传承和发展

1 引言

中国传统纹样是中国人特有的、古代劳动人民智慧的结晶。在经历了几千年历朝历代的传承后,纹样的图案、样式以及风格会随着时代的变迁融入当时社会的风俗习惯和审美习惯。基于此,当下想要将传统纹样艺术要素融入当下影视剧造型设计方面,就要求设计者推陈出新,在继承的基础上融入时尚潮流元素,使古今艺术文化在碰撞的过程中产生更强烈的火花,以提升传统纹样在艺术价值。

2 中国传统纹样艺术发展

中国传统纹样艺术的发展按照时间的顺序划分,基本可

以划分为以下几个发展阶段:第一阶段即远古新石器时代,处于纹样艺术的萌芽发展时期,纹样的图案大多以简单的几何图形为主,具有明显的对称特征,原始且朴素;第二阶段即商周时期,纹样的图案样式大多以饕餮怪兽为主,而且造型夸张,符合当时人们奔放热情的生活特点,充满了自由洒脱的意味;第三阶段即战国时期,纹样的图案和风格与战争联系紧密,图案大多精细且体现大场面的战争场景,绘画风格初具雏形;第四阶段即秦汉时期,纹样大多以武士像等写实风格为主,色调大多灰暗;第五阶段即魏晋时期,图案样式大多体现的是当时的魏晋风骨,植物样式较多且暗含宗教色彩;第六阶段,也就是大唐盛世,纹样的发展基本已经

成熟,题材丰富且样式百变,既有成双成对的花苗鱼虫,同样也有气势恢宏的江湖侠气,甚至还融合了很多外民族的风格特点;第七阶段即宋元明时期,以吉祥纹样为主,简单写实的同时对创作者的工艺风格要求颇高;第八阶段即清朝时期,纹样内容更为广泛,而且由于价格低廉,很多寻常百姓家也会购买和收藏,具有“意必吉祥”的韵味^[1]。

总的来说,中国传统纹样艺术在经历了千百年的历史变迁中,虽然样式和风格不断变化,但是在文化的传承和特色的保持方面却始终独树一帜,具有很强的民族色彩和艺术先进性,在如今的时代背景下依然需要继承和发扬。

3 中国传统纹样的艺术特点

3.1 “形式”特点丰富

形式一般指的是传统纹样所表现出来的样子,从原始社会的简单符号到如今华丽丰富的样式风格,每一个图案或者每一个造型都具有不同的主体样式,都随着时代的变化而不断变迁。这些形式同样也与当时的社会文明相适应和匹配,充分体现出不同时代的民族性和社会风俗特征。基于此,对于中国传统纹样艺术来讲,注重不同造型的多样化装饰风格以及造型的完整性,可以更好地理解纹样的艺术风格,以便于在新时代背景下对传统艺术进行新的加工和创新。

3.2 “意蕴”美好

无论是远古时期还是如今的信息时代,我们致力于传统文化的继承和创新,并不简单为了将一幅幅精美的图案或样式传承下去,而是为了能在这些图案中寻找心灵的寄托,也就是它们背后所呈现出的一些关于和平、吉祥以及性幸福的意蕴。尤其是很多纹样的风格十分外化,是当时人们情感表达的集中体现,有对于自然的崇拜,也有对于未来的期盼等。也正是因为人们这种外化的表达,才使得今天传统纹样有了更多的寓意和内涵,同样也拥有了传承下去的意义和动力。

3.3 “气势”特殊

中国传统纹样在不同的时代下所表现出来的气势是有所不同的,如秦汉时期所体现的大多以宏大的战争场面为主,体现的是当时民族骁勇善战的气势;到了盛唐时期,纹样大多以花鸟鱼虫为主,体现的是一种对美好生活的寄托的气势。因此,不同时代背景下纹样的寓意不同,其气势也千差万别。而气势的表现则又被分为表达和传神两种,不仅要求设计者要对客观的现象进行描述^[2],同样也要对具体的物象进行生

动传神的处理,一方面体现出这些纹样生动的生命力,另一方面也要展现出传统纹样在不同场合下不同的用途,实现文化传承的目的。

4 中国传统纹样在影视人物造型方面的传承和发展

4.1 突出造型的个性化风格

影视人物造型中需要运用纹样的大多以戏曲化妆为主,需要体现三个方面的特点,即色彩华丽、夸张逼人、直观悦目,只有将三者有效地结合起来,才能突出任务的个性,进而产生美感。因此,在实际的应用的过程中,设计者或化妆师首先要突出纹样装饰的“善”与“恶”,让观众直接能从妆容上分析影视人物到底是好人还是坏人,以体现出高度概括的美感,继而使人物的性格更加生动和具体。以纹样设计中脸谱颜色的设计为例,想要表达人物忠勇需要以红色为主色调,代表人物《三国演义》中的黄盖和关羽。但是,两人在细节之处还是有明显的差异:关羽是影视剧中的主要人物,为了突出他刚直、忠勇的性格,他的胡子更长一些,用丹凤眼的设计来突出他威严的尊荣,以此来显示他夸张的人物性格。在这样的纹样对比下,人们只要听到“面如重枣”就可以想到关于红色的脸谱,然后和他性格中的忠勇仁义划等号。除此之外,包拯的黑脸体现出他的刚正不阿;鲁智深的螳螂眉体现他好斗的性格特征;项羽更是直接在脸上画“戟”突出他勇武的性格特征。因此,想要将传统纹样更有效地应用到影视人物造型塑造方面,就需要将纹样的重点突出出来以辅助塑造人物性格,或者从颜色对比出发或者从代表样式勾画出发,将人物轻微“脸谱化”,为性格塑造做铺垫。

4.2 解析纹样造型规律

第一,要求设计者对传统纹样的造型来源和具体的物象进行有效取材。一般情况下,传统纹样在影视人物造型中的应用大多取材于历史人物,而纹样的设计一般来源于自然环境,也就是人们在生活当中塑造出来的图纹样式。而影视人物造型本身就是对艺术的一种夸张的表现,一方面需要突出人物性格的同时,也需要将具体的物象进行抽象化的解构,即对所创造的纹样进行更为细致的描摹,使纹样可以在视觉表现上产生更强烈的快感;另一方面也要突破传统造型的束缚,将一些时代流行元素与纹样设计结合在一起,必要情况下甚至能为整个故事剧情埋下伏笔。第二,要运用对称及均

衡的构图手法对造型进行创造。针对中国传统纹样的影视人物造型设计,需要从头饰装饰设计、化妆设计以及服饰设计三个角度出发,以对称的方式进行解构突出一种舒适、协调以及和谐的形象特点。而这些对称方式包括轴对称、中心对称、上下对称等,在纹样中心一般都会选择一个对称点,要求设计者对这个对称点进行隐蔽设计,然后以其为中心进行扩散设计,给人以一种整齐的美感。

4.3 突出人物造型寄托的寓意

传统纹样在影视人物造型方面的传承和发展,除了要以突出人物性格为中心之外,还需要将造型艺术与整个影视剧剧情结合起来,突出人物的寓意以及整个剧情的中心思想。以京剧演员所穿服饰和头饰造型为例,这些图案样式和化妆风格,来自于不同的时代背景,所表达的寓意也千差万别。其中,龙纹样一般凸显的是人物显赫的地位,一般代表皇权属性;凤凰纹样一般被称为百鸟之王,预示着喜庆祥和的意味;蟒纹样则是富贵的象征。与这些纹样相匹配和呼应的是祥云、红日、海水等图案,突出一种庞大的气势风格,也奠定了整个剧的基本调式,讲述的是皇家故事或者是贵族野史等。而影视剧人物造型中的纹样,一般都集中在古装或民国题材的故事当中,尊贵且拥有显赫地位的人物一般造型华贵,且纹样风格多变,颜色以金色和黄色样式为主;而一些玄幻或神话题材的影视剧,人物造型纹样则大多以仙鹤、花朵等自然

物象为主要设计主体,为寄托故事美好结局做铺垫。这些情感的寓意和表达,需要设计者注意形与意的有效融合,兼收并蓄的同时,突出人物造型的艺术感和感染力,从而让受众能通过造型来了解人物性格,甚至了解整个影视作品的剧情框架,满足人们的精神文化需求^[1]。

5 结语

中国传统纹样作为传统文化的精华内容,要想将其有效地融合在影视人物造型设计中,要求设计者利用纹样来突出人物性格和剧情,满足人们的审美需求。同时,纹样的设计也需要符合文化传承和发展的理念,突出民族性、艺术性,注意形与意的有效表达,使人物造型深入人心的同时促进传统纹样艺术的发展和传承,进而为突出传统文化价值奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 刘洋. 中国传统纹样在影视人物造型设计中的应用探讨 [N]. 科学导报, 2020-04-03(B03).
- [2] 郭影, 汪思佳, 郑婷, 等. 中国传统纹样在现代服人物造型中的设计实践 [J]. 纺织科技进展, 2020(03):54-60.
- [3] 刘同同, 孙德波. “古身今影”下的中国传统纹样设计再思考 [J]. 大众文艺, 2020(04):41-42.

The Study of the Means and Pragmatic Functions of False Politeness in Chinese Conversation ——Taking *A Dream of Red Mansions* as an Example

Fangmei Jiang Yang Pang

Donghua University, Shanghai, 201600, China

Abstract

Politeness in interpersonal communication has always been an important part of global pragmatics. At present, the study of social language pays more attention to the real politeness or impoliteness in verbal communication. However, as a special linguistic phenomenon, false politeness, a continuum between the two, has not received enough attention. Based on the literature research, it is not difficult to find that the existing researches on false politeness mainly focus on its pragmatic features and implementation strategies, while the researches on its pragmatic functions are relatively deficient. There are a lot of false politeness phenomena in Chinese culture. As a representative work of Chinese traditional culture, *A Dream of Red Mansions*, many of which are worthy of further study. Based on the politeness principle and face theory, this paper takes part of dialogues in *A Dream of Red Mansions*, one of China's four famous classic works, as the corpus, and studies the realization and pragmatic function of false politeness by analyzing the classic dialogues of characters. Based on the analysis of the corpus, this paper attempts to explore the false politeness from the perspective of pragmatics, and try to supplement the existing ways of realizing the false politeness and its pragmatic functions.

Keywords

false politeness; politeness principles; *A Dream of Red Mansions*; pragmatic functions

汉语对话中虚假礼貌的实现手段和语用功能探究——以《红楼梦》为例

江芳妹 庞杨

东华大学, 中国·上海 201600

摘要

人际交往中的礼貌问题,一直是全球语用学领域研究的重要内容。目前,社交用语研究多关注言语交际中的真实礼貌或不礼貌现象,然而介于两者之间的一种连续体——虚假礼貌,作为一种特殊的语言现象,却未受到足够的重视。基于文献研究不难发现,现存虚假礼貌研究多着眼于研究其语用特征和实施策略,对其语用功能的研究相对欠缺。中国文化中存在大量的虚假礼貌现象,《红楼梦》作为中国传统文化的代表作,其中不少虚假礼貌现象非常值得大家深入探究。论文结合礼貌原则和面子理论,以中国四大名著之一《红楼梦》中的部分对白为语料,通过对人物经典对白分析,研究其中虚假礼貌的实现方式及语用功能。基于语料分析,论文尝试从语用学的角度探讨虚假礼貌,并尝试对现存虚假礼貌实现方式,以及语用功能做出补充。

关键词

虚假礼貌; 礼貌原则; 《红楼梦》; 语用功能

1 引言

礼貌和不礼貌现象仍然是当前语用学的重要研究领域,单纯的礼貌/不礼貌现象是非常容易辨别的。然而,作为一种特殊的语言现象——“虚假礼貌”需要结合具体语境判断思考。基于各种原因,在真实的对话环境中,说话者和听话者在遵守某些准则同时可能又违反其中的某些准则。所以其真实目的和表达的语用功能需要结合具体语境去分析。《红楼

梦》作为一部集大成之作,书中的人物对话描写囊括日常人际交往的各个方面,可以为笔者的理论研究提供大量的例证,值得深入研究。因此,论文以《红楼梦》这部作品作为语料,通过对《红楼梦》中部分对话实例的分析,从不同的角度探讨虚假礼貌这一特殊语言现象,并尝试对现存虚假礼貌实现方式、语用功能理论研究做出补充。

2 虚假礼貌

对于什么是虚假礼貌,目前学术界有不同的定义。Beebe (1995: 154-168) 指出不能将礼貌与不礼貌行为视为两个极端,有些语言表达在表面上是礼貌的,却可能威胁听话人的面子或身份,因而是不礼貌的,他将其称为不实际的礼貌(pushy politeness)^[1]。Kienpointner (1997:251-287) 认为,交际中一些操纵性或非真诚的礼貌(insincere politeness)应被视为非理性的,所以也属不礼貌行为^[4]。利奇(2014)提出虚假礼貌(mock politeness)是指一句话同时含有礼貌和不礼貌两种不兼容的行为,形式上可能是礼貌的,最后却导致了不礼貌的会话含义。正是这种形式和意义上的混搭,借表面礼貌的话语表达真实的不礼貌的意义。既不正面发生冲突,不违反礼貌原则,又可以表达自己的真实含义。表面上的礼貌挽回了双方的面子^[3]。中国能找到的关于虚假礼貌的研究就少之又少了,目前中国这个领域比较权威的有广东外语外贸大学语言学研究中心的李成团、冉永平,还有更早的王建华。王建华(1998)在《礼貌的想对性》中提出字面礼貌与实际礼貌两个概念,认为字面礼貌与实际礼貌并不是相互对立的,这种表面上的礼貌而实际上的不礼貌,不妨称之为“虚假礼貌”(Mock politeness)^[8]。李成团、冉永平对于虚假礼貌的实现方式及其语用特征进行了分析,并提出礼貌、虚假礼貌和不礼貌是一个连续体。李成团、冉永平(2014)提出说话人通过自我站位,对方站位与他人站位,虚假礼貌言语行为存在三种实施方式即:先礼后兵(iron fist in a velvet glove),象征性移情(token empathy),以及指桑骂槐(allusion)^[5]。

3 虚假礼貌的实现方式

关于李成团、冉永平(2014: P2-4)提出的虚假礼貌的三种事实方式,他们总结了“先礼后兵”、“象征性移情”和“指桑骂槐”三种实现方式,具体如下。

3.1 先礼后兵

从自我站位实施虚假礼貌的言语行为方式,指说话人自我站位,常通过实施表面道歉,象征性赞扬,表面同意等行为将说话人和听话人的距离拉近,但又借助对比等方式,间接地表达说话人的身份信息,意在拉大彼此之间的社交距离。

3.2 象征性移情

听话人站位实施虚假礼貌的一种言语行为方式,语用移

情就是换位思考,从对方视角考虑问题,或从对方的需要出发,理解或满足该需求,意在实现对方之间的情感趋同,然其实实用意在于表达情感趋异而非趋同。

3.3 指桑骂槐

他人站位实现虚假礼貌的言语行为方式。主要包括三种情况:(1)说话人贬低所属群体的其他人员或不在场的第三方,间接地抬高听话人,这符合礼貌原则的谦逊准则。(2)说话人构建不利于听话人的言谈或引出话题由现场的第三方说出后说话人假意维护听话人的面子这符合同情准则与一致准则。(3)说话人提醒或命令第三方,象征性地表扬听话人。这三种体现他人站位的方式意在为间接否定听话人的身份进行铺垫。

话语通常伴随着一定的交际目的,人物使用的语言也能反应其身份、地位、心理活动等。在人际交往过程中,为了实现交际的顺利进行,交际主体必须理智地分析其即将采取的言语行为所潜在的面子威胁风险。不同的语境下,为了实现特定的交际目的,交际主体会采用不同的实现方式。这三种实现方式在红楼梦的经典对话中都得到了充分体现。

例1:麝月忙道:“嫂子,你只管带了人出去,有话再说。这个地方岂有你叫喊讲礼的?你见谁和我们讲过礼?别说嫂子你,就是赖奶奶林大娘,也得担待我们三分。”

“嫂子原也不得在老太太,太太跟前当些体统差事,成年家只在三门外头混,怪不得不知我们里头的规矩。这里不是嫂子久站的,再一会,不用我们说话,就有人来问你了。”

(选自《红楼梦》第五十二回)

首先来一句“嫂子”,就让对方在心理上有种被尊重的感觉,接着来一句“这个地方岂有你叫喊讲礼的?你见谁和我们讲过礼?别说嫂子你,就是赖奶奶林大娘,也得担待我们三分。”这意思说得够明白:叫你一声“嫂子”已经很客气了,就你这身份也敢在这里撒野,你也不看看这是哪里?这种先礼后兵的做法,起初给人一种礼貌的假象,实则劈头盖脸地打压了对方的气焰。

说话人在开始称呼对方“嫂子”,又说“这不能怪你的”这些话表示尊重,这遵循了礼貌原则中的“得体准则”和“一致准则”。但是后面紧接着又说“成年家只在三门外头混,怪不得不知我们里头的规矩。”这里听上去似乎是在替坠儿娘说话,其实细细一想,她这话是在说坠儿娘没见识,说出这么没规矩的话,很符合她那“在外头混”的身份。间接地表

达了听话人有别于上流社会身份信息, 隐含地否定了对方的社会地位和群体归属。威胁听话人的积极面子。麝月的这段话不帶一个脏字, 不帶一句气话, 且左一句“嫂子”, 右一句“嫂子”, 这先礼后兵的做法让对方哑口无言。

例2: (情景: 刘姥姥因为家里比较贫困, 借着她与王夫人的一点点勉强的亲戚关系, 想来贾府“打打秋风”。但是却遭到凤姐的白眼, 最后凤姐给了20来两银子就打发了。)

凤姐忙说: “周姐姐, 快挽起来, 别拜罢, 请坐。我年轻, 不大认得, 可也不知是什么辈数, 不敢称呼。”……凤姐儿笑道: “亲戚们不大走动, 都疏远了, 知道的呢, 说你们厌弃我们, 不肯常来, 不知道的那起小人, 还只当我们眼里没人似的。”刘姥姥忙念佛道: “我们家道艰难, 走不起, 来了这里, 没的给姑奶奶打嘴, 就是管家爷们看着也不象。”凤姐儿笑道: “这话没的叫人恶心。不过借赖着祖父虚名, 作了穷官儿, 谁家有什么, 不过是个旧日的空架子。俗语说: 朝廷还有三门子穷亲戚呢, 何况你我。”……凤姐听了说道: “我说呢, 既是一家子, 我如何连影儿也不知道。”……凤姐笑道: “且请坐下, 听我告诉你老人家。方才的意思, 我已知道了。若论亲戚之间, 原该不等上门来就该有照应才是。但如今家内杂事太烦, 太太渐上了年纪, 一时想不到也是有的。况是我近来接着管些事, 都不知道这些亲戚们。二则外头看着虽是烈烈轰轰的, 殊不知大有大的艰难去处, 说与人也未必信罢。今儿你既老远的来了, 又是头一次见我张口, 怎好叫你空回去呢。可巧昨儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子, 我还没动呢, 你若不嫌少, 就暂且先拿了去罢。”)

