

岭南艺术课程实践与乡村墙面改造相融合的调研

——以民族美术专业为例

关雪敏

(广州城市职业学院, 广东 广州 510000)

摘要: 在乡村振兴战略的推动下, 结合新农村的发展要求, 乡村面貌也需要适应新时代农村建设发展要求。并且目前全国仍有千万条乡村面貌需要改善, 因此, 广东省提出了“百县千镇万村高质量发展工程”。结合省委提出的项目要求与专业能力, 民族美术专业组建学生团队在广东省多地开展乡村墙面美化服务, 将专业所学的岭南艺术绘画技巧在乡村墙面上展现出来。通过这种绘画内容, 既能发挥岭南艺术的特点, 也能打破传统墙绘的审美观念, 在日常生活中不断传播中华优秀传统文化。

关键词: 岭南艺术; 课程实践; 乡村振兴; 墙绘; 中国画

乡村美化既要“塑形”也要“塑魂”, 为了解决当下墙绘“千村一面”“单一配色”“质量低下”三大痛点, 由“三师融合”为主体组建了稳定的“雄鹰展翅”墙绘工作坊, 在广东省内7个村开展墙绘实践。自2022年至2024年初期间, 坚持探索“感知乡村内在之美”的美育建设思路, 围绕劳动教育课和墙绘创作课程中构建户外课堂, 创建新时代数智化墙绘创作教学内容。团队共绘制2300多平方米墙面, 研发并设计了600余张内容各异的画面。墙绘的建设内容不仅包括传统的岭南绘画, 还融入了乡村的历史、民俗、风光等元素; 并引入现代的互动技术, 如投影、AR等数智化技术辅助研发。智能化技术呈现出新的艺术效果, 获得新的美感体验。同时, 工作坊传授学生传统墙绘工艺, 引导学生读懂岭南村落发展历程和历史价值, 感知乡村内在的和谐、内在的美。墙绘团队被广州及地方媒体报道13次, 获省级奖项2次, 创建了3个“美育实践基地”, 累计墙绘的浏览量达5万人以上, 提升学生综合素质, 助力乡村振兴, 推动中华优秀传统文化的传承与创新。

一、背景调研

纵观目前墙绘行业的发展, 暂时没有形成一个主流职业, 基本上都是个人承接业务为主, 并且对于墙绘的要求、内容、定价等方面都没有一个统一的规范。为了更好贴合乡村振兴发展, 项目团队通过问卷调查调研关于岭南绘画和墙绘对乡村振兴发展的助力作用, 问卷报告数据如下:

(一) 关于乡村墙面目前存在的问题, 按问题突出程度排列如下:

1. 墙面内容比较单调、无新意;
2. 墙面老旧、发黑;
3. 墙皮脱落, 不美观;
4. 墙面破败。

根据以上调查结果, 我们了解到乡村墙面改善问题比较突出, 部分墙面即使曾经有绘画内容, 但也存在绘画内容单调、无新意等问题。因此, 墙绘风格跟岭南文化成为岭南地区墙绘的主要亮点, 并且目前没有专业学习岭南艺术的团队开展墙绘工作。同时, 现在岭南地区的村庄也需要突显他们的文化特色, 打造“一村一品”乡村新IP。

(二) 在墙面美化方式这一问题调研中, 群众对于乡村墙面改善方式普遍认为在墙面上绘画更高效。

(三) 根据“墙面美化带来的好处”这一问题调研中可以了解到大众认为墙绘可以提升当地文化宣传度, 并且改善乡村面貌以及墙绘内容也能提升当地人文素质, 并且能利用墙绘的方式,

在乡村里创造新的文化潮流“打卡”点。

(四) 根据墙绘风格调研中, 对于希望展现的墙绘调研这一结果可以看出, 受访者更加支持绘制中国风的墙绘风格, 将中国画的传统之美展现给大家。

(五) 根据“希望在墙面上推广家乡文化、特产”这一问题的调研结果, 可以了解到广东省各市都有不同的文化特点, 并且都深受大众的喜爱, 不论是在美食方面、历史建筑方面、民俗文化方面等都有非常多的内容值得向社会大众进行宣传。

二、专业设置特点

关山月中国画学院是2018年由关山月大师亲属授权以关山月冠名的中国画学院正式成立, 这是全国唯一一所开办中国画专业的高职院校, 因此, 开设民族美术专业作为办学专业。专业课程涵盖中国画、书法、篆刻、中西方艺术理论等课程。深入钻研中国画当中的山水画、花鸟画、人物画, 同时结合岭南地区大师的作品, 深刻领会岭南艺术的文化精粹。

