

大学生艺术实践工作坊的现状、本质与趋势

——以全国第五届大学生艺术展演艺术实践工作坊为例

梁光焰

(湖南文理学院美术学院, 湖南常德, 415000)

[摘要] 全国第五届大学生艺术展演活动首次增加大学生艺术实践工作坊项目,47个工作坊彰显出当代大学生认同、传承民族优秀文化,关注科技发展,关心生态环保,与民族同在、与时代同行的使命感和创新意识。大学生艺术实践工作坊本质上是传统手工艺教学模式的现代化,是以某一具体艺术理念、艺术研究、艺术生产项目为依托,以学生自由探索、反复实践、相互交流、自我领悟为学习方式,以培养学生创新创意能力和实践动手能力为目的,专业教师与学生协作进行的潜在影响学生未来职业选择的教学活动。就其发展看,大学生艺术实践工作坊应该成为校园文化的主体,要体现出艺术专业的学科特色与专业特色,要成为艺术专业的创新创业教育基地。

[关键词] 全国大学生艺术展演;大学生艺术实践工作坊;创新创业;非物质文化遗产传承;校园文化建设;学科特色与专业特色

[中图分类号] G712 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1674-893X(2019)01-0140-05

为期一周的全国第五届大学生艺术展演活动于2018年4月16日在上海市会展中心开幕,作为我国“规格最高、规模最大,也是影响力最广”^[1]的学生艺术盛会,集中展示了三年来我国高等艺术教育的最新成果,为各高校相互借鉴学习提供了很好的交流平台,对未来我国高等艺术教育起到了积极的导向作用。

此次展演首次增加了“大学生艺术实践工作坊”项目,这一举措的目的在于实现我国中等艺术教育与高等艺术教育的有机衔接(中小学艺术展演活动有艺术实践工作坊项目),整体推进我国艺术教育的健康发展。同时也表明,我国高等艺术教育,无论是公共艺术教育还是专业艺术教育,都要不断进行教学模式的改革与创新,加强学生实践动手能力的培养,提升学生艺术实践的创新能力,将艺术创新教育与我国的文化战略和经济发展需要结合起来,加大力度培养应用型艺术人才。大学生艺术实践工作坊,是未来我国高等艺术教育的有机组成部分,有必要对这一新的实践教学模式的本质及未来趋势做进一步探讨。

一、大学生艺术实践工作坊的现状

本次参加全国展示的47个大学生艺术实践工作坊,是教育部从各省上报的163个工作坊中挑选出来的,覆盖全国18个省市自治区,涉及47所高校,其中重点高校12所,普通本科高校22所,专业艺术院校2所,特殊学校1所,专科学院1所,职业技术学院9所,较全面地反映了我国各层次高等艺术实践创新教育的现状。由于省或教育部指标控制,没有出现一所高校2个工作坊同时参展的现象,说明此次工作坊选拔目的在于鼓励性、导向性,而不是竞争性。

本次展示的工作坊,就其建立基础和来源看有三种类型。

第一是地方文化专项资金资助和文化政策引导的成果。如吉林艺术学院的原创艺术作品网络平台项目,是吉林省教育厅和财政厅“产学研引导资金”的首批融资项目;无锡商业职业技术学院“‘锡韵’创意工作坊”和苏州工艺美术职业技术学院“苗文化传承创新工作室”,直接受惠于江苏省文化厅2014年首批“江苏省非物质文化遗产研究基地认

[收稿日期] 2018-09-01; **[修回日期]** 2019-01-04

[基金项目] 2015年湖南省教学改革研究项目“高校美术专业美术鉴赏课的文化品格建构研究”(湘教通[2015]291号文);湖南文理学院2015年校级教改重点项目

[作者简介] 梁光焰(1968—),男,河南固始人,博士,湖南文理学院副教授,主要研究方向:艺术理论与高等艺术教育,联系邮箱:107097253@qq.com

定”工作，当时共确立了包括南京大学、东南大学在内的 14 所高校为省非物质文化遗产研究基地。

第二类是高校产教融合的成果。如天津理工大学“新势力工业设计工作坊”与强久玩具、红思达玩具等 30 多家企业有长期稳定的开发合作关系，产学研互相促进，设计的产品涉足童车、电动车、医疗器械、小家电等十多个行业。同样，“申态社”是上海工艺美术职业学院与上海易盒生态科技公司的合作成果，“印象泸州”是泸州职业技术学院与地方制伞企业密切合作的结果。