(选自《红楼梦》第六回)

例2中凤姐明明早就知道刘姥姥候在门外, 却迟迟不让下人们领她进来, 等到刘姥姥跪拜她的时候, 又忙说“快挽起来别拜了吧”、“亲戚们不大走动都疏远了”、“朝廷还有三门子穷亲戚呢, 何况你我。”、“若论亲戚之间, 原该不等上门来就该有照应才是,” 这些话看似礼貌, 也符合礼貌原则的“同情原则”和“慷慨原则”。但这些只是表面上的移情站位, 从凤姐私底下对仆人说的那句“我说呢, 既是一家子, 我如何连影儿也不知道。”, 还有最后拿了20两银子就把刘姥姥草草打发了, 就能看出, 实际上说话人表达的情感趋异而非趋同。“朝廷还有三门子穷亲戚呢, 何况你我。”看似站位移情, 但其实是在显示说话人和听话人社会地位的悬殊, 把贾府比作朝廷, 把刘姥姥

比作穷亲戚, 言语中慢慢的不屑凸显了自我优越的社会身份, 隐含地否定了对方的身份地位, 实际是在威胁对方的积极面子《红楼梦》中对王熙凤此人两面三刀、绵里藏针的形象刻画的也是入木三分。

例3: (情景: 贾母视宝玉如心头肉, 更认定他将来必光宗耀祖。而贾政却将宝玉打得皮开肉绽, 此举让贾母心疼不已, 并大为不满。)

贾母又叫王夫人道: “你也不必哭了。如今宝玉年纪小, 你疼他, 他将来长大成人, 为宦作宰的, 也未必想着你是他母亲了。你如今倒不要疼他, 只怕将来还少生一口气呢。”贾政听说, 忙叩头哭道: “母亲如此说, 贾政无立足之地。”

(选自《红楼梦》第三十五回)

例3中贾母表面上在劝告王夫人, 实际上是指桑骂槐在训斥贾政, 表达对贾政的不满。表面上看起来贾母实在维护贾政的积极面子, 符合礼貌原则中的“一致原则”让王夫人不要心疼宝玉, 看似在骂宝玉, 而实际上含沙射影的挖苦贾政当官了, 不把自己这个老母亲放在眼里, 完全不考虑她的感受就对自己的宝贝孙儿痛下狠手。对贾政而言, 贾母这种表达方式可能比直接责骂更让他无地自容^[6]。

然而, 我们不难发现, 李成团、冉永平提出的这三种虚假礼貌的实现方式并不能完全覆盖日常交际对话中所有的虚假礼貌现象。还是《红楼梦》中的语料为例, 有不少虚假礼貌现象并不属于以上三种中的任何一种。其中, 另一种非常常见的虚假礼貌策略——“反讽”被忽略了^[7]。

例4: (情景: 在抄检大观园时, 惜春的丫鬟入画被发现私藏他兄弟的银钱, 惜春害怕被牵连, 想要赶走入画。这段是贾惜春与尤氏族之间最矛盾的一次, 入画出错, 贾惜春原本想让尤氏带她出去, 结果, 尤世说了一句话, 完全激怒了惜春) “惜春冷笑道: “我虽年轻, 这话却不年轻。你们不看书不识几个字, 所以都是些呆子, 看着明白人, 倒说我年轻糊涂。”尤氏道: “你是状元榜眼探花, 古今第一个才子。我们是糊涂人, 不如你明白, 何如?”

(选自《红楼梦》第三十五回)

例4中尤氏对惜春说的这段话, 不属于先礼后兵、象征性移情、指桑骂槐当中的任何一种, 而是典型的反讽。“你是状元榜眼探花, 古今第一个才子”, 这话显然与事实不符。读过《红楼梦》的人都知道, 贾惜春和嫂子尤氏姑嫂二人向来关系一般, 惜春的话尤氏听了不入耳, 但又碍于情面不好

正面起争执,故而此处尤氏采用的反讽的修辞手法,来挖苦,讽刺惜春为人办事糊涂。类似这样反讽的语式,《红楼梦》中还能找到很多相关的例证。再比如第三十一回中,晴雯不慎跌了扇子,贾宝玉便骂了她两句,两人便吵了起来。袭人见二人脸色都不太对劲,便上前询问。晴雯便冷笑道“姐姐既会说,就该早来,也省了爷生气。自古以来,就是你一个人服侍爷的,我们原没服侍过。因为你服侍的好,昨日才挨窝心脚,我们不会服侍的,到明儿还不知是个什么罪呢!”“因为你服侍的好,昨日才挨窝心脚”,这句话一则是在讽刺袭人,你服侍的那么好,怎么还挨了一脚呢。可见你也做不到事事令爷称心如意。二则是在讽刺宝玉,这么多丫头你不是打就是骂的,反正就没一个令你满意的。跌了个扇子而已,又不是什么大事,可见你有多难伺候。晴雯这种讽刺手法的运用充分展现其张扬和追求平等的个性。这也正好应了她的判词“心比天高,身为下贱”。

由此可见,虚假礼貌常见的实现方式,除了李成团、冉永平提出的“先礼后兵”、“象征性移情”和“指桑骂槐”之外,还可以再补充一种——“反讽”。

反讽作为一种语言技巧,在日常交际中并不少见,中国外都有不少关于反讽的作品和研究。所谓反讽,也可理解为反语,通常是正话反说。单纯从字面上不能了解其真正要表达的事物,而事实上其原本的意义正好是字面上所能理解的意涵的相反,通常需要从上下文及语境来了解其用意,常常伴有讽刺的气味和语气,故而也是虚假礼貌的一种。

4 虚假礼貌的语用功能

通过对语料进行分析,我们不难发现,在不同的语境下,虚假礼貌言语行为产生的语用效果也有所不同。论文根据《红楼梦》中的语料,归纳总结了一些学者的研究成果。中国学者李成团和冉永平(2014)提到,虚假礼貌有威胁对方面子和维护人际关系的功能。另外,赵小月(2017)在其发表的期刊文献中指出除了上述两种语用功能外,虚假礼貌还有间接告诫听话者的功能。英国兰卡斯特大学的英语语言学系教授 Jonathan Culpeper(2011)提到“不礼貌现象有时会带来一定的娱乐效果”。

4.1 威胁对方面子功能

即是虚假礼貌,那肯定真实意图是不礼貌的。不少研究将虚假礼貌归为“反讽”(irony)和“讽刺”(sarcasm),它

们有重叠的部分,却不能完全等同。反讽和讽刺是属于虚假礼貌范畴的。这种言语行为通常伴随着挖苦、讽刺、嘲笑等语言效果,实质上是对听话人面子的威胁。

例5:情景:宝玉要酒喝,来不及热要喝冷酒,宝钗说,酒要热着喝,否则拿五脏去暖他,要受害的。宝玉听了有理就放下了,那里林黛玉就对宝玉的这一番做法已经又有不满了,一边嗑瓜子,一边抿着嘴笑,可能就在想什么办法可以怼宝玉了。可巧,雪雁就拿了紫鹃要她送来的手炉给黛玉,黛玉正好借这件事来表达对宝玉的不满:“我平日里说的,你都当耳旁风,他一说你就听了,比圣旨还快呢。”

(选自《红楼梦》第八回)

在例5中,“我平日里说的,你都当耳旁风,他一说你就听了,比圣旨还快呢。”黛玉说这句话的意图实则是在借雪雁借机讽刺宝玉,为什么我让你不要喝你就不听,宝钗的话你就当圣旨一样言听计从呢。看似是在数落雪雁,实际上是在指桑骂槐,这些话是对宝玉说的,目的是为了挖苦、讽刺宝玉。这些话说的锋利、刻薄,恰当地体现了她的人物个性。

4.2 维护人际关系功能

虚假礼貌言语行为本质上与人际关系的维护是相关的。说话人通过虚假礼貌的使用,维系了交际表面上的和谐,假意保全了听话者的面子,使交际能继续进行下去,从而维护了当前说话双方的当前的人际关系。比如说话人使用象征性赞扬、表面同意或道歉等方式,可减弱某些威胁面子的言语行为带来的负面影响。在例2中王熙凤对刘姥姥说的那些话,虽然背地里间接地损害了听话者的积极面子,但是表面上还是维护了当前说话双方的当前的人际关系。比如说“若论亲戚之间,原该不等上门来就该有照应才是”、“今儿你既老远的来了,又是头一次见我张口,怎好叫你空回去呢。”等,这些话表面上礼貌性的拉近了说话人和听话人之间的关系,维护了双方的人际关系。倘若刘姥姥第一次进大观园就吃了个闭门羹,或是凤姐直接当面贬低,做出种种不礼貌的行为,那么她们之间的社交关系也就不复存在了,更不会有后面刘姥姥二进大观园,还有最后帮凤姐救下她的女儿巧姐这些情节,这些都为小说后面的情节埋下了伏笔。

4.3 间接告诫听话者功能

在实施虚假礼貌言语行为过程中,说话者除了想通过虚假礼貌言语行为威胁听话者面子外,也可以通过侧面告诫的

手段迫使听话者放弃某种想法或行为。由此可见,虚假礼貌言语行为还具有间接告诫功能。在例3中,贾母除了讽刺挖苦贾政之外,更重要的是想要告诫贾政,即便他如今早已成家立业,为官做宰,也不能忘了自己做儿子的本分忤逆老太太,对宝玉下此狠手,事实证明,这确实是有效的。本来贾政扬言“今天非打死你这个畜生不可”。听完贾母的话之后,他立马停下来了,而且之后的情节里再也没有打过贾宝玉了。在这里,说话者通过虚假礼貌侧面告诫听话者要去做某事,或者放弃某事,是虚假礼貌言语行为间接胁迫性的体现。再比如在红楼梦第四十二回中,因黛玉行酒令时一时忘情把《牡丹亭》《西厢记》说了两句,次日宝钗便过来说要审她,宝钗笑道:“我也不知道,听你说的怪生的,所以请教你。”黛玉道:“好姐姐,你别说与别人,我以后再不说了。”宝钗八面玲珑,也知黛玉是个聪明人,不必事事点破,只便是说了一句“我也不知道,听你说的怪生的,所以请教你。”听起来是礼貌的想要请教黛玉,实则是在告诫黛玉,作为一个大家闺秀,实在是不应该看那些不三不四的杂书(《牡丹亭》《西厢记》那时是禁书)。从后文黛玉的反应来看,宝钗达到了告诫、劝告的目的。

4.4 娱乐功能

另外 Culpeper(2011) 提出,虽然不礼貌通常都是在损害听话人的面子,但是同时也可能是其他听众/观众的娱乐来源,所以不礼貌现象有时会带来一定的娱乐效果^[2]。

例6:“薛姨妈笑道:”昨日晚上,我原想着今日要和我们姨太太借一日园子,摆两桌粗酒,请老太太赏雪的,又见老太太安息的早。我闻得女儿说,老太太心下不大爽,因此今日也没敢惊动。早知如此,我正该请。”……薛姨妈笑道:“果然如此,算我的孝心虔了。”凤姐儿笑道:“姨妈仔细忘了,如今先称五十两银子来,交给我收着,一下雪,我就预备下酒,姨妈也不用操心,也不得忘了。”

例6中薛姨说昨天晚上我原想向王夫人借你们的大观园摆酒,请老太太您饮酒赏雪,我听宝钗说,她心情不大好,就没敢惊动您。早知您如此有兴致,正该请您。这无非是在跟贾母示好,表明自己和闺女(宝钗)都时刻惦念这要孝敬贾母。薛姨妈很会做人,又提及女儿顾惜贾母。而此时凤姐却接话了,“姨妈仔细忘了,如今先称五十两银子来,交给我收着,一下雪,我就预备下酒,姨妈也不用操心,也不得忘了。”凤姐惯会插科打诨,说这句话的意思,无非是在说,薛姨妈

别光说不做啊,竟会说些漂亮话,等回头又找借口说忘了就搪塞过去了。这里虽是反讽的语气,但通过上下文语境我们可以看出,凤姐绝非要挖苦讽刺薛姨妈,而是说笑逗乐。倒是凸显了反讽所具有的幽默、风趣、活跃气氛的一面。贾母随着凤姐的插科打诨往下续,得了实惠之银子不过笑话里的谈资。这里看出凤姐的滑头孝顺讨好老人,贾母的风趣诙谐随性。最后惹得众人捧腹大笑,观众也不由地跟着剧中人物大笑起来。所以说虚假礼貌不一定总是具有攻击性的,有时反而会带来一定的娱乐效果。

5 总结

礼貌原则是人际交往中需要遵守的重要准则,然而很多现象不能简单地用礼貌或者不礼貌来进行解释说明。虚假礼貌语言现象的研究体现了礼貌的相对性。论文结合中国古典名著《红楼梦》挑选经典人物对白,基于李成团、冉永平(2014)的理论研究而做出语用分析,并对他们提出的三种虚假礼貌的实现方式进行补充,再进一步系统归纳总结虚假礼貌的语用功能。然而,仅仅以一部作品的几个例子来探讨虚假礼貌现象还是具有一定的局限性。希望通过论文会有更多的研究者参与虚假礼貌的研究中,推动这一特殊语言现象进一步的研究和思考。

参考文献

- [1] Beebe, L. Polite fictions: Instrumental rudeness as pragmatic competence[J]. *Linguistics and the education of language teachers: Ethnolinguistic, psycholinguistics and sociolinguistic aspects*, 1995:379-397.
- [2] Culpeper, J. Towards an anatomy of impoliteness[J]. *Journal of Pragmatics*, 1996, 25(3):349-367.
- [3] Leech, G. *The pragmatics of politeness*[J]. Oxford University Press, 2014.
- [4] Kienpointner, M. Varieties of rudeness[J]. *Functions of Language*, 1997, 4(2):251-287.
- [5] 李成团, 冉永平. 虚假礼貌的实现方式及语用特征分析[J]. *外国语*, 2014(2):42-51.
- [6] 林嘉祺. 汉语“彼此双关”话语的间接不礼貌语用特征解读——以《红楼梦》为例[J]. *莆田学院报*, 2016(3):99-100.
- [7] 李莎莉. 虚假礼貌实现方式、语用特征及功能的补充[J]. *语言艺术与体育研究*, 2017(2):291.
- [8] 王建华. 礼貌的相对性[J]. *外国语*, 1998(3):1-2.

Discussion on the Timbre Control in Banhu Performance

Yuanyuan Zhao Chen Hao

School of Music and Dance, Honghe University, Mengzi City, Yunnan Province, Mengzi, Yunnan, 661199, China

Abstract

The Banhu instrument is a unique part of the Huqin system. Known for its bright and crisp tone. The importance of timbre to Banhu is undoubtedly the most distinguishing feature of Banhu from other Huqin. Timbre training is the most important part of the Banhu training system. It is also a complex and complex training system. It needs to rely on the coordination of various playing factors, including the strength, speed, angle of the right hand when bowing, touching the surface of the string with the fingertip of the string, the amplitude and strength of the string, etc. Only by making overall plans can we play a better tone.

Keywords

Banhu performance; the timbre control; bowing; press string; string

浅谈板胡演奏中的音色把握

赵媛媛 郝琛

云南省蒙自市红河学院音乐舞蹈学院, 中国·云南蒙自 661199

摘要

板胡这一乐器是胡琴体系中独具特色的一部分。因其明亮清脆的音色而被人们所熟知。音色之于板胡重要性毋庸置疑,是板胡区别于其他胡琴的最显著特征。音色的训练是板胡训练体系的最重要部分,也是一个复杂且复合的训练体系,需要依靠多方面演奏因素的相互配合,包括右手运弓时的力度、速度、角度,按弦指尖触弦面、幅度、力度等影响,做到统筹兼顾才能发挥出较好的音色。

关键词

板胡演奏; 音色把握; 运弓; 按弦; 揉弦

1 引言

板胡发音高亢清亮,既能演奏抒情细腻的乐曲需求、表达苍凉的情感,又能表现热情、奔放的情绪。从演奏方法上来看,板胡与二胡演奏有较多共同点,但是也有着很大的差异性。板胡从形制上看,琴弓的长度及重量都超过二胡,定弦与琴弦的张力也不一样,因此需对板胡的音色研究与二胡区分开来对待研究。每一件乐器都有自己独特的音色,就板胡来说,音色也有高亢与低沉的差异,并且在乐曲表达中运用的也十分丰富。弓法是板胡音响的“动力”,是表达情感的关键。如果没有熟练的弓法技术,板胡就难以发出轻、重、强、弱、快、慢、缓、急的音响效果,也很难表达出喜、怒、哀、乐、抑、扬、顿、挫的思想情感。因为音乐的内涵是通过各种音色来体现,而板胡的音色恰恰就是体现这些情绪与情感的最好手段。

2 影响板胡音色的因素

影响板胡音色的因素大体可以分为两个方面:一是演奏者自身的情感与对曲目的感性认知方面;二是演奏规范与技术方面制约音色水平。

2.1 情感与审美因素制约音色水平

优良的审美能力与对声音的敏感度是一个优秀板胡演奏者需要具备的能力。板胡演奏者需要对自身演奏板胡音色质量具有一定的判断与鉴别力。乐器的研习是技巧与情感以及音乐审美和音乐理论的有机组合。优质的技巧需要高超的作品情感处理与稳定的理论体系支撑才能发挥出最佳的效果。审美能力与情感处理能力需要长期的积淀与学习才会得到有效的提高。板胡的发音和音色的表现需要通过演奏者左右手相互配合完成,根据演奏方法不同,所产生的音色也不同,那么就要求板胡演奏者在演奏过程中形成正确的音色判断,

逐步形成音色的掌控力,才能满足在演奏作品过程中对不同音色的需求。

2.2 板胡与演奏者契合度因素

由于板胡的本身材质有所限制,那么必然会对板胡的音色造成一定的影响。因此,板胡演奏者在对板胡进行演奏的时候,必然选择一个适合自己的乐器,从而降低板胡这件乐器在演奏中对音色的影响。同时,演奏者在平时的练习中,还要熟练掌握板胡自身的发音特点,从而达到两手配合默契。演奏者在演奏时应当满足乐曲所需要的特点,从而融合板胡的演奏并体现出不同的音色。

