

关
东
民
间

剪纸

传承

培训
记事

张鹏 游江滨 编著

中国社会科学出版社

剪纸

关东民间

传承

培训
记事

张鹏 游江滨 编著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

关东民间剪纸传承培训记事 / 张鹏, 游江滨编著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2139 - 6

I. ①关… II. ①张…②游… III. ①剪纸—民间工艺—东北地区
IV. ①J528. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 037811 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 曲弘梅
责任校对 沈丁晨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018 年 5 月第 1 版
印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18. 25
插 页 2
字 数 265 千字
定 价 88. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

国家艺术基金项目“关东风情民间剪纸人才培养”

(项目编号: 20155055) 成果

序 言

《关东民间剪纸传承培训记事》一书，是国家文化部、国家艺术基金赋予辽宁省非物质文化遗产剪纸传承、保护、培训的重大使命。本书编著者作为国家艺术基金“关东风情民间剪纸人才培养”项目的主持人，文化部非物质文化遗产传承人群研修研习培训（国培）项目负责人，实现了国家艺术基金东三省剪纸人才培养唯一项目的突破。同时，沈阳师范大学美术与设计学院也是辽宁省非物质文化遗产传承人培训（国培项目）唯一单位。

经过近十年的非物质文化遗产课程筹备及一年来的培训实践，项目成果获得了文化部的高度肯定。针对我们作为东北及辽沈地区非物质文化遗产剪纸传承唯一团队所作出的业绩，结合非物质文化遗产传承、挖掘、保护、培训的特点，我们将这两大培训项目进行了文献式的整理，通过记事的方式把东北及辽沈地区非物质文化遗产剪纸培训的起源、发展、成效进行了科学详尽而具有田野式的追踪与记录，力争成为东北及辽沈地区非物质文化遗产其他项目传承、挖掘、保护、培训的样板。

本书共分为十三章，从培训课程实验到项目立项，从立项答辩到培训实践，从培训成果到培训展示都进行了详尽的描述，为非物质文化遗产培训模式及艺术类项目的申报与实施提供了记事范本：一、培训项目背景记事；二、培训项目申报记事；三、培训课程答辩记事；四、培训课程建构记事；五、培训项目课程记事；六、培训课程师资记事；七、培训传承人物记事；八、培训项目访谈记事；九、培训项目评价记事；十、培训学员回访记事；十一、培训项目论文记事；十二、培训作品赏

析记事；十三、培训作品巡展记事。本书在内容的择取上力求真实，原汁原味，是以社会学的角度来关注底层民间记事，特别是非遗传承人的相关纪实性资料具有东北及辽沈地区历史的鲜明个性，对非物质文化遗产的民间工艺美术的挖掘保护具有重要的社会作用。培训课程建构、申报方案答辩 PPT 等不易于公布资料都原文载录，以第二章培训项目申报记事中的申报文案及第三章培训项目答辩记事为例基本上是原文载录。

本书最大的亮点有如下几个方面：一、将国家级的课题项目用记事的方式全过程载录；二、将国家级课题项目主持人切身体验记录成书；三、图文并茂，附有大量图片，图文记录翔实；四、是东北及辽沈地区非遗国家级、省级剪纸传承人较完整的田野记录；五、是东北及辽沈地区国家级、省级剪纸传承人近期成果的一次汇总。本书在编写过程中以课题组、培训组成员相关的实践成果为基础，经过精心策划、系统布置、即时指导、创意构思，准确定位为培训记事，在尊重课题组、培训组成员及培训学员成果的基础上构思编纂记事章节，将记事无一遗漏地编著成册，借以填补剪纸培训抢救性记录、记事工作的空白。文化部非遗司非常重视非物质文化遗产抢救性记录工作，由非遗司组织并在北京开设专项培训班。我们两大项目的成果文献，得到文化部等单位的高度重视与肯定，相关成果于 2016 年 9 月在山东济南参加国家非物质文化遗产研培成果展，并参加文化部第四届非博会非物质文化遗产保护学术成果展。这次我们二人赴英国访学期间静思培训过程，在此又增加了许多学术思考，定位为培训记事具有学术抢点占位之意，经结集编纂以记事形式发表，以此职务作品引领公益传播。既为职务作品（国家艺术基金项目）参加者，是成果分享者，也是职务贡献者，让我们与读者一道分享记事的快乐。

