

04

December 2019
Volume 2 Issue 4

Cultural and Artistic Innovation

文化艺术创新

 SYNERGY
PUBLISHING PTE. LTD.

December 2019 | Volume 2 · Issue 4 | ISSN 2661-4804

目的和范围:

《文化艺术创新》是一本开放获取的国际学术期刊,本着跨文化领域交流的宗旨,为所有志在从事文化与艺术创作的工作者提供学术研究的前沿交流学习平台,致力于打造具有业界影响力的文化交流舞台,期刊使用语言是华文。

为满足广大科研人员的需要,《文化艺术创新》期刊文章收录范围包括但不限于:

- 文化
- 文化艺术产业
- 戏剧戏曲(曲艺)
- 艺术理论
- 艺术学
- 电影电视
- 公共文化与艺术
- 音乐舞蹈
- 美术设计

编委会

主 编

张 文 雅 中国社会科学院

编 委

戴 玉 黄河水利职业技术学院

苏 俊 杰 云南大学文化发展研究院

陈 荣 湖北第二师范学院

朱 善 杰 海大学文化研究系

袁 祖 社 陕西师范大学

张 鲲 海南热带海洋学院

朱 佳 海南热带海洋学院

卢 子 霖 美国康奈尔现代音乐学院

周 好 上海应用技术大学

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.

Cultural and Artistic Innovation

文化艺术创新

December 2019 | Volume 2 · Issue 4 | ISSN 2661-4804

主编

张文雅

中国社会科学院，中国

SYNERGY PUBLISHING PTE. LTD

12 Eu Tong Sen Street

#07-169

Singapore 059819

研究性文章

- 1 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
- 6 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

综述性文章

- 12 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
/ 金晓镛 郭美琦 肖雨菲 郝波 马嘉隆 毛美娜
- 16 如何开展文化馆关于美术培训的免费开放工作
/ 李晓军
- 19 土家族传统艺术元素在视觉传达中的创新应用
/ 李恽
- 22 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
- 26 中职艺术设计专业基础美术教学实践简析
/ 宁辰光
- 29 舞蹈美学与批评学研究
/ 任彦 杨春雪
- 32 关于西南少数民族纹饰文化传承保护的探讨
/ 蔡苏宁
- 35 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
- 38 细微摩擦流露生活点滴——从美学三论品《烟》之魅力
/ 刘肖君

Article

- 1 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
- 6 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

Review

- 12 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
- 16 How to Carry Out the Free and Open Work on Art Training in Art Hall
/ Xiaojun Li
- 19 Innovative Application of Tujia Traditional Art Elements in Visual Communication
/ Yi Li
- 22 Research on the Construction Mode of Teachers in Higher Vocational Colleges from the Perspective of Quality School Construction
/ Qiaoping Zhou
- 26 A Brief Analysis on Basic Art Teaching Practice of Art Design Major in Secondary Vocational Schools
/ Chenguang Ning
- 29 Research on Dance Aesthetics and Criticism
/ Yan Ren Chunxue Yang
- 32 Discussion on the Inheritance and Protection of Decoration Culture of Minorities in Southwest China
/ Suning Cai
- 35 The Comparative Interpretation of Xu zhimo’s and Mu Dan’s Love Poems—— Taking “Shayanara” and “Eight Poems” as Examples
/ Meixuan Xu
- 38 Subtle Friction Reveals Every Bit of Life——On the Charm of “Smoke” from Three Aesthetic Perspectives
/ Xiaojun Liu

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

Fund Project

This paper is the phased results of the 2019 Shanghai School Art Scientific Research Project “Research on the Synergetic Education of Music Education and Ideological and Political Education” (Project No.: HJYS-2019-A02).

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

基金项目

本文为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》的阶段成果（项目编号：HJYS-2019-A02）。

---

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里。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，馇过麻，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户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、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：

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

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：

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

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：

$\dot{1} \quad 2 \quad 3 \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad 6 \quad | \quad \frac{9}{8} \quad 7 \quad 6. \quad 3 \quad 5. \quad 5. \quad | \quad \frac{6}{8} \quad \dot{1} \quad 2 \quad 3 \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad 6 \quad | \quad \frac{9}{8} \quad 7 \quad 5. \quad 3 \quad 6. \quad 6. \quad |$
 我 最 亲 爱 的 祖 国， 我 永 远 紧 依 着 你 的 心 窝，
 我 最 亲 爱 的 祖 国， 你 是 大 海 永 不 干 涸，

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：

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

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:

结束句

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。

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”的关系是浪花与大海之间、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绝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，由张黎填词、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。体现了中华民族对祖国的爱戴。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] 刘勇敏. 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).