2.3 影响音色的技巧性因素

2.3.1 弓速与弓段的巧妙结合

在作品演奏中,板胡的音色发出主要作用力是琴弓对琴弦所造成音色不同的重要因素。弓速以及手指对琴弓的压力两者间的相互影响。不同的压力配合着不同弓速可以演奏出不一样的音色。例如,作品《月牙五更》音乐细腻、委婉、朗朗上口,此曲为东北风格的作品,需要在演奏时多注重运弓的功力。对力度的把握尤其重要,这样才能达到作品所需要的音色。再如,《湘西音画》这部作品中,慢板段落中,用连弓演奏渐强的三连音,要求弓段及力度的匀称,弓速与弓段随着旋律线的发展而变化。慢板高音区的旋律悠扬、缓慢,演奏弱起的节奏时,右手持弓力度要恰当,实而不虚、虚则不燥,音色才能达到透明清晰^[1]。

2.3.2 揉弦技巧对音色的影响

不同的揉弦力度对板胡音色的影响也是不可缺少。在按指揉弦中的力度,手指触弦的接触面积各不相同,按弦过程中的具体速度幅度,都会直接影响板胡的音色。触弦的面积大发音就厚重,触弦面积小,发音就清晰。例如,板胡曲《公社春来早》中的 Fa 和 Si 两个音用“臂控滑揉”的演奏方法,表现了河南的风土人情及公社里面的社员们干劲十足,这里面就是运用了触弦面大发音厚重的特点。

3 正确演奏板胡音色的策略

3.1 正确的坐姿

一个优秀的板胡演奏者,在演奏的过程中一定有着正确而标准的演奏坐姿。因此,坐姿对板胡的音色起到决定性作用,正确的演奏坐姿可以保证演奏者在演奏时发挥更加自然,演奏水平更有保障,也使自身的肢体更加省力,更不会对演

奏者的整体水平发挥造成影响。

首先,在选择座椅时,应避免习惯性依靠在椅背上,一般选择坐座椅的三分之一或三分之二处。其次,应避免座椅过高或过低,过低琴筒夹于大腿根部与腹部之间,影响到琴筒的发音;过高则会影响持琴的角度问题,影响演奏时琴身的稳定性。最后,正确的坐姿应该身体自然放松,坐端正,将琴筒放于左腿根部并靠近左侧小腹处,腿部的姿势又分为平腿式和架腿式两种。一般在舞台上表演平腿式使用范围广。

3.2 把握好换把环节

在演奏时为了加大音域、使音色发生变化,就需要换把。换把的质量直接影响乐曲旋律的流畅性和音色的美感。换把是通过左手在琴杆上滑动、调动与移动等自然动作完成。板胡的音色以上把位和中把位好把握。中把位的音区中,要做到手指触弦自然放松、按弦力度适当以及在运弓要连贯流畅。在演奏下把位及再下把位的时候,需要演奏者对左手触弦及右手拉推弓相互配合得当。由于高把位的振动频率变短,灵敏度比上、中把位迟钝。为了让下把位的音色达到较好的音色,必须根据乐曲内容与乐器自身发音的实际情况合理配合手指的触弦面积并加快右手运弓的弓速使琴弦充分振动,从此获得较好的音色。

3.3 控制好运弓的方向

在板胡的演奏过程中,运弓是板胡平时训练中最基础的一项基本功训练。在板胡的音色控制中,可以通过板胡拉弓发出的声音来做判断。在演奏作品音色情况不理想时,就需要在运弓时要有一定的调整,保证右手的手腕放松,出弓的角度顺着琴筒方向,避免整到琴弦,并保证左右手合理配合,才能演奏出作品所要表达出来的音色。

3.4 演奏中的气息控制

演奏中呼吸量的多少、程度的深浅、速度的急缓、频率的快慢、气势的强弱等^[2],都对音的高低、长短、强弱、快慢、动作幅度大小及艺术表现产生影响。演奏时动作幅度越大,气息支撑点越深,呼吸气量越大,气息的支撑力也越大,反之,则气息支撑点浅,气量及其支撑力就越小^[3]。当演奏动作趋于平稳舒缓时,则应随着肢体动作的收缩而呼吸。演奏时身体基本保持不动,而需要加大一定的气息支撑时要适当调整吸气,需要减少气息支撑时要适当呼气。当力度不变而演奏动作幅度变大时,呼吸动作的幅度也随之增大,反之,

则相应而减小;随着演奏动作的加快,呼吸动作也随之加快,反之,则相应减慢等,演奏中技巧的复杂性、情感表达的不同,也会出现千变万化的形式。

4 音色训练过程中的几点注意

音色训练是板胡演奏训练体系的重要组成部分。从右手拉推弓为开端,探索与感受板胡这件乐器最适合的振动状态和最好的音色点,循序渐进,系统训练。

4.1 遵循人体生理功能运动的基本规律的弓法练习

要解决发音的问题就要从右手运弓开始。所谓人体生理功能的自然运动,是指运弓方法的客观因素,核心就是要求顺其自然。这就是要运弓动作的推、拉遵循人体生理功能运动的基本规律。如果不是特殊弓法技巧的演奏,我们不能违背这一规律。如果违背这一规律,就会于于是无成。因此,推、拉运弓时要保持手臂相对松弛,按照人体手臂关节运动的顺序,拉弓先手腕、小臂、大臂的顺序,推弓则相反。整个拉推弓过程要保持自然放松,不可有任何僵硬的姿势和动作,一切顺其自然,这就是基本的运弓法则。

4.2 把握好板胡演奏左手技术

板胡演奏左手技术需要正确的演奏方式。演奏时左手虎口自然放置于腰码处,手腕呈自然弯曲状态,左手手臂与身体保持45°角度^[4]。在训练过程中要尤其左手手指按弦踏实,初学者可在手型不变的情况下加大按弦力量,熟练按弦手感后,再放松。

4.3 协调左右手配合训练

演奏时为了保持发音的准确以及音色的平稳,左右手配合默契也是一个重要因素。由于人的左右手生长与力量等情况不同,在训练体系当中就要注重配合训练。想要演奏出不同乐曲所需要的不同音色,就要求两手同时按所需要的音色标准来控制两手不同的动作。可以采取先单独分别训练,再

进行配合交叉训练的方法,选练尤其讲究慢练,身体与思想记忆达到熟练的统一后再进行加速。

4.4 运用主观辅助作用提高运弓质量

以弓法的艺术效果为目的。推、拉弓是弓法技巧的基础,它关系到板胡发音能否完全振动以及音色音质的好坏^[5]。要使发音完全振动,要想发出好的音色,单靠顺其自然的推、拉是不够的。还必须借助主观人为的辅助手段才能完成。人为辅助加力也要讲究科学性、合理性。推、拉弓靠弓毛在琴杆与琴弦之间形成S形,以杠杆作用加力错误的演奏方法,不但使板胡音色粗糙,而且对弓速有一定的影响。加力主要靠手腕,切不可用臂膀带动琴弓,特别是内外连续换弦时,动作不要太大,用手腕的力量足够才能达到满意的效果。

5 结语

板胡的音色体系训练是板胡演奏的核心训练环节。由于其自身的复杂性,受众多因素影响,在日常的训练体系当中应该全方位、多方面的结合演奏者自身实际来安排训练方式。个体的差异性的存在,造成不同演奏者的接受程度、认知情况、学习态度、学习效果都有所不同,这就需要板胡教育能敏锐的发现学生特点,因材施教,对症下药与科学的训练体系相结合,是能较好的表现出板胡的音色质量的。

参考文献

- [1] 汪淼.论板胡曲《湘西音画》的创作及其演奏[J].北方音乐,2017(09):84-87.
- [2] 范冠印.二胡演奏中的气息控制[J].中国音乐,1990(02):66-68.
- [3] 曹永谦.论二胡演奏中的呼吸运用[J].剧影月报,2011(04):56-57.
- [4] 安静.板胡演奏技术进行系统化训练分析[J].戏剧之家,2017(13):79.
- [5] 刘林海.评剧伴奏中板胡的运弓技巧[J].艺海,2008(01):91.

Research on Application of Painting Decoration in Ceramic Art Design

Ya'nan Miao

Song Royal Kiln Co., Ltd., Xuchang, Henan, 461000, China

Abstract

Painting decoration is one of the most important forms of expression in ceramic art design. With the help of relatively rich pattern design and relatively bright color matching, the value of ceramic works is fully reflected. With the help of reasonable line planning, the designer makes the investment works fully display their own charm, allowing viewers to appreciate the meaning of the works through the appearance of ceramics. The paper focuses on the specific application of painting decoration in ceramic art design, combined with the specific performance of painting decoration in ceramic art design, analyzes the common points of the two, and clarifies the actual application path.

Keywords

painting decoration; ceramic art; design

绘画装饰在陶瓷艺术设计中的运用研究

苗亚楠

大宋官窑股份有限公司, 中国·河南 许昌 461000

摘要

绘画装饰属于陶瓷艺术设计中非常重要的表现形式之一,借助于相对丰富的图案设计以及相对鲜明的色彩搭配,使得陶瓷作品的价值充分体现出来。设计人员借助于合理的线条规划,使得投资作品充分的彰显出自身的神韵,让观赏者通过陶瓷的外表体会到作品的深意。论文重点分析绘画装饰在陶瓷艺术设计中的具体运用,结合着绘画装饰在陶瓷艺术设计中的具体表现,分析两者的共同点,明确实际的运用路径。

关键词

绘画装饰; 陶瓷艺术; 设计

1 引言

绘画装饰在实际应用的过程中,可以将陶瓷作品本身的文化内涵充分体现出来,同时又能反映出陶瓷作品内在的价值,属于价值表现的一种形式^[1]。通过合理的线条勾画与色彩的有效搭配,使得陶瓷作品更富有美感,设计人员将两者相互融合,彰显出自身深厚的文化底蕴,同时又能完善陶瓷作品本身的风格,促使陶瓷本身的文化价值通过合理的方式传递给观赏者。

2 陶瓷艺术设计中绘画装饰的基本概述

在艺术设计实践中,绘画装饰属于一种相对重要的元素,也可视为一门独特的艺术,通过合理地运用绘画工具,使得图案绘制于陶瓷之上,借助于相对生动且形象的图案,使其

与陶瓷作品相互融合,由此打造成富有艺术气息的优秀作品。借助于陶瓷作品可以充分地表达出绘制者的内心情感,由此将艺术的成效传递于观赏者,使得设计者的生活态度以及追求充分体现出来^[2]。将绘画工艺作为主要的分类依据,可以将陶瓷艺术设计中的绘画装饰划分出不同的类型,无论是哪一种类型都能彰显出自身的表现价值,反映出艺术设计的初衷,这属于纯艺术的创作价值;还能使陶瓷装饰的效果得以呈现,这是陶瓷设计艺术价值充分体现出来的具体途径。

3 绘画装饰与陶瓷艺术设计之间的共同点

3.1 充分体现形态美

在陶瓷作品进行设计的过程中,绘画人员应该对创作的内容和艺术风格等加以分析,选择相对合理的设计方案,将

图案以及陶瓷作品进行有效的融合,使得陶瓷制品呈现出更加完美的状态。在运用绘画装饰这一具体形式的时候,应该重视绘画以及陶瓷艺术设计的形态美,只有采取相对合理的设计方案,才能让绘画的艺术价值充分体现,也能确保绘画的形态充分彰显完美性。艺术作品具有独特的美感,可以真正地打动观赏者,促使设计者充分表达自身的情感。陶瓷绘画属于工艺,体现出较为明确的形态与美感,在实际绘制构图的过程中,可以借助于线条勾勒出的图案,充分地凸显出陶瓷作品本身的美感(如图1所示)。为了让陶瓷设计更能贴合形态美,应该确保绘制的图案更加合理,实现相对协调色彩搭配,让陶瓷设计充分地反映出艺术作品本身的美感与价值。

图1 陶瓷绘画装饰图

3.2 设计中的和谐美

陶瓷绘画装饰以及艺术设计存在着相对明显的联系,在具体制作的过程中,应该重视和谐美的体现。和谐重点是指的绘画及陶瓷设计之间存在的密切关系,只有让两者实现有效的补充,才能确保和谐美充分体现出来。绘画图案借助于色彩的合理搭配,使得陶瓷本身的美感得以衬托,由此给观赏者一种审美方面的和谐舒适感^[9]。和谐属于绘画装饰陶瓷设计中应该重点遵循的基本原则,对于提升投资本身的艺术价值有着巨大的帮助。陶瓷的绘制重点指的是图案上的勾勒,通过色彩和构图相互结合的手段,让陶瓷作品本身的和谐美体现出来,促使陶瓷作品趋向完善。

4 绘画装饰在陶瓷艺术设计中的运用实践

在陶瓷艺术设计中,绘画装饰与其相互融合,可以打造出富有多种形式的艺术作品,借助于丰富多样的创作思路和创作技巧,让陶瓷作品富有自身的灵魂和美感。

4.1 青花的运用

传统的青花图案相对单一,主要是通过明净素雅的表现形式,受到人们的广泛关注。在陶瓷艺术创作中,可以适当地融合中国画的绘画装饰风格,转变以往相对单一的颜色,赋予绘画装饰较大的创作空间,使得绘画体现出清爽明净的感觉,同时还能彰显出陶瓷作品本身的意蕴,搭配着中国特色的艺术造型,使得绘画美的韵味充分的彰显出来。

4.2 斗彩的运用

斗彩主要是由多种釉彩共同结合而成的成品,其富有热情与冷静的观感,呈现出相对鲜明的对比特色,让人体会到强烈的视觉冲击,感悟到其中蕴藏的深厚情感,彰显出独有的魅力^[4]。绘画装饰中通过油画和具体表现的特征,使得陶瓷作品融入了新的元素,充分地凸显出陶瓷作品本身的特色。通过较为热烈和明亮的陶瓷艺术,使得情感的宣扬更加的到位,在相互结合的过程中,使得陶瓷工艺的发展更具优势。

4.3 粉彩的运用

作为绘画装饰中的重要组成部分,粉彩和陶瓷作品的相互结合使得陶瓷的美感充分体现出来,真正地反映出自身的艺术价值。粉彩也被称作古彩,属于瓷器制作技艺中传统上色的突破性手段,其适当地融合了珐琅彩本身的特征,在玻璃白以及五彩彩料的相互融合下,使得各种色彩形成了相对鲜明的对比,这就让陶瓷本身的特色展现的淋漓尽致。通过将红彩适当地转变为粉红、让绿彩转变为淡绿等,使得人们体会到粉润柔和的魅力,在瓷器上适当的运用绘画装饰的技巧,保证画面整体线条凸显的刚劲有力,同时展现出相对形象的装饰效果,促使立体感的直观感受更加深刻。陶瓷艺术中合理的运用绘画装饰,可以让绘制的人物以及山水等元素显现出层次感,这种层次感呈现出立体分明的特征,保证陶瓷作品更加的真实,让人体会到身临其境的美好感受,在充分地感受绘画场景反映的情感时,也保证了陶瓷及绘画艺术结合的成效,促使陶瓷艺术作品更加生动、灵活、形象。

4.4 新彩的运用

新彩属于国际上引入的新型上色技巧,可以与现代的陶

瓷工艺呈现出完美匹配的状态,属于陶瓷艺术设计中常用的造型元素。在设计阶段,借助于新彩进行装饰,可以将中国富有特色的传统写意风格呈现出来,通过合理的印花以及喷彩等手段,使得装饰的效果更加明显^[5]。其属于新的釉质,适合运用到作画实践中,经过将丰富多样的色彩合理的搭配,使得图画拥有了鲜活的生命。借助于绘画的装饰,使得瓷器更富有生命力,同时彰显出自身的独特个性。在合理的创新与创作中,现代工艺及绘画技巧相互融合,打造出更加完美的艺术品。正是凭借着绘画装饰的独特风采,使得陶瓷艺术作品受到人们的广泛关注,呈现出多样化发展的状态。

5 结语

通过将绘画装饰适当地运用到陶瓷艺术设计的活动中,使得绘画艺术以及陶瓷艺术呈现出双向发展的模式,收获了相对优良的发展目标,受到了广泛的关注。伴随着陶瓷艺术的不断发展,传统绘画艺术的价值充分体现,在融入现代元素之后,诞生出的现代绘画艺术与陶瓷工艺巧妙结合,使得

传统的中国文化得以传承,同时又赋予了时代的生命力。中国传统文化就是艺术发展的根本,为了让陶瓷工艺更加长远的发展,应不断融入新的元素,创作出更多优秀的艺术品,使得传统产业稳步发展,拓宽走向世界的道路。

参考文献

- [1] 陈友祥. 美术学专业陶瓷艺术课程与中国画课程的整合教学研究——以巢湖学院为例[J]. 遵义师范学院学报, 2019(06):133-135+149.
- [2] 麻汇源. 当代陶瓷艺术综合性方式研究——以高温颜色釉装饰技法为例[J]. 陶瓷研究, 2019(06):84-86.
- [3] 江乐山. “外师造化、中得心源”绘画心得对国画与陶瓷山水画的影响[J]. 陶瓷研究, 2019(06):121-123.
- [4] 胡文华. 雪景神韵天堂画 遗落人间化作诗——记陶瓷艺术大师袁世文的雪景绘画艺术风格[J]. 台声, 2019(21):106-109.
- [5] 龙芝兰. 论陶瓷中国画——醴陵釉下彩瓷与中国画笔墨、气韵的结合[J]. 爱尚美术, 2019(05):76-79.

Interesting Thinking of Modern Ceramic Modeling Design

Weili Du

Song Royal Kiln Co., Ltd., Xuchang, Henan, 461000, China

Abstract

Ceramic is not only an excellent art culture, but also an indispensable tool in daily life. Ceramics are closely related to people's daily life. Therefore, the proper incorporation of some interesting elements in the ceramic modeling design can also make the user happier. The paper connects with the reality, and explores and explores the interesting issues in modern ceramic modeling design for reference.