第三类是优化整合本校已有科研课题组、学生社团、特色教师工作室、创新创业项目、特色课程成果等资源搭建起来的。如浙江大学“折纸机器人”是工业设计专业“信息产品设计”课程成果，衡水学院“‘乐’动生活工作坊”来源于学院特色课程“乐器维修与营销”，温州大学“‘一土一物’工作坊”是温州大学重点支持与培育的大学生创新创业项目等。

就大学生艺术实践工作坊的实践内容看，主要有四个方面。第一，立足于地方非物质文化遗产，以遗产的保护、传承为旨归，体现出当代大学生关注民族文化命运的责任感和使命意识。47 个工作坊有 22 个是以非物质文化遗产为内容，占比高达 47%。涉及传统工艺、少数民族文化、民俗戏曲等多方面，实践手段包括“非遗”资料的挖掘整理、“非遗”文化的现代利用、“非遗”的教育传承等。典型的有广西艺术学院“建筑模型艺术实践工作坊”，模型制作一改此前的抽象与空洞，教师要求学生先对地域特色鲜明的传统建筑进行测绘，利用电脑整理数据，进行三维建模，然后制作出实体比例的建筑模型，把地方特色文化资源的挖掘整理与实践训练结合起来。赣南师范大学“守护客家非遗”工作坊，将摄影课与客家文化抢救和保护结合起来，以民族文化遗产拍摄记录为目的，增强摄影教学的针对性。

第二，立足于本专业，以新科技为手段，尝试对传统产品进行升级改造，表现出当代大学生介入实际生活、改变生活的勇气。这类艺术工作坊共有 7 所(包括网络平台开发)，占 15%。如天津科技大学“数媒包装艺术工作坊”以“交互式包装设计与体验”为核心，将艺术、科技融入包装之中，以生态思维的方式，实现包装再利用，改变产品包装“拆

后即扔”的浪费现象；同济大学“VR 艺术工作坊”对虚拟视觉源进行设计，西安理工大学“莱特绘工作坊”把新型发光材料运用到艺术产品设计和显示装置的开发中，等等。

第三，有行业背景的高校立足学科优势，精准定位，以艺术为发力点，走特色发展之路。比如南京航空航天大学围绕“三航”进行各类飞行器的艺术创造与艺术加工，西安工业大学“艺术与科技兵器美学工作坊”以兵器装备美学设计为实践对象，上海电影艺术职业学院“漫联动漫产品创客坊”着眼于动漫衍生产品的开发设计，九江职业技术学院(前身为九江船舶工业学校)“天工坊”进行船模制作和以船为素材进行手绘装饰画制作等。这些工作坊，充分展现出行业高校艺术学科和艺术专业的特色性。

第四，以环保为主题，进行工艺材料创新，表现出当代高等艺术教育立足时代前沿，关注人类生存，以新观念、新理念进行创新的敏锐性。比如衡水学院以废旧乐器设计出钟表、台灯、文玩、装饰摆件等，东华大学回收皮具工厂的边角废料制作成装饰画，温州大学以混凝土为材质开发文创、生活用品，福建农林大学对废旧木料进行雕刻再次开发利用，云南财经大学铁艺工作坊对废铁旧金属进行创意利用，湖南文理学院以刺绣改造废旧衣物，制作家居生活用品等。这类工作坊共有 8 所，占比达 17%。

目前，我国各类高校已充分意识到大学生的艺术实践工作坊在培养学生审美关注度、艺术创新力和艺术实践能力中的作用，正在以工作坊的形式，构建全新第二课堂，打通专业艺术教育与非专业艺术教育，沟通学校教育与经济社会发展，积极发挥高校文化传承、服务社会的功能。