张鹏 游江滨

2016 年 10 月于英国伯明翰城市大学

目 录

第一章 背景记事	(1)
第二章 申报记事	(20)
第三章 答辩记事	(35)
第四章 建构记事	(58)
第五章 课程记事	(77)
第六章 师资记事	(94)
第七章 人物记事	(108)
第八章 访谈记事	(142)
第九章 评价记事	(164)
第十章 回访记事	(183)
第十一章 论文记事	(196)
第十二章 作品记事	(237)
第十三章 巡展记事	(262)
参考书目	(282)
后记	(284)

第一章 背景记事

项目背景：

沈阳师范大学美术与设计学院于 2008 年在东北地区高等院校首开非物质文化遗产课程，依托学院的美术学、美术教育、艺术品鉴赏、服饰设计、工艺美术等专业课程，开设非物质文化遗产（以下简称非遗）讲座课、田野考查课、剪纸实践课、非遗研讨课、非遗理论课、剪纸创作课、衍生品设计课、社区互动等课程。

图 1 国家艺术基金关东风情民间剪纸人才培养项目成功启动

学院聘请中央美术学院乔晓光教授为学院非遗课程教学指导顾问，形成了以乔晓光教授的硕士研究生、沈阳师范大学美术与设计学院游江滨教授为专业带头人的教学团队，多名教授、副教授参与到非遗课程的教学研究之中。以剪纸创作工作室、剪纸衍生品设计工作室为基础进行非物质文化遗产课程的开发与教学研究，针对东北地区的剪纸艺术展开调研，探索非遗研究的方法、保护模式，课程教学与学术研究和中国乡村社区保持着持续的田野关联，形成了作为大学课程与专业学科发展的教学模式与培训方法，通过基地建设拓展课程内容。

国际背景：

人类文化遗产全球化

为了保护世界文化和自然遗产，联合国教科文组织于1972年11月16日在第十七次大会上正式通过了《保护世界文化和自然遗产公约》（以下简称《公约》）。1976年，世界遗产委员会成立，并建立了《世界遗产名录》。中国于1985年12月12日加入《公约》，1999年10月29日当选为世界遗产委员会成员。

2012年，中国被批准加入《世界遗产名录》的世界遗产项目已达43项，其中文化遗产27项，自然遗产9项，自然和文化混合遗产4项，文化景观遗产3项。

1997年，联合国教科文组织建立了“人类口头和非物质遗产代表作”这一国际项目，以此弥补1972年《公约》中对非物质文化遗产方面的欠缺。1998年通过了《宣传人类口头和非物质遗产代表作条例》。2001年5月公布了世界第一批19项入选《人类非物质文化遗产代表作名录》名单。

2012年，中国已有29项遗产被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，此外还有7项遗产被列入《急需保护的非物质文化遗产名录》，是目前拥有人类非物质文化遗产代表作数量最多的国家。世界遗产中的类型包括文化遗产、自然遗产、文化和自然混合遗产、文化景观、世界

记忆文献遗产、人类非物质文化遗产。

图2 联合国教科文组织正式通过了《保护世界文化和自然遗产公约》

宣言背景：

联合国教科文组织第31届大会2001年在巴黎该组织总部开幕。会议讨论通过一个保护和促进文化多样性的宣言和行动计划，宣言特别强调帮助发展中国家发展文化产业。教科文组织说，这一宣言将是该领域的第一个国际法律文件，将为世界各国制定各自的文化政策提供依据和借鉴。

《世界文化多样性宣言》的内容有12条原则：

1. 文化多样性，人类的文化遗产
2. 从文化多样性到文化多元化
3. 文化多样性，发展的因素
4. 人权，文化多样性的保障
5. 文化权利，文化多样性的有利条件