Keywords

modern ceramic; modeling design; interesting elements

现代陶瓷造型设计的趣味性思考

杜卫利

大宋官窑股份有限公司, 中国·河南 许昌 461000

摘要

陶瓷既是一种优秀艺术文化,也是日常生活中不可缺少的器具,陶瓷与人们的日常生活息息相关。因而,于陶瓷造型设计中适当融入一些趣味性元素,也可让使用者心情更为愉悦。论文联系实际,就现代陶瓷造型设计中的趣味性问题展开思考探究,以供参考。

关键词

现代陶瓷;造型设计;造型趣味性

1 引言

审美趣味是一个人的审美偏爱、审美标准、审美理想的总和。紧张的生活节奏、巨大的生活压力让现代人很少有时间与心情慢下来细细品味生活的乐趣、仔细欣赏身边各种物品所携带的意趣。在这样的生活环境中,让陶瓷多表现出一些趣味,应用陶瓷的有趣造型给生活调味,让原本枯燥单调的生活变得充满惊喜、趣味横生,这对于人们生活水平的改善与情感的丰富均有重要意义^[1]。

2 现代陶瓷造型趣味性设计的意义

在现代竞争越来越激励的社会环境中,趣味性丰富了人们的情感生活,充满趣味元素的陶瓷让单调的生活环境变得丰富多彩。在进行陶瓷造型设计时,应当注重形式与功能的完美结合。在保证陶瓷日常使用功能满足的情况下,对材料、颜色、装饰、造型等灵活搭配,大胆创新,让陶瓷产品趣味横生,也让陶瓷的艺术价值得到提升。趣味性陶瓷让人们的精神生活不再枯燥乏味,让人们的精神生活逸趣横生。在由钢筋水

泥建造的城市中,大多数人被工作、生活所束缚,每天机械式地重复着由家到公司、由公司到家的两点一线式生活。在这样的生活模式下,人们的激情日益消减、精神情感世界日益匮乏,个性得不到发挥,心情得不到释放。但趣味性陶瓷却能犹如冬日里的一抹绿色、灰暗环境中的一抹亮光给人以惊喜、欢愉以及希望。在拖着疲惫的身心打开炉灶开始做饭时,你突然看到有一个扮着鬼脸的陶瓷碗。在这一瞬间,你的心情会被这个小小的陶瓷碗点亮,一天的疲惫、乏味也将被消除,生活瞬间变得美好可爱^[2]。

3 现代陶瓷设计趣味性特点

在现代陶瓷设计中,设计者往往会通过色彩、形态、材质以及功能来体现陶瓷品的趣味性,让陶瓷品趣味横生、新颖独特。例如,在进行造型设计时,设计师们灵活运用仿生、夸张等设计手法,让设计出的陶瓷作品灵动自然、趣味满满。在塑造作品时,设计者们仿照动物、植物的外貌形态在设计陶瓷品,让没有生命的陶瓷也变的或是憨态可掬、或是古灵

精怪、或是优雅自然,从而也让消费者与使用者对这些陶瓷品更加爱不释手。这种仿生设计手法,以自然界中的动物、植物为原型,仿照动植物的外观形态、肌理甚至是表情变化进行设计,有效地打破了传统陶瓷设计中呆板、生硬无趣的特点,让陶瓷品更加灵活生动,充满趣味。除进行仿生设计外,夸张设计也是常用的一种设计手法。在设计过程中,对陶瓷整体造型或其中的某一部位做夸张处理,让陶瓷的艺术表现力、视觉感染力等加强,也让陶瓷不再呆板生硬而是趣味横生^[3]。

除此之外,在进行陶瓷设计时,运用何种颜色、哪种花纹等均会在很大程度上影响陶瓷品的整体造型特点与艺术风格,如在陶瓷中运用一些比较新鲜有趣的花纹、丰富多样的颜色或是大胆的图案等,都会让陶瓷品有不一样的视觉效果与艺术效果,能让陶瓷品更加生动有趣。例如,有些设计师在自己的陶瓷作品上增加女性裸体,意外地让陶瓷品十分风趣幽默,给人以别样趣味^[4]。

4 如何做好现代陶瓷趣味性造型设计

4.1 把握造型与装饰的协调

《陶瓷造型设计概论》中讲道:“皮之不存,毛将焉附。”对于陶瓷品而言,造型与装饰是明显的主次关系,即造型的重要性要大于装饰。如果一件陶瓷品没有美丽的装饰,但是其造型大方自然、优美无比,那么人们对于该件陶瓷品的评价依旧会十分良好。但如果一件陶瓷品的造型十分丑陋、不合理,即使再美丽的装饰,人们也会觉得这件陶瓷品是不协调的。因此,在进行现代陶瓷设计时,要想充分体现出陶瓷的趣味性,就必须妥善处理造型与装饰的关系。设计者要在保证陶瓷造型满足使用要求的基础上,对陶瓷进行装饰,让装饰起到锦上添花、画龙点睛的作用,让陶瓷造型的趣味性得到充分体现,如图1中一整套堆叠果盘。该套果盘由四只大小不一的盘子与一个盖子组成,四只盘子分别可以装不同种类的水果。将整套果盘拆开,每个独立的果盘呈现出椭圆贝壳形状,但是将四只果盘组合在一起后,整体造型都是一颗椭圆形的鸡蛋。这样的造型设计不仅让果盘的实用性得到增强,还使果盘具有了很强的趣味性,让使用者在使用过程中收获惊喜与乐趣^[5]。

图1 一套果盘设计

4.2 完善线条运用

在陶瓷造型设计中,倾斜的直线应用的比较广泛。将两条倾斜直线做合理组合与有机搭配后,会营造出别样的空间感与趣味性,如在陶瓷造型设计中,将两条倾斜直线设计成倒梯形后,陶瓷作品给人的空间感会更为强烈,且陶瓷作品底部也会给人以轻巧、灵活、活泼、多变的视觉感受,从而让人感受到趣味。除组合应用倾斜的直线外,单方向倾斜直线的造型也会给人以不同的视觉体验与心理体验。研究表明,如果应用单方向倾斜直线塑造造型,完成的陶瓷作品会给人以倾倒、动摇之感,给人以新奇有趣的心理感受。例如,在设计茶壶时,运用倾斜直线让茶壶呈现出向前倾倒的形状与感觉,并利用这种倾倒的不安全感让整个造型变得灵活生动,更有趣味。此外,在陶瓷造型设计中,射线也是十分常见的一种形态。与直线、曲线等相比,折现的不规律性更强,因而其造陶瓷造型中的表现也更为丰富多样,带给观者的视觉体验与心理体验也会更加丰富独特。在陶瓷造型设计中灵活运用折现,能让陶瓷作品具备更大的变化性与更强的表现力,让陶瓷造型更有趣味,如图2中的茶具设计。设计者在设计这套茶具时就灵活运用了折线造型,利用长短不一的折线线段塑造出不同方向、不同大小的面,这些面有的规则,有的完全没有规律。线与面的共同表现让茶具仿若是由自然切割出的石块,因此差距的空间表现力更为强烈,带给观者的感受也更加丰富、奇特^[6]。

图2 趣味茶具设计

4.3 从生活中取材

人们常说艺术来源于生活。从某种意义上讲,生活是孕育一切艺术的母体,任何艺术的创造都要从生活中取材,进行陶瓷造型设计也是如此。多数当代年轻人时常感到生活是困难的、乏味的,由工作与各种费用构成的生活很少有乐趣可言。其主要原因在于,他们缺乏意识与能力去发现生活的乐趣与美丽,因而感受不到生活的美妙滋味。我们应正确认识到,生活中处处充满趣味,处处都有可用于趣味性陶瓷造型设计的素材,如在进行陶瓷造型设计时,选取大自然中的泥土,利用泥土设计出百变造型。设计人员可设计出动物形象、卡通形象等,运用这些趣味元素点亮人们的生活。另外,陶瓷造型设计时,设计者还要善于欣赏、捕捉日升日落、草长莺飞等充满诗意的瞬间,从这些美好片段中截取相关素材

将其应用于陶瓷作品中,让陶瓷品尽显趣味与风情。

5 结语

综上所述,在陶瓷造型设计中适当融入一些趣味性元素,不仅能让陶瓷作品的外观、品质得到提升,艺术表现力得到增强,还能让陶瓷品成为枯燥生活的调味剂,带给人们新奇与乐趣。因此,在进行陶瓷造型设计时,应在确保陶瓷实用性的基础上科学大胆运用图案、色彩、线条等要素增强陶瓷造型的趣味性,提高陶瓷作品的艺术价值。

参考文献

- [1] 徐滢,曹鸿安.趣味性日用陶瓷产品设计[J].包装工程,2019(14):290-293.
- [2] 肖也.浅析现代陶瓷造型设计的趣味性[J].上海工艺美术,2017(01):85-87.
- [3] 刘芳.现代陶瓷香薰炉造型的趣味性设计[J].景德镇陶瓷,2014(05):3-5.
- [4] 王雅楠.现代日用陶瓷设计造型要素研究[D].济南:山东工艺美术学院,2013.
- [5] 涂彦珣.日用陶瓷产品装饰中的趣味性研究[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2013.
- [6] 仇学敏.论陶瓷造型艺术中线的表现[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2010.

A Probe into the Application of Fashion Elements in Ceramic Design

Mengyuan Xin

Song Royal Kiln Co., Ltd., Xuchang, Henan, 461000, China

Abstract

The Chinese nation has a long history, and the ceramic culture is also very profound. The continuous innovative design of ceramic shapes, patterns, colors, etc. is also the fundamental reason for the ceramic culture to spread to the present day. Especially under the continuous development of modern society and economy, people's spiritual and cultural needs have changed greatly, and they are more inclined to integrate ceramic elements with fashion elements. How to accurately use fashion elements in ceramic design and promote the healthy and sustainable development of the ceramic industry has also become a problem that people are thinking and discussing closely. The paper also touches on the influence of fashion elements on ceramic design, elaborate on the importance of fashion elements in ceramic design, and discusses the practical application of fashion elements in ceramic design from three aspects: modeling design, decoration design and color design.

Keywords

fashion elements; ceramic design; application

时尚元素在陶瓷设计中的运用探究

辛梦园

大宋官窑股份有限公司, 中国·河南 许昌 461000

摘要

中华民族历史悠久,陶瓷文化也十分深厚,对陶瓷造型、图案、色彩等不断进行创新设计,也是陶瓷文化流传至今的根本原因。尤其是在现代社会经济不断发展下,人们精神文化需求发生极大改变,更加倾向于融入时尚元素的陶瓷工艺品,时尚元素如何在陶瓷设计中进行准确运用,并推动陶瓷业健康持续发展也成为当前人们密切思考和讨论的问题。论文也联系时尚元素对陶瓷设计的影响,详细阐述了时尚元素融入陶瓷设计中的重要意义,并从造型设计、装饰设计和色彩设计三方面探讨了时尚元素在陶瓷设计中的实践应用。

关键词

时尚元素;陶瓷设计;运用

1 引言

随着社会经济和科学技术的不断发展,人们生活水平日益提升,物质和精神文化的需求也发生了较大变化,尤其是在陶瓷行业中,消费者更加偏爱带有时尚元素的商品,侧面也反映出“好的设计是赢得顾客的关键”,如何使极具中国特色的陶瓷文化与时尚元素进行深度融合,以实现陶瓷作品创新发展和受到现代消费者喜爱,已经成为陶瓷设计师的主要追求,具体实践中也紧跟时代发展潮流,对陶瓷造型、装饰、色彩等不断创新优化,使陶瓷行业在未来消费市场上有更加广阔的发展空间,并实现健康、稳定和可持续发展。基于此,论文对时尚元素在陶瓷设计中的运用进行了分析和探讨^[1]。

2 时尚元素对陶瓷设计的影响

皮埃尔·杰罗曾经说过:“人们在绝大多数情况下不是在对商品进行购买,而是在对潮流、青春和成功象征进行寻求。”伴随着社会经济的不断发展,物质和精神文明也日益完善,人们进行消费也彻底摆脱了单一性特征,而开始对时尚元素进行追寻,当前时尚元素已经在日常生活的方方面面进行覆盖,越来越多的设计也开始融入时尚元素,以迎合社会大众实际需求,这也为现代陶瓷设计指明了方向,通过时尚元素与陶瓷设计进行相互融合,可以促进陶瓷设计理念和形式的创新升级,所创造出的独具个性陶瓷作品,也会吸引更多消费者的青睐,并为陶瓷业的发展打造广阔的市场空间。

3 时尚元素融入陶瓷设计的重要作用

在陶瓷设计中融入时尚元素,可以发挥以下作用。

3.1 避免陶瓷设计单一性

在社会经济不断发展背景下,风格、色彩单一的陶瓷用品已经无法满足人们的实际需求,对陶瓷行业健康持续发展也造成了极大影响,究其原因在于陶瓷设计没有跟上时代发展步伐,对人们日渐丰富的物质精神文化追求进行了解和分析,并通过在陶瓷设计中融入时尚元素,为人们设计更加丰富和独具特色的陶瓷用品,使之能契合现代消费者审美标准,也带动陶瓷行业获得进一步发展。

3.2 促进陶瓷产品出口

中国陶瓷品出口量较大,但是在价格上却比较低,主要原因在于陶瓷设计水平较低,不能在国际市场上占据有利竞争地位,由于中西方之间文化差异影响,陶瓷设计主要是从中国文化特点出发,对其它国家文化融入较少,以致于设计出的陶瓷品不符合其它国家消费者审美需求,进而导致陶瓷产品价格低。而将时尚元素融入陶瓷设计当中,就能有选择地将其它国家风俗文化融入陶瓷设计之中,既能达到消费者的审美标准,又能开拓国际市场,使陶瓷出口问题得到有效改善^[2]。

3.3 满足消费者多样化需求

当前陶瓷在消费者心目中使用性在不断降低,但是观赏性和艺术性却得到急剧上升,并且随着人们生活水平不断提升,精神方面的个性化时尚元素也受到人们的极大青睐,将这些元素融入到陶瓷设计中,可以快速吸引消费者注意力,并满足其个性化精神文化需求,相应陶瓷品消费市场也会进一步扩大,并为陶瓷行业的长远发展奠定良好的基础。

4 时尚元素在陶瓷行业中的运用探究

4.1 造型设计

图1 动物造型陶瓷

由于陶瓷文化在中国历史上由来已久,并且透过这些文

化可以看到不同时期的人们对精神文化的不同追求,也正是不同时代社会背景和文化价值取向不同,才能通过陶瓷造型设计折射出不同的文化气息,而将时尚元素融入陶瓷造型设计当中,不仅可以吸引更多消费者喜爱和购买,还能对时代文化元素进行记录和传承。这个过程中陶瓷设计者也要加强学习,对印象主义、结构主义等现代流派思想及观点进行了解和分析,并在此基础上打破陶瓷设计思想桎梏^[3],将更多时尚、新颖的造型引入到陶瓷设计当中(如图1所示)。这不仅可以给人以耳目一新感觉,还能深刻体现出时代文化发展的气息,使人们精神文化追求也能得到更好的满足。实际操作中,陶瓷设计者也可以从社会生活角度入手,将平凡生活中的一些造型应用到陶瓷设计当中,并结合时代文化特征对陶瓷造型设计进行丰富,可以为人们设计更多独特造型的陶瓷产品。

4.2 装饰设计

图2 奥运福娃装饰陶瓷

简单来说,陶瓷装饰设计就是陶瓷图案设计,整个过程还包含肌理、色釉等处理,实际操作中主要是通过设计师对带有时尚元素的图案进行充分利用,创造出不同风格陶瓷作品,以满足消费者多样化的需求,甚至还能将国家重大成果和焦点事件元素融入陶瓷作品设计当中,使陶瓷装饰设计变得更有深度,陶瓷品的艺术性和文化性价值也会大大提高,并引发更多消费者喜爱,如将北京奥运会福娃图案、航空领域飞天、奔月图案等运用到陶瓷作品装饰设计当中(如图2所示),不仅促进了陶瓷设计的创新升级,还贴合了时代发展主题,达到与时俱进的效果。另外,对陶瓷装饰的设计形式也要引起重视,尤其是时尚元素运用要和对称与均衡、节奏与韵律、风格与个性等法则相呼应,以弥补陶瓷设计中存在的不足,融入时尚元素的陶瓷装饰形式也会获得广大消费者认可,同样陶瓷设计也会迎来新的突破,并为创造出具有

中国特色的现代陶瓷艺术风格奠定良好的基础^[4]。

4.3 色彩设计

图3 经典青花瓷色陶瓷

在经济全球化背景下,各个国家经济文化交流加速,陶瓷行业所面临的市场竞争压力也急剧提升,而致使中国陶瓷出口困难的根本原因在于色彩变化较少和花色较为单一,不能满足人们多样化色彩的审美需求,进而将目光转移到其他材质产品上面。为此,在进行陶瓷设计时,还需要注意对时尚颜色元素进行有效应用(如图3所示),实际操作中,陶瓷设计者可以通过服装行业颜色流行趋势着手,获得创新设计灵感,再配备一流陶瓷提炼、加工等工艺技术,可以使之演变成为满足人们多样化需求的陶瓷制品色彩,整个过程中也要注意保留中国独有的陶瓷颜色文化,对经久不衰的青花瓷、象牙白等色彩进行传承,并在对传统陶瓷颜色文化进行吸收、消化和塑造中激发更多色彩创作灵感,并利用这些颜色创造出更多符合社会需求的陶瓷单品,不仅可以使这些经

典颜色成为广大消费者心目中永恒的流行色调,还能使陶瓷产品的附加值得到极大提高^[5]。

5 结语

论文对时尚元素在陶瓷设计中的运用进行分析,主要是从时尚元素对陶瓷设计的影响展开。伴随着社会经济、科学技术的不断发展,人们的物质和精神文化需求也得到了极大满足,并朝着更高方向迈进,而陶瓷作为中国历史的优秀传统文化,在发展过程中也不能故步自封,而是要紧跟时代发展潮流,对现代人们陶瓷需求进行了解和分析,并有选择的从造型、装饰、色彩等方面融入时尚元素,设计和创造出更多极具现代化特色的陶瓷作品,也为陶瓷行业获得长远的发展提供源源不断的动力。

参考文献

- [1] 陈凌.论时尚元素在陶瓷设计中的运用[J].艺术科技,2019(05):172-210.
- [2] 郭建民.试析现代陶瓷设计中如何融入时尚元素[J].东京文学,2018(12):76-77.
- [3] 陈雄军.论陶瓷设计中的现代时尚元素[J].文艺生活·下旬刊,2018(07):171-172.
- [4] 高方志刚.时尚元素在陶瓷设计中的运用探析[J].北方文学(中旬刊),2018(05):167.
- [5] 董锐虎.陶瓷艺术时尚性元素在现代产品设计中应用[J].艺术科技,2018(02):74,76.

Analysis on the Thinking of Ceramic Art Design

Jinliang Qi

Song Royal Kiln Co., Ltd., Xuchang, Henan, 461000, China

Abstract

Design thinking belongs to an intangible mental activity, but it often uses various performance characteristics to show inner thoughts and laws. In ceramic art design, design thinking is a basic condition. It needs to analyze and integrate complex content, concepts, emotions, and information, so as to conceive through association, imagination, or reverse to form an effective visual expression. Eventually lead to achieve the goal of art design work. Therefore, design thinking plays a vital role. In the field of modern art design, for the design of ceramic art, it is necessary to innovate on the basis of grasping the law in order to achieve good development results in the market.