二、大学生艺术实践工作坊的教学本质

“里”“坊”本是中国古代乡村、城市的格局规划单位，因各自功用性质不同，后来专以“坊”指代手工业者的生产劳动场所，如染坊、织坊、银坊等。工作坊具有工艺技术生产和工艺技术传承两种功能，是早期的职业技术教育形态。中国古代工作坊有官营、私营和家庭三种，官营“工师授徒”，私营“拜师学徒”，家庭作坊则是“子就父学，弟从兄学”^[2]。工作坊的工艺传承模式古今中外都有，只是称谓不同，说它起源于 20 世纪初期德国包豪

斯学院^[3]并不准确,只是包豪斯学院创造性地把工作坊教学模式应用到现代艺术教育之中。

中国古代工作坊,就教学性质来看有以下特点:

第一,以实物产出为基础的实践性。作坊是生产车间,根本目标是商品生产,工艺技术的传授服从于生产需要。《考工记》说,百工就是“审曲面势,以饬五材,以辨民器”,能够通过审察“五材”(金、木、皮、玉、土)的形态、样式和性能,然后施以人工,将它们制作成民用器物。手工艺人的职能是产品创制,手工艺学习相应的也是在器物生产中,从最基本的劳动开始,不存在脱离器物生产的手工艺训练,《礼记·学记》说,“良冶之子,必学为裘;良弓之子,必学为箕”,意思是学习打铁,要先学会做皮制工作服,学习制弓,要先学会编簸箕,目的是掌握相关工艺程序,了解材质性能,训练基本功,培养独立制作精神。整个学习过程,体现出围绕器物生产的具体实践性。

第二,以观察模仿为基础的主动性。工艺学习是在相关的辅助性生产劳动中进行的,师傅往往不做专门的讲授,工师只是“立样”,提供“程准”做好模板,学徒自己模仿,内容全靠个人用心观察、潜心琢磨。手到、心到,勤奋并能主动发问者,得老师欢喜,进步极快,而木讷言拙者,往往要受极大挫折。

第三,以反复领悟为基础的自觉性。形式上,工艺学习在于主动观察模仿,但就内容来说,则要靠自己的反复实践去领悟、去内化。孟子说,“梓匠轮舆,能与人规矩,不能与人巧”(《孟子·尽心》),指出工艺学习中可教的只是规则,工艺技巧要靠自己实践中领悟。孟子拿教人射箭做例子,说老师只需要拉开弓,做个样子(“引而不发,跃如也”)就行了,能不能射准,准确度如何,师傅是无法传授的,全靠学习者在规则引导下不断地自觉训练。荀子说,“人积耕而为农夫,积折削而为工匠”(《荀子·儒效》),也是这个意思,“积”的过程,就是在反复实践中的自我觉悟过程。

第四,以工艺精进为基础的交流性。西周时期,官府为了进行产品监管,实行“物勒功名”制度,唐代更是严苛到“四季以令丞试之,岁终以监试之,皆物勒工名”(新唐书·百官志)。这一制度,强化了品质意识,潜在地把工艺精进和品质提升变成了工

作坊中工艺学习的自我约束机制,坊中师徒之间、艺徒之间自觉领会,默契配合,共同提高工艺水平,他们“相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以智。旦夕从事于此,以教其子弟”(《管子·小匡》),在切磋交流(秘技除外)中,铸就了精益求精的工匠精神。

第五,以生存需要为基础的现实性。不管是官营还是私营,工作坊中工艺传承均是为了生存需要,“子承父业”“拜师学艺”是为了求得一技之长,以便日后谋生。父母给予生命,师傅给予生活,俗语中“一日为师,终身为父”说的正是这个意思。日后生存需要成为艺徒们的学习动因,目标指向明确,因而能在十分艰苦的条件下,潜心学习,创造性学习。

可见,工作坊教学就是以商品生产和产出为目标,以具体实践操作为形式,以求得一技之长,满足日后生存需要为动机,以主动学习、自我领悟、彼此交流、反复实践为手段的技能技艺学习模式。大学生艺术实践工作坊,借鉴了传统手工作坊学习的自主探索性、职业导向性优势,弥补其他实践课程的缺陷与不足(案例教学局限于分析,实验课受教学内容局限,专项实习受制外在条件),是传统手工作坊教学方式的现代化。大学生艺术实践工作坊的本质是:以某一具体艺术理念或艺术生产、艺术研究项目为依托,以学生自由探索、反复实践、相互交流、自我领悟为学习方式,以培养学生创新能力和实践动手能力为目的,专业教师与学生协作进行,潜在影响学生未来职业选择的教学活动。早期包豪斯学院采取“艺术工作室”教学方式,专门聘请讲授技术、手工艺的工作室师傅,与教授绘画、色彩、造型的“形式导师”构成互补,目的是提高学生实践动手能力和创新能力,强化教学的职业导向^[4]。同样,全国第五届大学生艺术展演首次增加大学生艺术实践工作坊项目,也是为了满足当前社会对复合创新人才的需求,满足社会对艺术应用人才的需要,通过加强学生的实践动手能力,弥补高校人才培养与社会需求之间的裂痕。