在三年的课程设计方面, 以“打牢基础”-“深入专研”-“艺术创新”这三大主线, 开设各种类型的专业实践课程。大一的课程主要是让学生学习了解各朝代的山水、花鸟、人物画的绘画特点, 在大一第二学期, 实施小班教学, 针对性让学生结合个人兴趣深入专研。大二期间则是在具体的学习方向上, 通过临摹大师作品以及完成创作实践的方式, 读懂弄通中国画与岭南工匠的绘画精髓。大三则是更多要求学生要发挥个人学习理解, 结合当代艺术要求, 完成个人艺术创作, 检验学习成果。

在整个教学过程, 专任老师将课堂教学和课堂实践的教学比例设置为1:1, 确保学生有充足的时间将所学知识在实践作业中体现出来。而课堂实践的展现方式不仅仅是让学生单一地在纸面上展示, 更是让学生在扇面、墙面、瓷面上尝试绘画作品, 体验不同绘画载体带来的艺术效果, 促使学生不断改善绘画技巧, 提升创作能力。

而在教学实践过程中, 着重培养学生对于岭南艺术的总结, 并且在创作过程中体现岭南地区的特色文化。民族美术专业学生的毕业作品更是将本土文化与现代审美意趣相融合, 通过精心构图, 创作一幅幅具有鲜明的本土特色、展现现代审美追求且构图精美的作品, 生动体现了关山月先生“笔墨当随时代”与“艺术来源于生活”的美育理念。比如2021届毕业生林同学创作的《绿水青山古镇情》以及谢同学创作的《春色满园庆党史》, 都是根据当时的时代背景, 用笔墨展现当下时代的美好风景, 展现如今安逸、美好的社会氛围, 同时绘画青山绿水, 也正是反映出我国实施“绿水青山就是金山银山”的政策效果。

这正是体现出民族美术专业学习与其他中国画专业学习的区别,民族美术专业教学更加强调要在绘画中展现时代特点,通过时代元素,赋予作品时代特征,这也正是关山月先生的绘画精神。

三、具体做法

针对市场调研结果,以及乡村改造的需求,结合关山月中国画学院的学生的专业特点,我们提出了以下解决思路及举措。

(一) 深入调查,建立品牌

学院墙绘团队通过前期的实地调研,深入挖掘当地的文化特色、风景等手绘外墙,营造当地的网红打卡点。逐步塑造“一村一景,一品一游”,为乡村振兴进行宣传与推广;促进中国画创新成果转化运用,做到政府满意、学校满意、村民满意、学生满意等全员获益的成果,打造好团队口碑,让需求方能充分相信团队的实力。

(二) 专业优势,整合资源

在确定墙绘的内容后,结合关山月中国画学院学生学习关山月先生等岭南艺术代表人物的技巧后,在墙面上画出具有岭南风格的图案,同时邀请关山月中国画学院的教育资源,邀请深圳关山月美术馆、广州艺博院、广州美术家协会、关山月艺术基金会、广州市崇正拍卖有限公司等艺术文化机构,共同指导墙绘设计内容,深度融合乡村发展与商业经济,将当地特色文化利用墙绘方式重新推向市场。

(三) 课程教学,项目检验

目前,国家在大力推动乡村振兴发展,关山月中国画学院的教学方向跟乡村振兴发展是相契合的。学院的教学需要让学生就地实践,刚好乡村发展也需要改善村容村貌,因此,通过课程推动的方式,促使学生能够参与乡村振兴工作中来,发挥青年学子的力量。在活动实施过程中,我总结出以下的经验启示:

1. 将课程实践与项目实践相结合,通过项目实践检验学生的学习成果,同时,能让学生将纸上的技能转变成社会需要的技能。在墙绘过程中,团队发现文字在墙绘内容设计中占比比较重,并且需要学生掌握不同字体的书法,才能满足需求方的要求。并且在学校里学习使用的工具与墙绘时使用的工具完全不一样,这就需要学生掌握不同性质的工具的使用方法,发挥每种工具的优点。

2. 坚持自我提升,不断加强学习。在带领学生开展墙绘活动中,指导老师和学生都要不断提升技能,不断探索岭南文化的魅力,挖掘岭南地区的历史,结合目前的市场需求,推陈出新,用多种表现手法将墙绘与岭南文化相融合,这样才能增强社会对于岭南文化的认识和了解。

3. 科技助力,增强效果

除了使用传统的绘画工具外,墙绘团队一直在探索科技与墙绘相结合,改善墙绘的人工成本。在墙绘过程中,团队成员利用投影技术绘制草稿,确保最精准的墙绘效果。并且,在设计草稿时,使用多媒体软件绘制效果图,提升设计效率。而在颜料使用的过程中,墙绘团队也在探索发光颜料特性,尝试丰富墙面内容的观赏性,使得墙面在黑夜也能被大众所观赏。