Keywords

ceramic art; thinking of design; association; reverse

关于陶瓷艺术设计思维的分析

亓金亮

大宋官窑股份有限公司, 中国·河南 许昌 461000

摘要

设计思维属于一种无形的脑力活动,但它往往借助于各种表现特点来展现内在的思想和规律。在陶瓷艺术设计中,设计思维属于基础条件,它需要对复杂的内容、概念、情感以及信息等要素进行分析、整合,从而通过联想、想象,或者是反向来构思,形成有效的视觉表现形式,最终主导艺术设计工作目标的达成。所以,设计思维扮演着至关重要的角色,在现代化的艺术设计领域,针对于陶瓷艺术的设计,需要在把握规律的基础上进行创新,以在市场上取得好的发展效果。

关键词

陶瓷艺术; 设计思维; 联想; 反向

1 引言

陶瓷艺术设计属于交叉学科,即属于艺术和科学的范畴。无论是在实用和审美方面,还是在艺术和技术层面,陶瓷艺术都有其独特性,它有着毋庸置疑的艺术特质,同时也不乏实用性功能,所以它的艺术设计思维包含了逻辑思维 and 形象思维两种。另外,在社会变迁、大众审美不断变化的过程中,陶瓷艺术设计思维需要不断优化,加以创造和突破,如此才能更好地适应市场的变革。所以,以此为方向,论文针对陶瓷艺术设计思维展开分析,探究设计思维的具体应用方法。

2 分析陶瓷艺术设计思维

设计属于无形的脑力劳动过程,它由所创造出的事物形态特征来展现,而思维则是认知层次上不断分析、思考、判断的过程,它属于社会实践范畴中的产物,两者进行巧妙的

融合,最终可以实现设计的基础要求,如图1所示。设计思维是在特定的领域进行思考、规划,借助于多种渠道整合信息,确定解决方案、进行设计创造的过程。它兼基础性的形象思维和表象中的逻辑思维,因此陶瓷艺术设计思维则由形象思维和逻辑思维构成,其中形象设计思维是指整个思维活动连接具体且生动的形象,如早期的陶瓷造型,基本是对自然界固有形态的模仿,然后经过局部的改造和加工形成容器样式。随着社会的发生,陶瓷艺术设计在不同的阶段都有着模仿的痕迹,这也使得陶瓷产品创造出了种类丰富的具有应用功能的造型。另外,逻辑思维在陶瓷设计中可以在各个要素的形式规律中进行集中的体现,以原始社会中的陶瓷来说,已经有了基本的造型设想,以生活需求为导向,以原始形象作为启发,构建出了很多自然界没有的造型^[1]。除此之外,在陶瓷艺术设计中,创造性思维是核心,即以陶瓷设计的需求为

根本,将已获取的经验和信息作为前提条件,加之有良好的创造性思考能力支持,借助各种思维手段和思维形态实现综合性的处理,同时不脱离美的形式法则,从而创造出有新意、有辩证性的观点和方法的一种思考能力。总而言之,陶瓷艺术设计思维不是一种自然主义,它融合了衍生性、创造性等多种特质^[2]。

图1 中华瓷的制作与鉴赏

3 陶瓷设计中艺术设计思维的具体应用

3.1 拟物象形的设计思维

在陶瓷艺术设计思维中,存在一种仿生设计思维方式,它是借助大自然进行联想而产生的一种设计思维。同样也被称为是拟物象形的设计思维,即在设计的过程中选择合适的设计材料和手法对自然界中的某一类事物特征进行模仿,然后经过专业的艺术处理,美的事物便会以象形方式储存在大脑中,这相当于生物形态和陶瓷造型之间在科学以及内在上的巧妙融合。在设计中,对于生物的模仿构思已经有很长的发展历程,在陶瓷造型最初形成的阶段,即应用了模仿的手段^[3]。而在现代化社会,陶瓷艺术造型的设计中,运用拟物象形的设计手段种类多样、造型各异,这种设计思维方式被很多陶瓷设计师所应用,如模拟自然界中的花蕾形态,设计出具有纯真、自然形态的陶瓷杯;还有模仿“鱼类”造型,设计出相似的陶瓷餐盘,在满足实用性需求的同时,又不失情趣。

但中国对于陶瓷艺术设计思维一直在突破和创新,不同的时代有着鲜明的特征,如唐代设计的青瓷造型,继承了魏晋南北朝时期的拟形器造型,但白瓷却没有应用这种造型手段,而强调实用性功能上的创造。

3.2 想象和联想设计思维

想象力相比知识而言是无穷尽的,它不仅能梗概世界上的所有事物,还可以推动知识向前发展。作为独特的思维活动,想象力是人脑通过对已有表象的加工和改造,从而生成一种全新形象的思维过程;而联想是在某一事物、人物以及概念的基础上想起的、与之相关的内容,它是创造力的重要源泉,同样也是生成设计思维的条件。因此,在陶瓷艺术设计中,运用想象设计思维,就需要打开想象的翅膀,在艺术创造上进行大胆的和联想,其中可以包含的方向有陶瓷的主题、思想内涵、色彩、表达形式、手法等。例如,要为一件瓷器设计花鸟图案,除了对著名的设计作品进行研究和分析,还需要它明确如何运用有限的釉色呈现优美的花鸟景色。另外,设计者对于陶瓷成品的色彩、风格等要素需得依靠想象来完成,而这一环节的实践,一方面要求设计者对于作品基本原理的把握和科学手法的运用,另一方面则要在主观意识上有较好的艺术审美能力^[4]。总而言之,不同类型的艺术思维模式,要有丰富的想象天地和一定的局限来协调。但在联想设计思维中,通常需要借助某种事物的状态、外部结构等要素来产生相近的思维活动,如瓷器上设计的花卉,一般是对自然界缤纷的花卉姿态进行观察,由联想而创造出新的形象。具体的设计应用中,设计师往往可以将看似没有任何联系的内容有机地整合在一起,通过画笔在陶瓷上进行展示,最大化地发挥创造力,呈现精彩的作品。

3.3 反向设计思维

陶瓷艺术设计在中国经历了悠久的发展历史,那么原有设计思维中的规律和模式已被熟知和大量的应用。但随着市场的变化和社会的进步,人们对陶瓷的审美观念也会发生巨大的变化,惯性的设计思维无法满足现实的需求,而且也会影响设计者思维的突破,因此当前陶瓷艺术设计需要进行思维的创新,源源不断地吸收和开发新的内容,以创造出全新的设计理念。其中,反向设计思维则是一种有效的认知跳跃,它最明显的特征是与传统思维相反。在陶瓷设计中,反向设计思维的运用通常会达到耳目一新的效果,呈现出让人惊叹的作品来。有学者认为,陶瓷的造型包括各部分的体量和线

型结构,但一般需要进行对比,达到协调状态,但在逆向设计思维中,其中的部分可以进行夸张设计,改变体量或者是线性的规律,从而产生新意^[5]。例如,设计陶瓷茶具中,通常把手要达到实用性的设计要求,并能和茶壶达到协调的比例。而要避免这种常规性的设计思维,呈现全新的造型,可以对壶身和把手两部分在对比的基础上,单独进行设计和改造,赋予一些夸张的设计理念和元素,从而能获得更为夺人眼球的效果。

4 结语

陶瓷艺术设计思维在发展过程中不断突破,从色彩、结构、造型等各个方面有了丰富多彩的设计形态,从而满足了很多艺术家的需求。而随着大众审美的变化,陶瓷艺术设计思维同样需要变化和创新,重视对现实设计的观察和理解。在具体的设计中,要在形象思维的基础条件中进行,科学地

运用想象和联想思维,同时还要进行突破,加入反向设计思维,使陶瓷艺术品兼具创新性和逻辑性,不断打造出具有吸引力的设计产品,推动陶瓷文明向前发展。

参考文献

- [1] 付洁. 基于茶元素的陶瓷首饰艺术个性化设计探讨 [J]. 福建茶叶, 2018(10):160.
- [2] 高常清. 关于陶瓷艺术教育与现代审美的分析 [J]. 美术教育研究, 2018(10):61.
- [3] 连瓦. 陶瓷泥塑课程在陶瓷艺术设计教学中的探索与思考 [J]. 读与写: 教育教学刊, 2016(05):278.
- [4] 连瓦. 陶瓷艺术设计专业的素描基础课教学分析 [J]. 课程教育研究, 2019(14):213-214.
- [5] 夏怡. 逆向思维在日用陶瓷设计中的应用与思考 [J]. 西部皮革, 2019(08):21.

Minimalist Expression in Ceramic Design

Zhanjun Miao

Song Royal Kiln Co., Ltd., Xuchang, Henan, 461000, China

Abstract

Simplicity represents people's pursuit of simplicity and holiness in material life. In the process of ceramic design, simplicity is more inclined to the application of design features and techniques. Mainly highlights the application of ceramics in design form, modeling style, color content, etc. The paper mainly expounds the theoretical basis of simplicity, analyzes the impact of simplicity on ceramic design, and finally proposes the specific performance of simplicity in ceramic design. The application promotes the simplification and simplicity of the design concept, making the design style simpler.

Keywords

ceramic design; simplicity; expression

陶瓷设计中的简约化表现

苗占军

大宋官窑股份有限公司, 中国·河南 许昌 461000

摘要

简约代表着人们对物质生活单纯、圣洁的追求, 简约化在陶瓷设计过程中, 更倾向于在设计特征、手法方面的应用。主要突出陶瓷在设计形式、造型风格、色彩内容等方面的简约化应用, 论文主要阐述了简约化的理论基础, 分析了简约化对陶瓷设计的影响, 最后提出了陶瓷设计中简约化表现的具体应用, 提倡设计理念的简单化、简约化, 使得设计风格更加的简单。

关键词

陶瓷设计; 简约化; 表现

1 引言

在陶瓷设计过程中, 简约化设计风格可以满足人们对个性、简单生活的向往, 丰富自身的精神内涵, 在繁忙的现代生活之中, 可以通过纯净、简洁的元素, 实现身心的净化, 满足现代人的精神需求, 在某种程度上, 简约化是一种文化设计理念, 能调解人们的精神面貌, 避免产生视觉疲劳。简约时尚之风顺势而来, 被广泛使用在陶瓷产品设计中, 让更多的人乐于接受简约的生活美感, 满足人们最本真的精神需求。

2 简约化风格阐述

在 20 世纪初, 西方现代主义出现了简约主义, 删繁就简为了更好地彰显人文个性, 少即是多。在元素、色彩、材料选择过程中, 开始追求简单明快, 在进行纹饰设计过程中也改变了传统的华丽浮夸, 更加的简练。发展到 20 世纪 90 年代, 简约化风格成为了主流设计, 简约和简单不可同日而

语, 它是一种设计的深化理念, 能有效地拓宽设计语言, 是物体形态的通俗体现, 能实现新思想、新理念的有机统一, 出淤泥而不染, 在陶瓷设计过程中, 需要对简约化进行探究, 满足人们追求本性理性的精神需求, 它是一种以人为本的精神境界。洗净铅华更能反映人们对简约理念的理解, 中国的陶瓷不仅仅能满足人们的基础生活, 还承载了中国的历史文明文化内涵, 从发展之初到精神文明高度发展的今天, 对陶瓷的需求不仅仅停留在满足层次, 还有更深层的精神需求。站在审美态度来看, 能更好地体现单纯简练的特征, 在陶瓷设计过程中, 不仅要融入现代化的设计元素, 打造出极具现代感的陶瓷作品, 还需要满足消费者的精神需求, 对物象、色彩、结构、韵律等进行设计, 无论是餐具、茶具, 还是碗碟, 都应该站在自己的实用和美观角度进行思考, 不仅仅是以人为本, 符合基础的审美需求, 更能适应产品, 杜绝浪费, 给人留下深刻的印象, 让人们陶冶在美好的精神世界里, 展现出个性品味, 优雅的生活^[1]。

3 简约化对陶瓷设计的影响

现阶段,中国的文化气息日益浓厚,表现在陶瓷设计上也是需要高品位、高格调的基础需求,它更能适应现代人的精神面貌,了解自身的因素,实现新技术、新工艺,实现创新发展,能通过使用减法对美学进行渗透探究,探究简约的艺术风格,将其转化为自己的风格道路,更好地满足消费者的精神需求,更好地推出新的陶瓷产品。中国的陶瓷技术在使用使用过程中,一方面是为了满足人们基础生活需求,更承载着精神文明,尤其是中国的陶瓷文化大成为人们内在的精神需求,陶瓷更能凸显生活和精神融合大理念,不仅满足功能化的需求,还能表达人们的内涵^[2]。另一方面,在快节奏的现代生活中,人们的生活精神压力较大,为了有效地释放自己的压力,需要从周围的事物中获得简单纯粹的感情,这时简约化进行再现,在陶瓷设计过程中,简约化占据着关键地位,它更能表达人们的精神需求,宣扬简约主义,让人们在陶瓷产品、陶瓷艺术作品的使用过程中,得到精神和心灵的释放^[3]。

4 陶瓷设计中简约化表现的运用

4.1 产品造型

设计和人们的生活以及心理感受息息相关,它是一种感性的方式,将人们的思想赋予以特殊的形式,提升人们的艺术和行为感受。在进行陶瓷设计风格探究过程中,可以融入简约化,能挖掘陶瓷产品的功能价值,尤其是在产品造型设计过程中,能实现陶瓷个性化的展示,更好地凸显陶瓷作品的独特内涵。换句话说,简约化更是人们对品类内涵视觉以及心理上的双重追求,可以通过单纯的造型,更加直观地表达人们的心理感受,传达人文内涵价值理念,它是人们的视觉载体,通过信息的组合提炼,为人们营造良好的认知和审美媒介。随着艺术设计的不断发展,它渗透在生活学习工作的方方面面,现代产品设计过程。在某种程度上,它更是艺术再加工、再创造的过程,在简约化的引导之下,相关的设计人员可以通过灵活多变的形式,做好线条、形态的组合,进行产品结构的重新塑造,每个线条、每个内容反复试验、反复验证,在满足自身设计灵感的同时,运用科学的信息技术进行设计内容的验证,实现每个细节的有机统一,让人们感受到更多的舒适和自在,让更多的人体会到中国传统文化的博大精深,体会陶瓷作品的韵律、节奏、时尚之美(见图1)^[4]。

图1 简约陶瓷茶具设计

4.2 产品形式

在陶瓷设计过程中,还需要将简约化使用在产品形式设计中,它是视觉传达的过程,简约设计理念不仅是外在的表现形式,更是内在精神风貌的体现。因此,在陶瓷设计过程中,要考虑到色彩韵律等,通过外在的表现形式让人们了解到艺术魅力的精髓,更好地凸显当下的设计理念,传达出丰富的寓意,尤其是在简约化的作用之下,设计形式更加广泛凝练,在进行陶瓷设计过程中使用简单明了的形象,准确表达出陶瓷设计的内容,帮助设计者让更多的使用者了解到简约化,给人们带来最直观的感受,通过简单凝练的图案进行表现。实际上,这种简约的方式已经超出了堆砌的华丽,更能实现陶瓷本质美感和人们个性化追求的融合,使人们远离尘嚣,简约的设计风格在多样化陶瓷设计中鹤立鸡群^[5]。

4.3 色彩

人们最基本的情绪体现、心理感受和色彩传达都有着一一定的联系,色彩也是世界表现的最主要元素,它和人文理念审美视角息息相关,简约主义可简约化,可以通过色彩设计进行体现,让其展现出不同的艺术风格。不同的风格色彩是不同的,线条简单、色彩浓烈,更加的奔放,而柔和的色彩和花卉能体现陶瓷作品的优雅。每一个线条,每种颜色都来源于设计者的反复推敲,是设计者艺术创造的过程。无论是餐具、茶具,还是陶瓷展品都需要满足不同人群的审美需求,考虑到地域、环境、风俗习惯等。在进行色彩选择过程中,应该选择简单的线条、简洁的颜色,可以选用柔和的色彩、自然花卉进行修饰。不同的色彩,不同的亮度表达出的人文价值追求也是不同的,黄釉象征着明快,白釉则意味着纯洁。因此,在具体的陶瓷作品设计过程中,要凸显重点,营造简单、和谐的视觉感受,更能凸显中国的传统文化^[6]。

5 结语

综上所述,简约化和简单叠加是不同的,也不是对精神追求的随意猜测,在简单明快的行使之上,需要体现细节化的技巧,实现设计风格的统一,通过多样的造型变化、富有层次的设计纹路、不同的色彩设计进行风格的细化和凝练,做好造型、形式、色彩旋律的探究,满足人们对简约生活的追求。

参考文献

[1] 李光涌.浅谈简约化在陶瓷设计中的运用[J].艺术科技,2019(13):113.

[2] 罗宇晗.现代陶艺表现形式在居住空间墙面的应用研究[D].长沙:中南林业科技大学,2018.

[3] 余俊.陶瓷设计的简约主义风格研究[J].艺术科技,2017(08):165.

[4] 郑潇.简约主义在陶瓷设计中的风格倾向探究[J].陶瓷科学与艺术,2019(08):24-25.

[5] 夏鑫蕊.骨质瓷调味品造型设计与厨房装修风格关系的研究[D].唐山:华北理工大学,2019.

[6] 汪勇,姜强.简约主义在陶瓷设计中的风格倾向[J].中国陶瓷,2019(12):67-69.

A Brief Analysis of the Application of Simplicity Style in the Design of Living Ceramics

Xiaobing Zhao

Song Royal Kiln Co., Ltd., Xuchang, Henan, 461000, China

Abstract

Minimalism is one of the important styles in art design. It is a pursuit of simplicity, simplification and pure lifestyle. The style characteristics of minimalism in the design of living ceramics are reflected in the application of simplicity design features and design methods. The simple style is reflected in the design elements, forms, creation, color design and other aspects of ceramic products. The paper analyzes the characteristics of simplicity style, discusses the practical application methods in ceramic design, and promotes the innovation and development of living ceramic design.