三、大学生艺术实践工作坊的发展趋势

工作坊教学模式借鉴了传统手工艺教学的优势,是培养应用艺术人才创新能力的新模式,与传承中华优秀传统文化的时代需求相一致,与高校“双创教育”“双一流”建设理念相吻合,其健康

发展理应呈现以下几种态势。

首先，大学生艺术实践工作坊应该成为校园文化的主体。

就整体看，我国普通中学艺术教育形同虚设，加之高等教育文理学科间的壁垒问题，人文艺术教育仍然处于缺席状态，虽然大多数学校开设公共艺术课，但教材老化，教法落后，致使目前我国大学生审美鉴赏力和审美创造力普遍低下。国家教育部在2006年下发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，指出各高校公共艺术课除开设“限定性选修课”之外，“可根据本校学科建设、所在地域等教育资源的优势以及教师的特长和研究成果，开设各种具有特色的艺术任意性选修课程或系列专题讲座，以满足学生的不同兴趣和需求”^[5]，显示出教育部对高等学校艺术修养教育的重视，要求各高校因地制宜，以“任意选修”的形式，创新艺术教育模式，加强在校大学生的艺术教育。

大学生艺术实践工作坊以其自觉学习、自主实践的优势，完全可以成为公共艺术教育的“任意选修”课，以学生社团的形式，构成学校公共艺术教育的辅助形式之一，把公共艺术教育由单一的课堂教学向下向外分流，不仅扩大了公共艺术教育对象，更重要的是提升了整个校园的人文氛围。为此高校要进行制度改革，比如让艺术学院专业老师建立起面向全校学生的工作坊，对进入工作坊的学生进行过程和成果考察，给予相应学分，激励自主学习，自觉创造。

在这次展演活动中，职业技术学院的工作坊大都具有全校参与性，直接成为学校文化社团，比如长春大学特殊教育学院的“蛋壳艺术实践工作坊”，九江职业技术学院的“天工坊”，上海电影艺术职业学院“漫联动漫产品创客坊”等。在本科院校中，行业院校的工作坊开放性较强，参与的学生专业背景多样，影响面较宽。这类院校学科间界限不那么清晰，或者说学科关联度较大，艺术工作坊的融合能力较强，成为校园文化的亮点，增强了学校的人文氛围。

其次，大学生艺术实践工作坊应该是学科特色和专业特色的体现。

“双一流”建设吹响了我国高校由规模发展转向内涵式发展的号角，为各高校寻找自身资源优势，通过特色发展，建立国内一流、省内一流或者

是区域一流指明方向，改变此前我国高校各学科发展目标指向单一的弊端。相对于艺术学科来说，地方普通本科高校，必须扎根于地方，以地域特色文化滋养学科发展，建设特色学科，发展特色专业，培养有特长的学生。

这次展示的47个工作坊，有22个是以非物质文化遗产研究、保护、传承为基础，非物质文化遗产的调查研究打造了学科特色，特色的学科成果转化为教学内容，使专业教学有了根基，有了依托，有了特长，而这些具体可感的物质遗产或非物质遗产，一旦成为科研、教学内容，自然地成为工作坊的生发点，工作坊大都是由此而建立起来的，也只有如此，工作坊才具有生态发展的可能性。所以工作坊体现出艺术院校的学科特色和专业特色。

