

基于个体设计史课程学习对艺术核心素养的思考

郝 熙

北京师范大学艺术与传媒学院, 中国·北京 100000

【摘 要】设计与美术都是艺术门类下的姊妹艺术文化,是不可分割的共同体。贡献着高校艺术学科研究生成为文明艺术人不可或缺的规格性艺术学养,由此足见设计艺术的学习对艺术学科研究生得以整全成长之必要性。因此,有必要研究“美术专业研究生如何通过姊妹专业的学习更好地获得专业成长”这一现实课题。文章运用教育叙事和田野调查的研究方法,对个体学习过程进行分析和总结,记录了课程学习和实践的田野学习过程及其学习成果、思考了艺术核心素养的“能量”观念。研究认为:将全艺术范畴“之外于之中”地介入美术学科的学习方法有助于促进对自身专业问题的思考。

【关键词】研究生教育; 妇好鸮尊; 艺术核心素养的“能量”观

Reflections on the Core Quality of Art Based on Individual Design History Course Learning

Hao Xi

School of Art and Media, Beijing Normal University, China Beijing 100000

[Abstract] Design and fine arts are sister art cultures under the category of art, and are inseparable communities. It contributes to the indispensable normative art education for postgraduates of art disciplines in colleges and universities to become indispensable to civilized artists. This shows that the study of design art is necessary for the overall growth of art disciplines graduate students. Therefore, it is necessary to study the realistic topic of "how to better obtain professional growth through the study of sister majors for art graduate students". Using the research methods of educational narrative and fieldwork, the article analyzes and summarizes the individual learning process, records the field learning process and learning outcomes of course study and practice, and considers the concept of "energy" of the core quality of art. The research believes that the learning method of involving the whole art category "outside the inside" of the art discipline will help to promote the thinking of one's own professional problems.

[Key words] postgraduate education; good owl respect for women; the concept of "energy" of the core quality of art

引言

高校研究生作为国家人才的储备力量,要培养新文科的开阔文化视野、学得综合且扎实的专业能力。但这一目标对于艺术学科研究生教育而言并非易事,正因如此才出现“专业学术会议的非专业报告”“硕博学位论文‘拿来主义’的学术造假”等现实问题,因此,有必要研究“美术专业研究生如何通过姊妹专业的学习更好地获得专业成长”这一课题。

1 素养习得田野记录——以青铜器为案例

基于课堂上老师的内容,加之《设计文化导论》《设计研究方法》《万物》等专著的知识与体认,形成以妇好鸮尊为研究对象的田野研习知识。

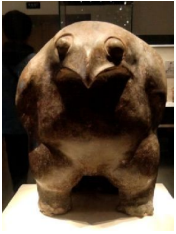
1.1 鸮尊与鸮形陶尊对比分析

本次研习的对象是藏于中国国家博物馆“古代中国”常设展览中的商周青铜器妇好鸮尊。妇好鸮尊,是先秦时期商代诞生的一件鸮形青铜尊。该文物出土于1976年在河南省安阳市殷墟,是商王武丁的王后妇好墓中的随葬品之一,妇好鸮尊是一对两件,另一件藏于河南省博物馆,形制基本一致。

两件鸮形尊进行对比分析这一灵感是受到国家博物馆的展厅布置的启发,我先是欣赏到了新石器时代的鸮形陶尊(又名陶鹰鼎),而后又见到了妇好鸮尊,二者的区别与联系点燃了我的好奇心,因此决定建构指标体系,以比较分析的方法对妇好鸮尊,以及鸮形器的设计文化进行探索。

表格的横坐标即两件同为鸮形的动物器,横坐标对比分析的相关指标,即时空、尺寸、类型、功能、工艺,以及意义。表2-1如下。

表2-1 《对比分析》20211203, 瞿麦花

	妇好鸮尊	鸮形陶尊
图片		
时空	商王武丁时期(公元前14-11世纪)	新石器时代、仰韶文化(约公元前4300-3600年)
	河南省安阳市小屯村殷墟	陕西省华县太平庄
	1976年随墓葬出土	1958年随墓葬出土
尺寸	高45.9厘米、长径16.4厘米	高36厘米、长38.4厘米、宽30厘米,壁厚1.3厘米
类型	青铜尊,随葬器物	陶尊,随葬器物
功能	酒器,生活或纪念	容器,生活或祭祀。
	王后妇好墓	成年女性墓
工艺(器型、装饰)	1. 一对 2. 有盖 3. 立耳青铜鸮,双足与尾巴平面,喙部下勾,双耳大而圆。 4. 抽象表现	1. 鸮作蹲踞状,双足粗壮有力,尾部下垂到地面 2. 口唇上有子母口凹槽,原来当有器盖 3. 写实 设计巧妙,比例相宜,造型优美,形态逼真,制作精细,注重造型与实用的完美结合