6. 促进面向所有人的文化多样性
7. 文化遗产，创作的源泉
8. 文化物品和文化服务，不同一般的商品
9. 文化政策，推动创作的积极因素
10. 世界范围的创作和传播能力
11. 建立政府、私营部门和民间社会之间的合作伙伴关系
12. 教科文组织的作用

图3 联合国教科文组织第31届大会通过了《世界文化多样性宣言》

课程背景：

非物质文化遗产作为世界遗产的保护项目，已于2002年开始就编入全国中小学美术教材中，这是我们作为教材（人民美术出版社出版）主编（张鹏）、副主编（游江滨）在基础教育课程改革中对中小学美术教材内容的一次补充与修订，我们的非物质文化遗产走进社区，走进中小学的美术教育。

我们学院2008年开始尝试在东北三省的本科教学中首先开设非物

质文化遗产课程，其中包括民间剪纸、皮影戏、民间泥塑、雕版印刷、书法篆刻等人类非物质文化遗产代表作名录内容。我们师范院校本科课程在传授地域美术文化的同时，也开始注重强化民间美术的艺术语言灌输，丰富了师生们视觉创作的语言，作为高校非物质文化遗产艺术衍生品的创新设计，则是围绕研究生开展田野考察和文化产业实践而展开的。我们组织研究生们走进中国本溪剪纸文化产业园与民间剪纸艺人互动，在互动中师生们产生创作灵感，积累了大量的田野素材，逐步构建了非物质文化遗产的课程内容。

学生们的剪纸创作作品和衍生品设计作品在张鹏教授、游江滨教授的指导下取得了丰硕的成果，并在沈阳师范大学美术与设计学院美术馆、中国本溪剪纸文化产业园举办了剪纸创作及剪纸衍生品设计展览，得到了社会各界的广泛好评，师生们也在田野的互动中找到了产业需求和未来教学发展的方向。

图 4/5/6/7 主编教材、开设课程、传承推广

田野背景:

本科生及研究生团队在导师张鹏、游江滨教授的带领下,在刘海年、刘星石老师的配合下,先后多次去辽宁本溪剪纸文化创意产业园等文化村镇进行田野考察,师生们本着精益求精、认真务实的研究态度,通过对辽宁民间剪纸艺术的研究,更深地掌握了如何对非物质文化遗产进行研究的方法。学生们掌握了学习方法之后,开始对辽宁民间剪纸传承人进行采访,剪纸园里十余名民间剪纸艺人,民间技艺各有所长,对他们的剪纸创作及剪纸人生轨迹的了解,对辽宁剪纸的产生及发展状况,辽宁剪纸的图案特色,辽宁剪纸的生存机遇和前景方向等方面做了详细的考察,收集了大量田野资料,为学院非物质文化遗产教学奠定了文化基础。我们建立的教学模块,强调大学与社区紧密联系,鼓励大学生,研究生走进社区,学院自2008年开设非物质文化遗产课程以来,一直坚持乡村采风这个传统,关注乡村社区,挖掘非遗传承人才,向民间艺术学习,到民间生活的课堂中去学习,已成为我们教学的基本价值观。在社区的田野互动中,师生们与传承人一对一地对接交流,通过访谈、记事、演示等方式,让传承人把最具本土的非遗文化的文化形态展现出来,师生们结合非遗传承的底层叙事,真实地记录地区非遗文化的精髓,让社区的活态的非遗传统得到发扬与继承,通过走进社区使师生们体会到我们艺术创造的许多灵感之源,可以通过活态的非遗传统文化