再次，大学生艺术实践工作坊应该是创新创业教育的一翼。

大学生艺术实践工作坊是依据某一理念、某一项目(包括学生或教师科研课题、大学生研创项目)、某一特色课程建立起来的，实践对象具体明确，目标指向清晰，学生学习过程全部变成为实现某一目标不断进行尝试，反复进行实验的创新活动。比如本次展示的工作坊，有8个直接或间接是以环保理念为主题，有的以刺绣为手段，利用废旧衣服面料制作生活用品，有的把工厂边角皮料制成装饰画，有的利用新型环保材料代替原有的非环保材料，这些实践活动实质上是手把手的创新教学活动，可以直接引发学生的创业梦想。从创新角度看，大学生艺术工作坊是产学研的桥头堡，是校企合作、校地合作的粘合剂。

由于大学生艺术实践工作坊指导老师全部是学生的专业课老师，在内容上，课堂教学与工作坊的指导相关联，因此，把大学生艺术实践工作坊与创新创业结合起来，不仅整合了教学资源，更重要的是通过老师这根主线，把“双创”教学与课堂教学有机地贯穿起来，形成专业教学与“双创”教学的一体化格局。这就根本改变一些学校把“双创”教学当作单独的一门课程，由另外的老师单独讲授，给人以创新创业不需要专业知识的错觉，导致“双创”教育与专业教学脱离，出现各学院将创新创业教育当作点缀，当作“盖浇饭”的内容空泛现状。

最后，大学生艺术实践工作坊要有科学的评价

体系。

大学生艺术实践工作坊既然是学校公共艺术教育基地之一,体现出艺术专业的学科与专业特色,是学校创新创业教育的一翼,对学科建设与人才培养意义非凡,那么必须有一套科学评价体系,保证工作坊健康有序发展。由艺术实践工作坊的本质考察,评价体系应该包括应用艺术的价值,工作坊创新成果,学生创业、就业情况三个方面:价值主要指艺术实践工作坊的社会文化价值、社会经济价值、校园艺术文化引领价值;创新成果主要指工作坊产品成熟度,工作与企业、地方对接情况;学生创业就业情况是指工作室项目对于学生创业就业引导的可能性及其程度。

当然,评价要注意区分工作室的性质,不能把具有艺术传播、艺术教育性质的工作室与项目研发性工作室混为一谈,比如本次展示的工作坊中,黑龙江龙垦学院的“北大荒版画工作坊”,重庆大学“川剧舞台美术实践工作坊”等,属于“艺术与校园”类别,倾向于文化引领的作用,在于活跃校园文化生活,根本不同于那些艺术产品研发性质的工作室。

四、结语

本次大学生艺术展演活动引入艺术实践工作坊,开启高校艺术实践新篇章,为高校打造人文艺术校园、进行人文艺术教育提供新范式,也为高等艺术专业创新人才培养和应用型艺术人才培养提供新思路。

但就整体来看,也有很多值得进一步深思的问题,比如:艺术门类不够丰富,书法、动画、戏剧文学、摄影等门类没有出现;本科院校工作坊与职业技术学院工作坊没有各自定位,有的本科院校工

作坊研发性不够,商业经营倾向严重;“科技与艺术”活动主题中,科技仅只是点缀,与产品结合度不深;在非物质文化遗产传承保护项目中,工艺技巧有余,设计延伸性不足,突破性思维不够,创意转化能力缺乏。这些问题需要进行学理深思,需要各高校在实践中不断探索,唯此,大学生艺术实践工作坊才能真正成为大学生的艺术实践创新教育场所,成为中华优秀传统文化传承的基地,成为立德树人、德艺兼传的课堂。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部.上海迎来国家最高规格大学生艺术的盛会——五个“更加”概括中国学校美育改革取得的突破性进展[EB/OL].(2018-04-17)[2018-09-12].
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2018n/xwfb_20180416/mtbd/201804/t20180417_333378.html.
- [2] 路宝利.中国古代职业教育史[M].北京:经济科学出版社,2011:76-81.
- [3] 刘喆,林天伦.教育实践工作坊的构建与应用研究[J].中国大学教学,2017(7):81-85.
- [4] 王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2002:144-145.
- [5] 中华人民共和国教育部.教育部办公厅关于印发《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的通知[EB/OL].(2006-03-08)[2018-09-12].
http://www.moe.gov.cn/srsite/A17/moe_794/moe_624/200603/t20060308_80347.html.

[编辑:何彩章]