Keywords

simplicity style; the design of living ceramics; application plan

简约风格在生活陶瓷设计中的运用简析

赵晓冰

大宋官窑股份有限公司, 中国·河南 许昌 461000

摘 要

简约主义是艺术设计中的重要风格之一, 是人们对简约、简单、纯净生活方式的一种追求。简约主义在生活陶瓷设计中的风格特点表现在简约设计特点和设计方法的应用, 简约风格在陶瓷产品中是通过设计元素、形式、造型、色彩设计等方面体现的。论文通过分析简约风格的特点, 探讨在陶瓷设计中的实际应用方法, 促进生活陶瓷设计的创新与发展。

关键词

简约风格; 生活陶瓷设计; 运用方案

1 引言

简约风格是生活中最常见的风格形式, 也是目前的流行趋势。陶瓷设计主要是为我们的生活增添幸福感, 同时还要满足人们的审美观念。简约风格设计不仅要为人们的生活服务, 还要满足人们的精神追求和喜好, 获得市场的认可, 促进陶瓷行业的发展。简约主义是从西方国家引入的, 与中国传统古典风格差异较大, 不过随着人们生活的多元化思维观念的改变, 越来越多的人崇尚简约风格, 这种简约的价值观不仅能节省资源的消耗, 减少一些资源的浪费, 还具有适用性广泛的特点, 设计产品能融入到不同风格的环境中, 也就是我们经常说的“百搭”, 具有极强的兼容性。

2 简约风格对生活陶瓷设计产生的影响

中国陶瓷技术发展历史比较悠久, 风格上不管是繁琐设计还是简约设计都有其对应兴盛的朝代作为历史背景。目前, 简约风格是流行趋势, 因此也对陶瓷设计造成影响。随着人们物质水平的提高, 对精神世界有了更高的追求。生活陶瓷是将生活诉求和精神世界融合在一起的产物, 不仅能满足使用特点, 同时还能满足人们的审美诉求。生活陶瓷设计不仅能满足人们生活中对物品实用性的要求, 还代表了一个人独特的生活品味和审美品味, 因此在陶瓷设计产品中能得到精神层面的寄托, 人们的生活更加有幸福感, 得到精神的享受。生活陶瓷设计中应用简约风格, 是人们对生活态度的一种表

现,体现了人们在现代社会中的心理需求,在陶瓷市场上,生活陶瓷设计品加入简约风格特点获得了顾客的喜爱,销售量十分可观,因此也促进了设计人员在简约风格上的创新和突破,从而越来越多的生活陶瓷设计都开始推崇简约风格的应用,成为了当下的流行趋势^[1]。

中国是陶瓷生产大国,但是简约风格的设计应用还是需要借鉴其他各国的经验,中国在陶瓷设计上很多技术都已经失传,对于这种情况,要积极鼓励学习民间的传统艺术,将中国传统文化与现代简约风格结合起来,创造出具有中国特色的简约风格,提高中国陶瓷产品在全世界的美誉度。

3 生活陶瓷设计的简约风格细节分析

3.1 颜色的简约

生活陶瓷设计中,色彩的应用比较简单,即便是多种颜色搭配也需要做好比例的调配,避免颜色过度复杂。颜色的使用上,可以利用简单的线条来营造简约的小图案,也可以是多种颜色有规律地呈现出图案,不能让多种颜色混合的杂乱无章。整体颜色的应用要保持一定的规律和秩序,给人呈现出有韵律的视觉感受,从而让整个图案设计更加柔和^[2]。颜色搭配好,即便是多种颜色也可以呈现出一种素净感,当然也有一些颜色无规律的使用和分布也会给人一种舒服、简约的感觉。因此,色彩的搭配要搭配好明暗度,色彩的搭配也要顺应时代的审美观进行变化,撞色的应用必须要谨慎,避免色彩之间凸显出比较不协调的视觉感受。很多颜色的应用也会选择当年流行色来进行设计,满足了人们对潮流颜色的追逐。为了传播自由奔放的风格特点,色彩的选择就要用简单的线条与浓烈的色彩进行搭配,要展示优雅的风格就要选择柔和的颜色或者花卉作为图案。釉料的选择,不同颜色的釉料会传递出不同的风格特点,白釉给人以纯洁的感觉,红釉给人以华丽的感觉,黄色釉料表现了明亮的色彩,蓝色代表着沉稳,不同颜色、不同的明暗度能表达不同的情绪。因此,在设计中选择颜色的时候,要有一个主调颜色,从顾客心理状态出发选择不同的颜色,合理配置色彩的浓淡程度,给人视觉的享受,如图1所示。

图1 色彩简约的盘子

3.2 造型的简约

生活陶瓷设计中,除了保证色彩应用简约,还要注意整体造型风格的简约,避免结构复杂造成的工艺复杂,导致生产成本降低,符合市场大规模推广的要求。生活陶瓷设计与高端产品设计有很大差异,要更加贴近人们的生活,在我们生活中具有更多的功用,需求量也比较高,因此需要提高陶瓷产品在市场中的接受度来获取市场价值。要提高产品的生产率,适应目前流行的简约装修风格,结构上也更加注重简约的视觉感受,才能更好的与其他家具搭配应用,提高陶瓷产品的兼容性。复杂的造型结构不仅会提高生产的难度,在实用性上也会不够完善。要扩大陶瓷在我们生活中的广泛应用,就要保证陶瓷结构的简洁,提高其耐用性。尊重简约的人性化设计不能违反人性化操作,才是一个实用性强、应用广泛的好产品,也是简约的一种表现形式^[3]。目前,人们生活压力的增大,复杂的生活用品会给我们的生活带来这样或那样的小干扰,因此人们在使用这些生活用品的时候会有强烈的排斥感,甚至会使人心情不佳,简约的陶瓷产品能给我们的生活带来方便,提高幸福感。造型结构上,要多吸纳不同的艺术元素,做好设计和融合,创新更多有趣味的设计产品,促进中国陶瓷在传统设计理念上的改革创新,满足人们对产品的不同诉求。

3.3 形式的简约

设计是通过视觉传达感性或者理性状态的手段,设计理念是需要外在的形式表现出来的。生活陶瓷设计中的色彩、

造型等原因也需要通过外在表现形式来体现,简约风格的应用中,人们会发现形式种类越少、越简单,所包含的艺术特点越大,简单的形式能表达出复杂的思想,传播丰富的含义。简约风格的影响下,陶瓷产品设计形式更加的简单明了,越来越多的陶瓷设计选择简约的形象来概括自身想表达的思想。生活陶瓷设计中简约风格让设计人员了解人们最基本、最真实、最直接的感受,通过简单的图案表达出来,简约的形式实现了浪漫主义与市场的结合。生活陶瓷产品设计不仅要在功能上满足人们的需求,还要保证其外观的清新、淡雅、简单^[4]。生活陶瓷设计中应用简约风格能让陶瓷自身的美与人们审美追求结合起来,采用更加精准的设计和表现形式来追求人们理想的精神生活,因此简约的设计风格在多种多样的陶瓷产品上都得到极高的应用。

4 结语

简约式对物象的提炼是对艺术元素的挖掘,也是对造型、形式、色彩等内容的合理配置。简约主义不是简单的形式叠加,也不是对精神实际的盲目猜测,是通过简单明了的表达方法来设计细节,突出设计风格的协调统一。生活陶瓷产品简约风格的应用,通过多样化的造型、装饰设计、色彩搭配来进

行产品风格的凝练和设计,通过简约风格表达人们对生活的追求。

简约主义是从西方国家引入的,与中国传统古典风格差异较大,不过随着人们生活的多元化,思维观念的改变,越来越多的人崇尚简约风格,这种简约的价值观不仅能节省资源的消耗,还能减少资源的浪费。生活陶瓷设计与纯艺术品有很大不同,必须注重其在生活中的实用性,要更加接地气,设计要符合人们使用习惯、顺应审美趋势。简约风格目前在市场中得到广泛认可,生活陶瓷设计产品与生活气息融合后,就满足了对精神和实用性的双重要求。

参考文献

- [1] 李光涌. 浅谈简约风格在生活陶瓷设计中的运用[J]. 艺术科技,2019(13):113.
- [2] 余俊. 生活陶瓷设计的简约主义风格研究[J]. 艺术科技,2017(08):165.
- [3] 郑潇. 简约主义在生活陶瓷设计中的风格倾向探究[J]. 陶瓷科学与艺术,2016(08):24-25.
- [4] 汪勇,姜强. 简约主义在生活陶瓷设计中的风格倾向[J]. 中国陶瓷,2009(12):67-69.

Discussion on the Role of Traditional Patterns in Ceramic Design

Xingchen Xu

Ruifeng Jun Kiln, Yuzhou City, Yuzhou, Henan, 461670, China

Abstract

Ceramics in China has a very long history, is the product of people in production and life, with the development of traditional Chinese culture and new characteristics. In the development of modern ceramic design, there is a big bottleneck, there is often a cookie-cutter phenomenon, leading to its artistic appreciation is not fully reflected, which limits the prosperity and development of China's ceramic manufacturing industry. The application of traditional patterns in ceramic design can, on the basis of inheriting excellent traditional culture, innovate ceramic design concept and method and enhance its artistic vitality. This paper will analyze the characteristics and connotation of traditional patterns, explore the role of traditional patterns in ceramic design, and put forward the application method of traditional patterns in ceramic design to provide reference for design work.

Keywords

ceramic design; traditional patterns; the role

陶瓷设计中传统纹饰的作用刍议

薛星辰

禹州市瑞丰钧窑, 中国·河南 禹州 461670

摘要

陶瓷在中国有十分悠久的历史, 是人们在生产生活中的产物, 伴随着中华优秀传统文化的发展而呈现新的特点。现代陶瓷设计在发展中遇到了较大的瓶颈, 往往出现千篇一律的现象, 导致其艺术观赏性未能得到充分体现, 限制了中国陶瓷制造业的繁荣发展。而传统纹饰在陶瓷设计当中的应用, 则能在继承优秀传统文化的基础上, 创新陶瓷设计理念与方法, 增强其艺术生命力。论文将通过分析传统纹饰的特点与内涵, 探索陶瓷设计中传统纹饰的作用, 提出陶瓷设计中传统纹饰的应用方法, 为设计工作提供参考。

关键词

陶瓷设计; 传统纹饰; 作用

1 引言

中国陶瓷文化经历了几千年, 呈现出丰富性与多元化的特征, 成为中国传统文化的瑰宝。在陶瓷装饰当中, 往往采用纹饰装饰的方式, 增强陶瓷的艺术魅力与审美效果。陶瓷纹饰装饰的出现时间较早, 可以追溯到五千年前的仰韶文化, 为中国艺术创造奠定了基础。在现代陶瓷设计当中, 往往为了追求新颖而走向了另一极端, 导致陶瓷文化的本质丢失, 不利于传统文化的继承与传播。因此, 应该明确传统纹饰在陶瓷设计当中的重要性, 通过民族化的设计方式提升中国陶瓷设计的国际地位, 增强设计的生命力。“民族的就是世界的”, 只有在陶瓷设计当中坚持民族特色, 才能实现与现代

文化元素的有效融合, 提升陶瓷在市场当中的竞争力。因此, 应该从传统纹饰的基本特点出发, 制定针对性设计方案。

2 传统纹饰的装饰特点

在几千年的发展过程当中, 形成了丰富的传统纹饰资源, 彰显了中华优秀传统文化的多元化特征, 是劳动人民的智慧结晶。除了包含大量的传统文化内容外, 传统纹饰当中也体现了人文主义精神, 是中国民俗文化的外在反映。丰富的文化内涵, 使得传统纹饰更加具备艺术审美与生命意义, 在陶瓷中的应用也更加广泛。首先, 传统纹饰可以运用具象的题材呈现出抽象化的概念。劳动人民在生产生活中的用具、人物、器皿和动植物等, 都是传统纹饰的题材来源, 因此应用于陶瓷设

计当中可以增强人们的文化认同感。同时,这些纹饰图案又具有抽象化的文化特征,增强了陶瓷的艺术美感。其次,在传统纹饰的构图当中,往往采用均衡和对称的手法。以中心和中心线为基础,在四周均匀布置相同纹样,这是传统纹饰的基本特征,因此使构图更具均衡性与对称性。对称性主要是针对纹样的空间位置而言,体现了组织单元的布局特征,而均衡性则主要是针对纹样的力量分布而言,体现了整体的平衡美感^[1]。因此,传统纹饰在陶瓷设计当中的应用,可以增强其组织性特征,真正凸显其装饰属性。图1的凤纹就是一种常见的传统纹饰。最后,传统纹饰还能在繁复中体现丰富的变化性以及秩序性。繁复不代表拖沓与重复,其中的韵律和节奏是保持变化性的关键,在调和与对比当中,有效协调虚实、大小、聚散和主次等,实现了局部与整体的有机配合,传统纹饰的内涵与层次也得以彰显,图2的蔓草纹就体现了上述特点。

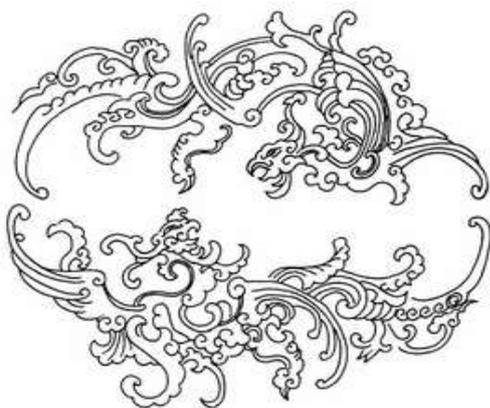

图1 凤纹

图2 蔓草纹

3 传统纹饰是观念的外化

传统纹饰的类型十分丰富,包括铜器当中的饕餮纹、崖壁岩画、甲骨文和彩陶纹样等,除了具有多元化的寓美外形之外,其背后的象征性意义也十分丰富,因此应用于陶瓷设计当中可以体现内在观念与符号意义。在观念传达中,由于传统纹饰的形式构成存在差异,因此外化方式也有所不同。

尤其是在吉祥纹饰当中,观念外化的体现更加明显^[2]。在现实的生产、生活当中,人们往往追求好运和赐福,通过绘画的形式体现嘉庆之征以及福善之事,因此出现了较多的瑞应图和吉祥图。在周代的青铜器当中,也存有较多的鱼纹,象征人们对吉祥和美好生活的愿望与追求,吉祥纹饰体现在陶瓷、石刻、铜镜和织锦等器物当中。传统纹饰丰富的形式现象,彰显了艺术审美的基本规律,其中精气神韵是最主要的精神特征之一。在陶瓷设计当中应用传统纹饰时,对于神似的追求较高,这也体现了其在气势、神采上的美感^[3]。同时,理想浪漫观念在传统纹饰中的外化,则使得陶瓷艺术的自由空间得到拓展与延伸,自然的常规束缚被冲破,集中体现了传统纹饰的美好寓意。同时,在陶瓷设计当中应用传统纹饰时,还注重其虚无空灵的特点,尤其是在虚实相应等中给人以足够的艺术审美与想象空间。委婉含蓄也是传统纹饰的基本特点,这与中国的传统文化特点相契合,中华民族自古以来就是一个含蓄和委婉的民族,这体现在传统纹饰的暗喻、谐音和象征当中,给人以不言自喻和言有尽而意无穷的审美体验,增强了陶瓷设计的艺术性。

4 陶瓷设计中传统纹饰的应用

4.1 借鉴设计样式

将传统纹饰的设计样式融入到陶瓷设计当中,能增强样式的丰富性与多元性,给人们带来不一样的审美体验。连续形式、单独形式和组合形式等是陶瓷设计的主要形式,增强设计的意蕴美与节奏感,促进了陶瓷业的快速发展。骨式的应用,则能丰富纹饰造型,使得陶瓷设计的丰富性得以体现。为了体现陶瓷流畅与欢快的特点,需要在应用传统纹饰时运用“动”的元素^[4]。运用圆点和弧线对花纹进行设计,通过点位置的延伸获得多种多样的纹样。在图纹的组合当中体现陶瓷设计的变幻特点,呈现传统纹饰的艺术魅力。

4.2 借鉴意念创造

单纯性与强烈对比性是陶瓷纹饰的突出特征,其表现力具有朴素魅力,呈现了陶瓷设计的艺术美。社会生产生活当中的素材,往往被应用于传统纹饰的创造当中,此外其中还包含了丰富的图腾象征。人们对精神的追求,则体现在丰富的动植物纹饰与人物纹饰当中,同时也彰显了社会发展形态的变化特点与规律^[5]。几何纹饰就是从大自然和社会生活中提取相应的元素,将意念创造与陶瓷设计紧密结合在一起,

如植物生长与形态特点、太阳形状和山峰形状、动物形态等。在陶瓷设计当中体现自然物的艺术形态,使得陶瓷的渲染力得到明显提升。在借鉴传统纹饰特点的基础上,也应该通过西方工艺技术的融合,增强其整体设计效果。

4.3 创新设计手法

在现代陶瓷设计当中应用传统纹饰时,应该对设计手法进行不断创新,符合时代审美取向,保障设计理念与方法的与时俱进。三维形态在传统纹饰当中的应用较为常见,能增强纹饰的体积感。类比的方式在设计中应用较多,门窗装饰纹样当中通过镂空虚实对比,能起到良好的借景和装饰效果,使得空间通透感得到增强^[6]。因此,也可以将此类设计手法应用于陶瓷设计当中,将陶瓷材料和原木结合在一起,达到冰裂纹样的设计效果。

5 结语

传统纹饰具有装饰特点,同时也是观念的外化,将其应用于陶瓷设计当中,可以体现设计的丰富性与特色性,彰显中华优秀传统文化的内涵。在实际设计工作当中,还应该通

过借鉴设计样式、借鉴意念创造和创新设计手法等途径,使陶瓷设计既能体现传统纹饰的内在特征,又能与时代需求结合在一起。

参考文献

- [1] 黄耀武.论陶瓷包装设计中传统吉祥纹饰元素的特征研究[J].轻纺工业与技术,2019(08):117-118.
- [2] 聂大开.传统陶瓷纹饰在现代艺术中的运用[J].艺术教育,2018(24):79-80.
- [3] 苏天高.传统吉祥文化在现代陶艺设计中的物化体现[J].邢台学院学报,2017(01):162-164.
- [4] 张悦,任远.中国传统纹饰在现代陶瓷文化创意产业中的运用[J].现代装饰(理论),2016(10):183.
- [5] 张悦,任远.景德镇陶瓷文化创意产业发展策略探析[J].科技资讯,2016(18):84+86.
- [6] 任远,张悦.浅谈陶瓷设计中传统纹饰的作用[J].艺术科技,2016(07):70.

Author's Emotional Traction for Readers——Taking the Protagonist Effi Briest as an Example

Jiangyao Zeng

Chongqing Global Education School, Chongqing, 400039, China

Abstract

As the author Theodor Fontane himself mentioned, in his novel "Effi Briest", the conscious emotional traction of the reader is a particularly important theme. Therefore, this paper will take the novel protagonist Effi Briest as an example to discuss the author's emotional traction to readers. It is true that in the process of reading, people will have strong sympathy and empathy for the protagonist Effi, and even expect her to have a happy life, although Effi herself is a woman who is unfaithful in marriage, which was contrary to that at the time of social norms and moral values. On the contrary, Effi's husband Innstetten, a politician with all the excellent qualities of that era, was rarely loved by readers. He was even considered by many readers to be the person responsible for the entire tragic story. The central question of this paper is: How to realize the affection for Effi? Readers can clearly feel that Effi has been surrounded by a huge sense of loneliness and helplessness in this unfortunate marriage, so people have a strong sympathy for her and think she is a passive victim of the social environment. Her vulnerability and innocence are manifested not only by her surroundings, but also by her own behavior.