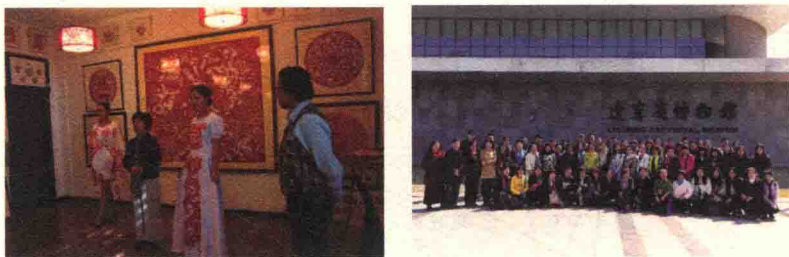

图 8/9 建立实习基地落实田野考察

得到启发与延伸。

田野考察方法：1. 确立考察目标，2. 做好准备工作，3. 考察的具体工作过程，4. 考察文本整理，5. 考察资料的留存建档。

合作背景：

学院开设的非物质文化遗产课程及田野考察课程，极大地推动了学院的实践教学。学院针对东北地区的剪纸文化村镇及剪纸产业基地进行广泛调研，经与中国本溪剪纸文化创意产业园友好磋商，并在本溪市委、市政府的大力支持下签署合作协议。建立双方互动的实践基地，高校师生与产业园的剪纸艺人交流互动，并在互动的基础上共同设计开发剪纸衍生品，实现教学的创意、研发与产业互动。开展民间艺术家剪纸培训，举办剪纸创作作品展、剪纸衍生品设计展，举办剪纸艺术惠民培训活动，教学、研究、创意、设计、产业形成良性运转，产生了较好的

图 10 在中国本溪剪纸文化创意产业园举办学院剪纸作品成果展览

社会效益、人才效益及经济效益。中国（本溪）剪纸文化创意产业园，位于本溪市中心区平山区，园区内主要分为剪纸产品生产区、剪纸作品展示区、公共服务区等多种产业区域，是创新型、创业型、创意型文化产业园。通过与我们高校的合作，衍生品设计区为产业园增加了文化亮点。

理论背景（一）：

高校民间美术艺术实践课程的价值与作用

游江滨

高校民间美术艺术实践课程已经越来越受到教育部及各大院校的重视，艺术教育的本科生及研究生的研究课题开始转向民间艺术实践活动，并变得越来越重要。这将帮助学生从学校外的角度，深层面地接触社会，了解社会各方面的变迁，体验本民族劳动人民创造的灿烂文化。使学生艺术思维更加开放，掌握学习的方法及更好地拓展想象力与创造力。

一 高校民间美术艺术实践课程的价值与作用

提高本科生及研究生的艺术修养，加深他们对国家民族文化的认识，特别是学习艺术理论的学生显得更加重要。同时体现了高等美术教育专业教育教学的改革方向，应对了基础教育课程改革的要求。学生有机会尝试更广泛地接触大众文化，这也将预示着一个活态文化认知时代的到来。中央美术学院的乔晓光教授曾说过：“真正的民间守望者不是我们，是那些乡村里的剪花娘子和民间艺术传承群体的农民。人民才是我们民族真正的文化守望者，时代应当向人民致敬。”

如何使学生从了解和认知各民族民间艺术的过程中，学会相互尊

重、认同、理解和包容，发现本民族几千年来生存精神和生存智慧变得越来越重要，教育部也大力倡导“发挥非物质文化遗产与地方民间美术在学校教育中的文化建设作用”。

图 11/12 发表非遗论文开发非遗课程

二 田野考察所带来的思考

田野考察会给学生带来一个全新的课程体验，零距离地采访及发现活态的民间艺术及传承人，不同生活环境和不同文化背景所产生的本土艺术，更新鲜、更富有魅力和冲击力。

本学期的美术教育研究生课程完成于中国本溪剪纸文化产业园的田野考察，学生们采访了一位三十岁左右的剪纸民间艺术家马骄。她六岁开始学剪纸，是一位典型的代代口耳相传的剪纸传承人。曾在铁壶制造工厂、花布印染车间做过工人兼设计人员，剪纸花样及剪纸技巧，都曾在铁壶及花布的制作中被采用过。二十几岁时，单独前往参加上海世博会，偶然的机会被世博会组委会看中她的剪纸技艺，历经数月，设计并剪出巨幅反映上海世博会盛况的剪纸作品，并已高价被收藏。马骄的剪纸设计作品从民间传统纹样到反映现代人生活的场景各有千秋，在本溪剪纸园的马骄工作室里，有几位残障孩子，在马骄的指导下正批量生产