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

本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

本文主要采取调查法、实地调研法与文献分析法。

调查法:发放问卷、整合所收集资料。

实地调研法:走访艺人、深入交谈。

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”,但我们需从“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 之间，艺人可获得 600-800 的薪酬，公司企业邀请费用 3000-5000 之间，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之间，时长大概为三十分到一小时之间，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，在春节期间会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，艺人大都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,如皮影展览、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) 少年儿童

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

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

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,并且能够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.Wiliams(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.or/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.

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

Fund Project

The University-level Project of “Venus”University and College Students' Scientific and Technological Innovation and Entrepreneurship Project of Beijing Union University (Prject No.: 201911417XJ087).

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

金晓镭 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

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(项目号 201911417XJ087)。

---

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, 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具活力的高校之一。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，也就会产生不同的效果。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。

当时我是并不知道自己之后会出演“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工作，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工作。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。学员不仅能够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,学员能够充满自信的进行美术学习,保证自身的良好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,能够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,^[1]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,^[1]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^[1]。

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.

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

李悛

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。希望能够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够展现其优秀之处,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，不能够进一步的理解掌握，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，不能够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包装，既能够显示传统文化的特色，也能够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,其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所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.

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

本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,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，确保能够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科研基地，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核心竞争能力^[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,使他们能够受到社会的尊敬,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).

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, 本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, 才能够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,学生能够有很好的美术基础,这对于艺术设计是非常重要的。有了很好的美术基础,才能够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]也能够让学生掌握更多的基础知识,

让学生在在学习和发展过程中能够更加的稳定,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,在学习过程中才能够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够去丰富学生的技能,艺术设计专业是需要很多技能才能够进行设计的,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,就能够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,让学生能够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,才能够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 提高学生对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,就需要其提高学生对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,这也就能够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,才能够让学生在学习过程中接触到更多的知识,让学生能够学习到高质量的美术基础,对于学生所遇到的问题,教师能够及时的为学生进行解决,并且能够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,也能够掌握更多的知识。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,让教师能够更深层次的了解到美术知识,这也利于教师向学生传授知识,对学生的学

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。那么如何能够完善教学内容呢?这就需要教师能够为学生规划一些完善的教学路线,让学生去进行学习,在课堂中能够学习到更多的知识,这是有利于学生的学习的。教师也可以在教学中对学生

4.5 让学生积极的去参加美术实践

美术实践对学生的学也是非常重要的,如果学生一味去学习理论知识,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,让学生能够去积极的参加,在这样的实践中,学生不

仅可以提高自身的美术功底,还能够和他人进行探讨,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

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够进行及时的交流,这样一来,学生的问题就能够得到解决,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,也能够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

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,从而让学生能够打好艺术设计基础,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] 刘光炜. 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

Fund Project

The Research Achievement Achievements of “Research on Dance Aesthetics and Criticism”, a key project of Art Science in Shandong Province (Subject No.: ZD201906088).

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

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。

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,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够看出,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,能够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,能够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够达成情感上的共鸣,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,能够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,能够对自身的节奏、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才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,并且能够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够具备专业性、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,才能够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.

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。本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，希望能够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，能够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，也能够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够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够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样式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,也能够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文化传播发展的重要形式,也能够实现西南传统民族文化的有效弘扬,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,从而能够真正从内心认可本民族文化,并能够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,从而能够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土文化的重视,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,通过积极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,从而能够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够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,从而能够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,从而能够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,对于具有专业技能的传承人进行资金上面的支持,从而能够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够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).

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。本文以《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。本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, 相应地在文学作品中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。理想总是美好的，而现实却常常不尽人意。当现实使人失望的时候，文人们不惜借助大量浪漫主义的手法，让男女主人公挣破封建礼教的禁锢，甚至起死回生，最终二人得以白头偕老，共度芳华。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够持续下去，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，而本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.

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够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趣味的形式，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”的魅力所往。“打动人心的最高明的办法，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.

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