This paper takes the protagonist Effi Briest as an example to discuss the important rules of emotional traction to readers, and analyze how Fontane's conscious emotional traction to readers is realized in this novel.

Keywords

novel; emotional traction; natural instinct

作者对读者的情感牵引——以小说主人公 Effi Briest 为例

曾江焱

重庆市环球教育学校, 中国·重庆 400039

摘要

正如作者 Theodor Fontane 本身提到的, 在其小说《Effi Briest》中, 对读者的有意识的情感牵引是一个尤其重要的主题。因此, 本论文以小说主角 Effi Briest 为例, 来探讨作者对读者的情感牵引。诚然, 人们在阅读的过程中, 对主角 Effi 会产生强烈的同情与共情, 甚至期望她能有一个幸福的人生, 尽管 Effi 本身是一个在婚姻中不忠的女人, 这在当时来说是违背了社会准则和道德观念的。相反, Effi 的丈夫 Innstetten, 一个具有那个时代所有优秀品质的政客, 却很少被读者喜爱, 他甚至被许多读者认为是应该对整个悲剧故事负责的人。

本论文的中心问题即: 对 Effi 的好感牵引是如何实现的? 读者能明显感受到, Effi 在这段不幸的婚姻中一直被巨大的孤独和无助感围绕, 因此人们对她产生了强烈的同情, 并且认为她是社会环境的被动受害者。她的脆弱和无辜不仅仅通过她的周围环境, 也通过她自己的行为举止表现出来。

论文以主角 Effi Briest 为例, 探讨重要的对读者进行情感牵引的规则, 并且分析 Fontane 在本小说中有意识的对读者的情感牵引是如何实现的。

关键词

小说; 情感牵引; 自然天性

1 Effi 的本性和隐喻的命运

1.1 婚前: 向往自由的女儿

小说《Effi Briest》以时间直叙的方式展开了情节, 并将情节发展的地点固定在了一个圆圈的结构中^[1]。小说的开始和结束都在 Hohen-Cremen, 就是在这里 Effi 从最开始的充满活力不谙世事的女孩走向世界, 最后又以一个日渐憔悴的妇

人的角色回归^[2]。在文学研究中, 对读者的情感牵引总是以具体角色为中心, 因此对于主角尽可能多的细节信息就是尤为重要的, 这种信息不仅仅是角色的外貌, 还包括其行为举止及思想意识, 只有这样, 读者才能对角色做出同情或反感的反应^[3]。在小说的叙述中能明显看出, 作者 Fontane 在第一章就给出了丰富的关于主角 Effi 的性格本质和隐喻信息。

这些小说一开始就堆砌起来的丰富的信息留下充分的暗示,是否读者应该对主角产生积极或消极的情绪, Effi 在后文中的相关信息和行为都以此为基础作为评判标准。

在小说开头作者首先描绘了 Effi 在家乡 Hohen-Cremen 的生活环境: 和煦的阳光洒在午间安静的乡村街道上, 前楼、侧厅边房和外墙将院子围绕, 形成了一个半封闭的空间, 院子里池塘和边上的秋千与这份宁静和封闭显得格格不入。最后, 在秋千旁边终于看到了 Effi 和母亲, 她们勤奋地在缝制古董地毯, 旁边的大圆桌上, 摆着几块甜点和盛满树莓的蛋黄酱碗^[4]。这种对庄园的详细描述, 首先给了人一个安静、祥和的画面, 就像处于一个不谙世事的美好桃花源^[2]。但同时也显示出一种隐隐的不确定的预期, 仿佛是一种向未来模糊人生敞开的空虚时刻, 一个追寻人生意义的时刻^[5]。更确切地说, 在普遍的平静与和谐下, 一些不可阻挡的、迫在眉睫的命运已经显现出来。

Effi, 这个在布里斯托尔庄园长大的女孩, 在父母的关怀下无忧无虑生活的女孩, 正如她母亲 Luise 所说, “总是在秋千上半空中, 总是一个向往自由的女儿 (Tochter der Luft)”^[4]。Luise 的这种说法不禁让人联想到 Gustav zu Putlit 的文学作品中的“向往自由的女儿”^[6]。这种命运的相似性将 Effi 与类似的女性的人生轨迹联系起来, 即从开始的表面上的自由解放到最后迫于社会权贵而走向悲剧的发展。而这种人生轨迹正是 Fontane 刻意建立的感官世界, 他虽然没有直接写出来, 但已经包含在整个故事中^[6]。有了这些附加的比喻信息, Fontane 成功地暗示了 Effi 的命运, 并将对类似人物的同情投射叠加到了 Effi 身上。

在最初的场景中, Effi 和她母亲一起在缝制一块古董地毯上, 这在古典画作中是最常见的女性的活动。然而, Effi 觉得这种刺绣很无聊, 并时不时地起来活动。Effi 的这种行为一方面违背了宗教和世俗对福祉的期望, 另一方面也表达了对性自由的渴望^[7]。正如小说中写到, Effi 带着“非常特别的爱”来进行拉伸这样的体育活动, 这时她的精神气质和对自由的向往已经很明显了。Effi 第一次出场时, 她穿着“一件宽领的蓝白色条纹的半罩衫式的连衣裙”, 看起来并不符合她的年龄, 同时在她做的每件事中, 她都会搭配“骄傲和优雅”“她带着微笑的棕色眼睛很大, 眼神中透露着自然的智慧和很多生命力以及善良”^[4]。对 Effi 的描述表明她是多么的童真和单纯, 读者也立刻对她产生了积极的印象, 这对

她以后的行为产生了更为同情的影响。

同时, Effi 的天真草率也同她喜爱秋千的行为联系起来。正如她自己曾经解释过的那样, “她总是喜欢在担心秋千会在某处撕裂或破裂的恐惧中玩耍, 就像她马上会摔倒一样, 因为她确信, 人并不是总是要为自己的鲁莽买单”^[4]。秋千作为动机, 一方面表达了她对自由的渴望, 另一方面也表达了她爱好冒险的倾向。正如 Effi 自己所说, “她总是需要一些新的东西, 一些让我感到悲喜的东西。我无法忍受无聊”。她轻率地对待一切, 贪恋消遣和冒险, 在她看来, 这不会有什么不好的结果。这种轻率和她性格中对消遣的欲望也与 Effi 和 Crampas 的纠缠有关: “但她宁愿像以前一样站在空中飞舞的秋千板上, 感觉‘现在我要坠落了’, 有一种奇特的刺痛感, 一种甜蜜危险的雷雨”^[4]。

不仅仅是对人物信息的刻画, 环境信息对于读者的情感牵引也十分重要。对于典型的环境或情节的勾画通常在一种文化中能唤醒相应的情感价值, 如一个让人喜爱的角色的死亡能唤起读者的悲伤或同情, 恋人的重逢通常会带来喜悦或感动等^[3]。由此, 这些与情感相联系的环境信息被认为是一种多维度的信息, 通过对环境和情节的勾勒, 读者的情感被唤起, 认知和情感的期望被构建, 生理学的反应也随之被实现^[3]。

小说开头对花园的设计的描写也显示了 Effi 的个性和命运。明亮的阳光和在花园中间的时钟表明, 这个计时器只是记载晴朗的时光, 或显示快乐的日子。因此, 在 Hohen-Cremen 日子就相当于 Effi 的幸福生活^[8]。小说的结尾 Effi 也被埋在同一个地方, 因为在这里, 如她自己所说的, 是属于她的位置: “不, 不, 把我留在这里。我不想再离开 Hohen-Cremen 了, 这是我的归属。”^[4]从这个意义上说, 这个主导性的反复出现的地方有一个特殊的意义, 叙述者总是把 Effi 带回到这个场景, 因为在 Hohen-Cremen 的生活总是与平静和安全感联系在一起^[8]。

从这个角度来看, Effi 的丈夫 Innstetten 的出现被认为是对 Effi 童年生活的暴力侵犯。他的到来对 Effi 来说太早了, 比预期的要早: “我已经遵守时间了, 但是他的拜访没有遵守时间。”她说: “他为什么来得这么早?”^[4]当 Effi 的双胞胎朋友从窗口喊出具有象征性的呼唤“Effi, 快来”时, 她无法回答, 因为她再也不能听从童年时代的召唤了^[2]。由于 Innstetten 的拜访来得太快, Effi 感到仓皇失措并且没有时间

换掉她孩子气的外套，她想在五分钟内变成灰姑娘一样的公主的想法失败了。

在对待婚姻的态度上，Effi 的优柔寡断尤其可见一斑。尽管 Effi 本质是一个天真的孩童，但她同时对自己阶级的价值观也感到赞同，她也认可和追求财富和地位相信：“爱是第一位的，但紧接着必须要有光芒和荣誉。”^[8] 她认为婚姻代表着“平等相处，当然也代表温柔和爱”，然后代表“财富和豪华的房子，一个非常豪华的房子”^[4]。这种在主角内心深处的自由与刻板印象矛盾，正是小说的内在主题：人类自由善良的天性与社会秩序的冲突^[8]。

1.2 信件作为聚焦 Effi 心理活动的方式

作者 Fontane 把语言看作是建立现实的工具，而信件和对话则被看作是角色自我认知和揭露的一种方式。在小说中，这种语言处理的焦点主要集中在主人公 Effi 身上，因为它不仅揭示了 Effi 的处境和心理活动，而且起到了记录故事发展的重要作用。这种聚焦于主人公的方式让读者能从 Effi 的角度感知所有事件，从而与她保持情感上的亲密。她在写信时表现出的孤独感和内心冲突，是影响读者情感态度的重要因素^[3]。

在小说最初的描述中，可以注意到 Effi 非常健谈，她喜欢给朋友讲故事。但在与 Innstetten 订婚后，她开始保持沉默，正如她的朋友注意到的：“天啊，Effi，你现在怎么这样说话了。以前你都不是这样说话的”^[4]。订婚造成的震惊和恐惧让 Effi 不再能再有效地表达自己的情绪和感受。现在，她让自己委身于社会惯例和符合自己身份的价值观，而且似乎也愿意接受未来的生活方式，不管她的本性如何：“是的，这对我来说有点像任务，但没关系，我想我会克服的”^[4]。

Effi 的信件第一次出现是在蜜月期间。她每天从不同城市寄回家乡的明信片显示了这对夫妇两人之间的差异，以及 Effi 的孤独和对家的渴望，因为“这段令人向往的旅程”并不像 Effi 以前所想象的那样，而是如她的父亲的猜测：

“Innstetten 是个很棒的人，但他痴迷于艺术，而 Effi，我们可怜的 Effi，是个天生的孩子。恐怕她会对他的艺术热情感到折磨^[4]”。Effi 一直试图在信中隐藏自己的感受，但这对夫妇之间的矛盾是显而易见的，因为她的信件中有许多矛盾纠结之处：“一切都很美丽但令人疲惫”，“一切都很让人陶醉醉但也有点累”，一切“必须”和“应该是最美的”^[4]。这次旅行对 Effi 来说似乎是一个强制性的任务，她决不是一

个幸福的已婚女人，她只能从丈夫那儿得到很少的理解和关心。这种对比展现了这对伴侣作为一个整体的特征：富有艺术和贵族气息的 Innstetten，与天性散漫、感性、注重爱的 Effi 之间相互抗衡。这反过来又代表了一个典型的当代形象，因为普鲁士的时代社会摧毁了人的自然本性^[7]。

在故事中，Effi 给她母亲写信的第一个场景是，由于俾斯麦的邀请，这对夫妇第一次长时间分开，巨大的孤独和思乡之情包围着她：“于是她又站起来，把写给母亲的信读了一遍。如果她本来就有孤独的感觉，那么现在她感到更加孤独了”。埃菲在圣诞节后马上写了第二封信。Innstetten 像往常一样忙碌于工作，Effi 再次陷入孤单：“屋里很安静。Effi 回到卧室，坐在镜子和沙发之间，一张专门为此设计的小书桌旁，开始给母亲写信”^[4]。

在后来的婚姻过程中，Effi 接连写信给父母，这些信件这从她的角度揭露了夫妻之间的矛盾，也推动了重要剧情的发展。每次 Effi 写信，她都独自在家，没有丈夫陪伴。一方面，这反映了她在婚姻中的处境，丈夫总是处理工作，Effi 常常在孤独和无助中迷失，另一方面，只有在独处的时候她才能表达内心的憧憬和真实的感受。

1.3 婚后：日渐憔悴的妇人

与小说开头的章节相呼应，在小说最后章节也给出了大量关于 Effi 的角色信息。在最后一次与女儿团聚之后，Effi 的病情继续恶化。父亲的一封电报将 Effi 唤回了 Hohen-Cremen。

这次回家对 Effi 来说是一个机会，让她再一次回归她真实的本性。她留在这里，因为过去婚姻生活的失败使她痛苦不堪，她想要得到解脱，重新找到和平与安全。她最再一次荡秋千，像小时候那样跳起来，“在空中高兴而自豪地荡来荡去”。她想知道，自己是否还能像一开始一样，把那个率真而无辜的孩子找回来。

然而，尽管表面上看起来很开心，Effi 也深深被自己的罪恶感所折磨，渴望从罪恶中解脱出来。因此，Effi 临死前不久再次望向窗外宁静自然的视角，就被认为是她对生活的彻底退却，是（窗户）视角的终结，它暗示着 Effi 和与世隔绝的不断增长，象征着 Effi 对所有人 and 当下的疏离。这种对“天国”的向往，可以看作是她对纯真与宁静的向往^[9]。

Effi 变得越来越虚弱，失去了往日的活力，她对空气的需求是“在不断增长”。小狗 Rollo，从天性上与 Effi 的最

接近生物，现在与她待在一起。最后她找到了平静：“一种解脱的感觉终于找到了她。“安静，安静。”终于，Effi 位于日暮下方去世，她的墓碑是一块白色大理石板，上面除了“Effi Breist”以外什么也没写^[4]。

显然，埃菲在从一个最初充满活力的女孩成长为一个堕落的女人的过程中发生了很大的变化。她的自然天性，既是叙述者最看重的，也是使读者从一开始就同情 Effi 的重要因素，最终由于婚姻中的巨大不幸而消失了。在她性格和行为上的这种比较再次加深了读者对 Effi 的同情。

2 结论

通过以上的对于情感牵引的分析表明，叙述者有意采用不同的策略来吸引读者对主人公 Effi 的同情。值得注意的是，Fontane 在叙述过程中着重强调了 Effi 性格中的人性和崇尚自由的那一面。这种人性使得读者从一开始就对 Effi 产生了一种情感上的亲近，对情感牵引至关重要。

这些情感牵引以具体的方法得以实现。毋庸置疑，对主人公 Effi 心理活动的刻画和绝对关注是故事中最重要同情策略。Effi 的无时无刻的存在感（因为即使她不直接出现在故事情节中，也总是出现在其他角色的对话中），和她内心世界的呈现（通过信件或独白以及在其他情况下包括由自然的象征意义），使得读者能时刻的关注她，并与她建立了密切的关系。因此，读者对她的每一个行为，甚至是那些草率鲁莽的行为，都有了充分的理解，并因此对此表示同情。

Effi 心理活动的刻画重点表现了 Effi 的孤独和她在婚姻中的恐惧。这首先给了她为自己的行为辩护的机会，让读者理解埃菲，她一点也不快乐。在与情夫纠缠之后，Effi 的罪恶感和不断的反省让读者知晓，她深受内疚的折磨，她仍然只是一个跟从自己天性的人而已。

另一个方面则是其语言表达的不确定性。小说中没有绝对现实，只有从不同角度对人物的主观感知。因此，读者

必须根据文章本身对人物或事件做出自己的判断。在这样的模棱两可中，Fontane 概述了重要事件的可质疑性，并省略了各主人公作出决定的那一刻，他更加强调的是角色事先的心理活动和事后的反省。

Fontane 并不是简单地用《Effi Briest》来描述个人事件，而是想通过全面丰富的语言处理来进行普遍的社会批判。它展示了 19 世纪普鲁士统治下的社会背景，在此背景下，小说主人公 Effi 打破社会常规的尝试终于失败。Fontane 试图借此揭露出当时社会对独立个人的破坏性影响。总之，叙述者有意的通过各种手法大件路读者对 Effi 的同情的桥梁，尽管她做出很多轻率的行为，读者始终关注并同情于她。

参考文献

- [1] Brief an Clara Kühnast vom 27. Oktober 1895, in: Theodor Fontane: Werke, Schriften, Briefe. Abt. IV. Briefe. Hrsg. v. W. Keitel und H. Nürnberger, München 1982, S. 493.
- [2] Haberer, Anja: Zeitbilder. Krankheit und Gesellschaft in Theodor Fontanes Romanen Cecile (1886) und Effi Briest (1894), Würzburg, 2012.
- [3] Fehlberg, Kathrin: Gelenkte Gefühle. Literarische Strategien der Emotionalisierung und Sympathienlenkung in den Erzählungen Arthur Schnitzlers, Marburg, 2014.
- [4] Fontane, Theodor: Effi Briest. Husum, 2014.
- [5] Neumann, Gerhard: Theodor Fontane. Romankunst als Gespräch, Freiburg im Breisgau [u.a.], 2011.
- [6] Aust, Hugo: Theodor Fontane. Tübingen, 1998.
- [7] Grawe, Christian: Theodor Fontane. Effi Briest, Frankfurt am Main 1998.
- [8] Hamann, Elsbeth: Theodor Fontane. Effi Briest: Interpretation, München 1988.
- [9] Hoffmann, Nora: Photographie, Malerei und visuelle Wahrnehmung bei Theodor Fontane. Berlin/Boston 2011.

An Analysis of the Way to Integrate Traditional TV Media and New Media in the New Period

Jinxin Dong

Liaocheng Radio and TV Station, Liaocheng, Shandong, 252000, China

Abstract

Under the background of rapid changes in science and technology, the application of various new media such as smartphones, wireless networks, and televisions in daily production and life is becoming more and more extensive, which provides great convenience for social production and people's lives. It changed the traditional ideology and impacted the development of traditional TV media. In the new era, only by strengthening the integration of new media and traditional TV media, and paying attention to the mutual reference between the two, can the advantages of the two be realized and the long-term development of new and old media can be realized. The paper focuses on the integration of traditional TV media and new media in the new era.