四、结合乡村建设发展,多方面展示教学成效

(一) 助推乡村面貌转型升级

经过墙绘团队绘制,原本毫不起眼的墙面展现出丰富的文化内涵,成为乡村里一道亮丽的风景线。同时,墙面上展示的内容大多数与当地文化相关,既能起到宣传当地文化特点作用,为当地特色产业增加新的宣传窗口;也能增强当地居民的文化自信,自己投入到家乡的建设中去。以云浮市河头镇为例,结合当地特色产业是青梅和蜂蜜,墙绘团队在墙面上绘制青梅树以及蜂蜜,当地开展旅游文化节时,游客即可快速了解到当地的特色产业。

(二) 以项目为抓手,推动学生开展创业技能

虽然目前学院的墙绘团队是大多数都是开展公益服务,但是学生在墙绘过程中,可以根据个人的技能,结合当地的文化资源,开展个人的创业计划。学生不仅掌握绘画技能,也能学习到企业营销、活动策划等多项创业技能,拓宽学生的就业思路。目前项目团队参加校内多项创业竞赛,获得多项荣誉

(三) 社会服务,打造口碑

墙绘实践任务分别通过政府购买服务,直接资助、公益创投等方式,同时支持社区社会组织的工作,参与社区公共事务和公益事业,增加民族专业的曝光度与社会认可度。为学院招生以及就业带来了社会口碑,增加专业的信心。同时,多次的外出实践,也能使民族美术专业的学生深入社会开展宣传活动。在每次的墙绘活动过程中,都有许多当地居民询问服务团队是来自哪个学院,这是一个非常好的专业宣传机会,以实际技能的展现打造学院口碑。而学生在居民的夸赞或建议过程中也能了解自己对于某一知识点的理解程度。让学生的绘画技术成为学院专业的宣传名牌。

五、以乡村振兴为目标,坚持发扬中华优秀传统文化之美

综合以上情况,我们可以了解到民族美术的教学的美育理念在服务乡村振兴发展中起到重要作用。当前,乡村产业发展面临难得机遇。坚持农业农村优先发展方针,加快实施乡村振兴战略,更多的资源要素向农村聚集,“新基建”改善农村信息网络等基础设施,城乡融合发展进程加快,乡村产业发展环境优化。传统村落之美急需推出市场,加上市场驱动力增强、消费结构升级加快、城乡居民的消费需求呈现个性化、多样化、高品质化特点,休闲观光、健康养生消费渐成趋势,乡村环境从原来的灰败不堪到如今展现岭南特色,乡村文化特色绘制的市场空间巨大。只要一个村庄有了独具特色的旅游景点,就可以发挥辐射作用,将本地的农产品资源汇聚在旅游消费的场景中来,成为城乡融合发展的节点。一方面,项目成员在设计制作出一些系列产品包含当地风土人情特色的文创产品过程中,能将当地古村落的历史整合起来,学习当中历史带来的韵味,并通过画笔展现古村落独特文化之美;另一方面,当地居民在观看项目成员墙绘过程,也能学习中国画的传统艺术之美。两者相结合,既能锻炼学生的对于古村落之美的凝练能力,也提升了当地居民以及游客对古村落的审美能力。

六、结语

民族美术专业在将岭南绘画实践应用于乡村振兴建设发展过程中是一次非常新的挑战,学院发展时间不长,目前正在摸索更多新的办学思路,但是不管如何摸索,始终离不开高职院校育人的办学目的——让学生在校园学习技能,毕业后服务社会。而中国画是我国优秀传统文化,岭南地区更是涌现出一批批学习岭南特色绘画的大师,但目前能将岭南艺术精神传承下去的人确越来越少,将岭南艺术在乡村建设过程中展现出来的人更少。而如今,全国各地有成千上万条乡村需要升级改造,但是目前许多做乡村墙面改造的人员都因为时间、金钱因素,在墙面上绘画简单、无特色的绘画内容,无法真正展现当地特色和时代特点。因此,在国家大力号召广大青年投入家乡建设过程中,民族美术专业学子更加能发挥以关山月先生为代表的岭南绘画的精神,借助墙绘这一载体,在乡村中创作具有时代特点的绘画,描绘当代生活的美好,潜移默化地吸引更多青年投入乡村建设发展过程中。

参考文献:

[1] 吴雪毅. 高质量发展背景下清远农产品电商发展路径研究[J]. 南方农机, 2022, 53(10).