Keywords

traditional TV media; new media; the way to integrate

新时期传统电视媒体与新媒体的融合途径探析

董金鑫

聊城市广播电视台, 中国·山东聊城 252000

摘要

在科学技术日新月异的背景下, 智能手机、无线网、电视机等各种新媒体在日常生产生活中的应用愈加广泛, 为社会生产和人们生活提供了极大的便利, 也在很大程度上改变了传统的思想观念, 冲击着传统电视媒体的发展。在新时期, 只有加强新媒体与传统电视媒体的融合, 注重两者的相互借鉴, 方可发挥出两者的优势, 实现新旧媒体的长远发展。论文针对新时期传统电视媒体与新媒体的融合途径展开分析。

关键词

传统电视媒体; 新媒体; 融合途径

1 引言

在新时期背景下, 传播技术不断发展和变革, 新媒体和传统电视媒体的融合不断加深, 媒介融合成为有着深远影响的现象以及无法阻挡的发展趋势。只有正确看待新媒体与传统电视媒体的融合, 采取切实可行的融合方式, 有效发挥出两者的作用及优势, 才能实现新旧媒体的共同发展, 进一步推动媒体行业的可持续发展。

2 新媒体和传统电视媒体概述

2.1 新媒体

新媒体是借助网络技术和数字技术, 利用数字电视机、手机、电脑等终端以及无线通信网、互联网、卫星、宽带局

域网等渠道, 为用户提供娱乐服务和信息的一种传播形态。当前, 常见的新媒体包括知乎天涯、网络公众平台等, 其具有诸多的优势, 如不受时空的限制; 信息发布迅速且便捷; 信息获取容易; 受众能以自身喜好为依据筛选信息; 传播信息时能及时与受众交流, 实现两者的有效互动。当然新媒体也有自身的不足, 如信息数据大, 极易出现无用和虚假的信息; 内容审核制度缺失, 信息资源描述夸张且来源复杂, 信息可靠性不强, 不利于受众有效辨别信息的真假; 缺乏可靠和专业的运营队伍, 权威信息的发布依旧需要依赖传统媒体。

2.2 传统电视媒体

传统电视媒体作为一种信息传播的方式, 主要是采集与整合新闻信息, 对新闻信息进行客观报道, 而报道的内容包

括大众社会的关注焦点,如民生政策、政府工作、国际交流等,具有科学性与权威性的特征^[1]。通常传统电视媒体有着专业化的运营团队,在信息传播方面具有较广的涉及范围、较强的真实性和说服力,能有效继承和发扬优秀的传统文化,推动社会的发展。当然传统电视媒体也有自身的缺陷,如信息发布速率低,不能及时传播信息;信息传播的灵活性不高、约束性强、无法及时与受众进行互动沟通等。

3 新时期传统电视媒体与新媒体的融合途径

新时期背景下的新媒体获得了良好的发展,虽在一定程度上冲击着传统电视媒体的发展,但也加快了传统电视媒体的变革和转型升级。传统电视媒体不仅要牢牢抓住发展机遇,发挥出自身的优势,还要积极创新,加强与新媒体的融合,以此满足用户的多样化需求,实现自身的长足发展。为实现传统电视媒体与新媒体的融合,具体要做到以下几点。

第一,注重联动报道。在新时期背景下,要想有效融合新媒体与传统电视媒体,必须要加强两者的联动报道,明确分工,打造权威的信息平台,实现优势互补。针对新媒体初步报道的新闻信息,传统电视媒体要以此为依据进行深度挖掘,第一时间向受众呈现更加丰富的信息,借助自身的专业知识进行权威且客观的分析,以此满足受众的实际需求,让受众对新闻事件的真相有所了解。相较于新媒体,传统电视媒体的优势在于能理性分析、深度挖掘、持续报道新闻事件,从正确的方向引导大众舆论,理性且稳定控制受众的意识。

第二,优化服务理念。在信息技术飞速发展的背景下,公众获取信息的方式和路径发生了明显的变化,加上获取信息量的增加,因而对信息方面提出了更新、更高的要求。新媒体与传统电视媒体有着本质的差别,前者能及时优化用户信息,而后者在信息接收方面相对滞后,只有构建科学高效的网络平台,对用户反馈的信息加以及时获取,方可改变传统电视媒体的这些弊端。一般来说,新时期的传统电视媒体需要创新现有的信息推送方式,采取多样化的信息传播方式,推送受众感兴趣的信息内容,进而提高自身的核心竞争力;或者是深化新闻传播内容,对受众观看的信息意见加以收集时,适当融入新的信息内容,有针对性开发受众喜闻乐见的信息内容。另外,传统电视媒体可以发挥出自身的优势,创新升级节目内容,向受众呈现富有自身特色的内容;或者是完善传统的制度体系,实施一体化的形式,及时报道新鲜的新闻

信息。

第三,加强传播内容的融合。在信息传播方面,传统电视媒体的专业性明显强于新媒体,但其信息内容的含量相对较低,然而新媒体的信息内容繁杂且可靠性不高。鉴于此,要想有效融合新媒体与传统电视媒体,必须要优化整合网络信息与电视的传播方式,利用稳定和专业的团队来散布或筛选信息,及时探究或分析可靠性低的信息,确保信息无误方可发布信息,以免受众遭受虚假信息的蒙蔽^[2]。传统电视媒体虽然不能借助视频的方式保存影像类型的资料,但新媒体可以有效弥补这一不足,如在新媒体中采取正确的方式来转移传统电视传播的重要影视资料,加快新旧媒体的融合。同时,新媒体发布新闻信息之前,应该利用传统电视媒体所积累的优质信息资源来完善新闻信息。

第四,提升品牌效应。传统电视媒体在以往的经营发展过程中,忽视品牌效应的作用,多是在自身运营方面投入更多的技术和资金,并未从可持续发展的层面进行思考,也不能灵活运用外部力量发展自身。为此,在新时期背景下,传统电视媒体需要从自身的实际需求出发,打造良好的品牌形象,借助品牌效应增强自身的影响力、知名度,强化与内外部网站之间的联合,促进自身品牌竞争力的提升。如搜狐网和央视的强强联合,即央视在搜狐网上直播春晚节目,以便宣传央视节目,增强自身的品牌传播效益。

第五,科学构建平台。社会的发展对传统电视媒体的要求有所提高,这也是传统电视媒体的发展机遇。在市场竞争愈加激烈的趋势下,传统电视媒体应该加强与新媒体的融合,以自身形态为基础构建科学的网络电视信息传播平台,对新媒体的相关技术及资源进行优化使用,积极升级平台,利用网站来扩大自身发展的空间。例如,信息覆盖的范围较为广泛,利用该平台能便捷地获取信息,实时查找与共享信息;同时该平台能很好地打破时空的限制,高效传播信息。值得注意的是,构建网络电视信息传播平台时,必须要秉持信息范围覆盖大、信息共享、专业化等原则,合理利用互联网技术,以此保证该平台的发展方向更加精准,实现传统电视媒体的长足发展。

第六,推出高质量的娱乐节目。当今人们的生活节奏明显加快,面对着更大的工作和生活压力,喜欢观看娱乐节目来放松身心,所以传统电视媒体可以借鉴新媒体,积极推行娱乐之风,向受众推出高质量的娱乐节目。例如,湖南卫视

的《天天向上》《快乐大本营》《歌手》等节目历经了多年的发展而长久不衰,节目《歌手》每期都邀请专业的歌手进行歌唱比赛,为其提供公平竞争的舞台,通过对视听符号的科学运用,为受众创设完美的视听盛宴,提高节目收视率和经济效益。所以,传统电视媒体在新时期下要准确抓住时机,积极打造和推出高品质的娱乐节目,实现自身的长远发展。

4 结语

综上所述,传统电视媒体与新媒体的融合是新时期媒体行业发展的必然趋势,需要从实际情况出发,注重联动报道,

优化服务理念,加强传播内容的融合,提升品牌效应,科学构建信息传播平台,推出高质量的娱乐节目。这样才能有效突破新媒体与传统电视媒体的物理界限,实现两者的深度融合,更好地推动媒体行业的持续稳健发展。

参考文献

- [1] 何一.关于新时期传统电视媒体与新媒体的融合途径探讨[J].中国传媒科技,2017(07):45-46.
- [2] 马显勇.新时期传统电视媒体与新媒体的融合途径探析[J].视界观,2018(8X):191-192.

Research on the Development of Chinese Coal Carving Crafts

Qianyun Hao

Shanghai Maritime University, Shanghai, 201306, China

Abstract

As a traditional Chinese handicraft, coal carving has a long history, unique skills, and extremely high cultural value. Although the Chinese government vigorously supports traditional crafts, coal carvings are also included in China's intangible cultural heritage. However, due to the scarcity of raw materials and the lack of inheritance of artisans, the development of coal carving is still difficult. Coal carving culture is in urgent need of inheritance and protection.

Keywords

coal carving culture; traditional culture; handicraft

中国煤雕工艺品发展研究

郝倩云

上海海事大学, 中国·上海 201306

摘要

煤雕作为中国的传统手工艺, 历史悠久、技艺独特, 有极高的文化价值。虽然中国政府大力扶植传统工艺, 煤雕也被收录入中国非物质文化遗产。但由于原料稀缺、手工艺人缺乏传承等客观限制因素, 煤雕的发展仍然困难重重。煤雕文化亟待传承与保护。

关键词

煤雕文化; 传统文化; 手工艺

1 引言

煤精雕刻作为中国非物质文化遗产, 有极大的文化价值。近代随着中国煤矿开采的兴起, 煤雕也有了进一步的发展。但由于煤精原料缺失、手工艺人稀少等, 中国煤雕的发展受到限制。

2 煤雕工艺的介绍及历史渊源

2.1 煤雕工艺品介绍

煤雕指的是将煤精石通过一系列雕刻程序制作出工艺品的一项工艺。主要原料是煤精石, 质地轻盈且具有较大的韧性, 通体黑色成密质的块状, 利于雕刻。传统煤雕由煤雕手艺人手工雕刻而成, 有极大的文化价值, 2008年煤雕入选《第二批国家非物质文化遗产名录》。

【基金项目】上海市创新创业项目《青春励志煤雕营销实践》(项目编号: S201804007)。

2.2 煤雕工艺品历史渊源

中国煤雕的历史发展大致分为三个阶段: 第一个阶段在7000多年前的新石器时代, 这时候的煤雕制作工艺还不成熟, 处于发展的初始阶段。第二个阶段在商周战国时期, 煤雕文化有了较大的进展。陕西的多座西周遗址, 出土了较多数量的煤雕文物, 有的墓葬中的煤雕文物甚至高达上百件。第三个阶段在秦朝至魏晋南北朝时期, 这时期煤雕文化传播范围更加广泛, 技法更加成熟, 是煤雕文化发展的黄金时期。魏晋南北朝之后煤雕逐渐走向沉寂, 直到近代才又有所发展。

3 煤雕工艺品的工艺技术及文化价值

煤雕的技法由木雕、玉雕等其他雕刻手法演变而来, 但随着煤雕工艺的发展, 它也有了自己独特的雕刻技法及工艺流程^[1]。

3.1 传统煤雕的制作流程

(1) 画底稿。构思好煤雕的造型、功能, 并画出设计

底稿。

(2) 选煤精石。根据底稿选择大小、形状、厚薄合适的原料。

(3) 破型。在煤精石上用专业的工具砍出大概的轮廓边线,大概砍出一个形状,以备后续慢慢雕琢。

(4) 定型。在破型的基础上细化,进一步定型。这时候需要雕刻出作品的细节,将轮廓线勾勒的更加细致,基本展现作品的外观。

(5) 走。将细节进行补充,将上述步骤中不完美的地方进行修饰。

(6) 抢。这道工序是整个作品的收尾工序,主要就是对作品表面进行抛光,将不平整、有麻点或有缺口的地方进行修正。这道工序还能使煤雕表面光洁,还有一定的额磨砂质感。

3.2 煤雕的美学价值

3.2.1 色彩纯粹大方

煤精石通体黑褐色、色彩单纯,体现出了北方的粗犷和大气,同时也反映出煤雕工艺品朴素、纯粹的特点。

3.2.2 造型内涵深厚

煤雕的造型,取决于历史传统中的美学构造,取意于当地的风土人情以及文化传承。根据历史文化与民间传说等,构造出丰富的造型。许多传统煤雕造型设计以人物肖像与画本传说为依据,具有深厚的文化内涵。

3.2.3 工艺独特细腻

煤雕由木雕演变而来,但却有自己独特的技法与流程。煤雕手依据所取煤精石块的形状来构思工艺品造型。煤手艺人打画稿,全凭灵感来构图,成竹在胸,精妙绝伦。但这也对手艺人的技术有极高的要求。在技法上,由于煤精石特殊的质地与结构,煤精雕刻也有其独到的制作工序。

4 中国煤雕工艺的发展现状

4.1 煤雕的近代发展

煤雕自魏晋南北朝以来就走向沉寂。直到近代,煤雕行业才随着煤炭工业的开采而兴起。1959年,抚顺煤精艺人创作的经典作品陈列于中国辽宁馆。这些作品的展出,得到了世界人民的高度评价,对于煤雕刻有了一个很好的推广。20世纪70到80年代,煤雕迎来发展的繁荣期。在此期间,煤精雕刻作品参加过多国展览,还被作为国礼赠于国际友人^[2]。

2008年煤雕入选《第二批国家非物质文化遗产名录》。

国家对非物质文化遗产的保护,让煤雕手艺人得到帮助与重视。但实际上,由于一些客观因素的限制,煤雕发展仍然十分艰难。

4.2 煤雕发展限制因素

4.2.1 缺乏原材料

煤雕的原料是煤精石,属于不可再生资源。近年来,由于煤炭资源枯竭,煤精石原料也鲜有产出。目前,市面上的煤精石价值高昂、有价无市。而煤雕对煤精的质量也有一定要求。即使有煤精产出,也无法成为雕刻原料。

4.2.2 缺乏传承

煤雕对手艺人的技术有极高的要求,需要经过几年时间才能学成。一件煤雕工艺品,需要手艺人投入巨大的精力,并花费几年的时间才能制作完成。现在的年轻人都不愿意选择投入大产出小且技术门槛过高的传统手工业,煤雕的新一代严重缺乏。再加上煤雕技术缺乏记录文献,通常由资深的煤雕手艺人传身受来延续传承,限制了煤雕的发展。由于煤精石稀缺,煤雕市场往往会出现重料轻工的现象。同时,煤雕市场经受现代工艺的冲击,使煤雕市场愈发萧条。手艺人无法利用自己的雕刻技术养家糊口,纷纷选择转行。市面上的煤雕手艺人越来越少,煤雕也濒临失传。

4.2.3 现代工业的冲击

现代工艺品层出不穷,使得传统手工艺遭受到巨大的冲击。从制作上来看,现代工艺品由机器打造、价格低廉、造型丰富、色彩鲜艳。而传统煤雕,制作成本巨大且颜色造型较为单一、缺乏竞争力。与此同时,由于现代机器工业的兴起,市面上出产了一些由煤矸石或煤粉制成的现代煤雕。这些低价的“现代煤雕”,加剧了煤雕市场的混乱,妨碍了传统煤雕的价格与销路,使传统煤雕的发展受到冲击。

5 煤雕工艺的传承与保护

5.1 积极发展文化产业

要复兴煤雕工艺,只进行保护是不够的,应该帮助煤雕建设文化产业。需要大力扶植文化产业,将煤雕产业与旅游业相结合,对煤雕进行宣传包装。制作出旅游纪念品、高端收藏品等商业产品。同时,将传统文化与现代科技接轨,贴合现代审美。例如,开设煤雕宣传APP、煤雕造型多样化、注重煤雕工艺品的包装,增加煤雕工艺品的商业价值,走文化产业复兴路。

5.2 师承过渡到书承

煤雕一直以言传身教的方式来延续,师者通过语言交流的方式将经验技法传递给弟子,极具直观传递性。这是中国传统的传承方式,口口相传的家庭式传承与师带徒的传承,稳定的将操作方式与规范准则传承下来。继承者可以直观的认识前人对煤雕的特征与审美的总结,并将自己的感悟融入,创造出新的辉煌。正是因为这种传承方式,加剧了煤雕的封闭性,让煤雕的缺乏技艺交流与创新,使其发展缓慢。

为了让煤雕克服言传身教的局限性,应当完成师承向书承的过渡。整理相关资料文献,总结煤雕手艺人的经验,撰写煤雕技法的著作。

5.3 利用现代技术降低生产成本

传统煤雕由煤雕手艺人纯手工制作而成。手艺人制作一件成品需要较长的时间进行打磨,对煤雕技术也有较高的要求,所以煤雕工艺品的人工成本较高、生产速度较慢并且价格较为昂贵^[3]。

可以考虑将现代生产技术引入煤雕的生产工艺中,提高

生产效率,降低人工成本。但是,煤雕考验的就是手艺人的雕刻技艺,制作过程中依赖手艺人的艺术审美以及主观判断,引用机器难度较大。很可能会造成提高了生产效率但是制作出的成品质量较差的局面,但这仍然是煤雕工艺的一个发展方向,希望未来可以实现。

5.4 与时俱进的改善自身工艺

煤雕历经几千年的发展,已经有了较成熟的生产工艺。但要寻求更好的发展,还要继续在工艺上积极进取、努力钻研。可以研究其他发展较快的雕刻艺术,如玉雕、木雕、石雕等,将其雕刻工艺中的优点融入煤雕工艺中。也可以将各地的煤雕文化进行对比研究,使得各地煤雕制作进行融合,取长补短,从而精进煤雕工艺。

参考文献

- [1] 吕品田. 民间美术观念 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2007:71.
- [2] 王显明. 中国出土煤精制品述略 [J]. 文物博览, 1986(06):42.
- [3] 孙博伦. 煤之精华, 技之精湛 [J]. 今日辽宁, 2011(08):67.

About the Publisher

Synergy Publishing Pte. Ltd. (SP) is an international publisher of online, open access and scholarly peer-reviewed journals covering a wide range of academic disciplines including science, technology, medicine, engineering, education and social science. Reflecting the latest research from a broad sweep of subjects, our content is accessible worldwide – both in print and online.

SP aims to provide an analytics as well as platform for information exchange and discussion that help organizations and professionals in advancing society for the betterment of mankind. SP hopes to be indexed by well-known databases in order to expand its reach to the science community, and eventually grow to be a reputable publisher recognized by scholars and researchers around the world.

SP adopts the Open Journal Systems, see on <http://ojs.s-p.sg>

Database Inclusion

Asia & Pacific Science
Citation Index

Creative Commons

China National Knowledge
Infrastructure

Google Scholar

Crossref

MyScienceWork

Tel: +65 65881289

E-mail: contact@s-p.sg

Website: www.s-p.sg