	1. 整全体系装饰，三层花纹，精美华丽 2. 双眼圆瞪，突出粗大的钩曲的喙。 胸前：夔龙纹、蝉纹 翅膀：蛇纹、菱形纹 器盖：饕餮纹 脊背：鸮形纹 冠：羽翎纹 云雷纹打底	1. 局部装饰：原始古朴，浑然天成。整体观之，体魄雄峻，洗练大气，霸悍凶猛 2. 体态丰肥，两翼微微撑起，双足壮实有力。鸮头写实，形象逼真，鸮眼圆凸，在鸮喙两侧，仅分别各用一刀 3. 上精下简：原始起居生活俯视
意义	1. 玄鸟（商人图腾、戎、女神）祖先崇拜（崇敬怀念，保佑之情感寄托） 2. 妇好的情感	1. 图腾崇拜：为对鹰的崇拜，矫健、凶猛 2. 渔猎农耕：祈求保佑和威力（捕猎、老鼠、夜行眼睛威力） 3. 生活相处：驯化的过程，写实条件

经过众多文献资料的辅助、几次现场观察，以及表格内容的梳理，我对两件器物的区别和联系有了更深的体会。

首先，妇好鸮尊与鸮形陶尊的共同点有三点。第一，从设计主旨的角度，二者都是女性墓葬明器。根据查阅文献的记载，鸮形陶鼎作为随葬品出土于一位30~40岁女性之墓，这一点与妇好鸮尊极为相似，妇好鸮尊同样是出自王后妇好墓之中，二者都可能作为生前的生活器物，后随墓主人进入墓葬。第二，从设计制造的角度，二者都属于鸮形的拟形器。一方面，二者都以鸮作为原型，鸮形陶鼎是新石器时代仰韶文化的经典作品，鸮作蹲踞状，双足粗壮有力，尾部下垂到地面，形成三足鼎立之势，设计浑然天成，朴拙大气。这与妇好鸮尊有相同之处，妇好鸮尊同样以鸮，即猫头鹰作为原型进行设计，并且同样也是三足鼎立之态（详见图2-1和图2-2）。二方面，二者都突出了相似的局部。如两件器物都对鸮的眼睛进行了着重刻画，都采用了圆凸、双轮的表现方法展示有神的眼晴（详见图2-3和图2-4）。

再比如，两件器物的双腿都采用夸张手法，彰显动物双腿的强健有力等。第三，从设计思维的角度，二者都是兼具艺术与实用的经典设计作品。妇好鸮尊具有尊盖、扳手、把手等，并且附上了精美的装饰和形态。同样的，新石器时代尽管原始，但从其子母凹槽可以相见，该陶尊也是有盖的，只因年代久远早已流失。这也可以体现出在先民在设计之时的巧妙构思和人性关怀（详见图2-5和图2-6）。

图2-1《妇好鸮尊（腿部）》图2-2《陶鹰鼎（腿部）》

图2-3《妇好鸮尊（头部）》图2-4《陶鹰鼎（头部）》

图2-5《妇好鸮尊（盖部）》图2-6《陶鹰鼎（盖部）》

其次，二者又有很多区别，这分别彰显了新石器时代和先秦时代设计文化的独特魅力。

其一，在艺术性方面。

第一，整体器型的处理，一方面，新石器时代的陶鼎采用局部装饰的方式塑造这一拟形器，以上部的鸮头部做重点刻画；而商代妇好鸮尊则采用动物全身性形态，在各个部位都体现鸮的形态二方面，新石器时代的陶尊是手工而为，制造工艺简单；而妇好鸮尊的制作工艺却更为复杂，经历了各个部件的分工合范与铸造，是集一种匠人的智慧与力量合作而成。第二，面部的处理有很大风格区别。一方面，在毛角的处理上，陶尊选择模糊化、简略化；而妇好鸮尊则重点和夸张化，用非常精细和瞩目的羽翎纹加以装饰，突出神采（详见图2-4和图2-7）。二方面，在鸮喙的处理上，陶尊设计成尖喙，且向下内钩，较为写实；而妇好鸮尊的喙进行了大胆的改良和抽象，设计成了厚大的盾形，增加了青铜器凝重和深沉的气质（见图2-3和图2-4）。三方面，在耳朵的处理上，陶尊与毛角的处理相似，处理成了面部两侧若有似无的、小巧写实的状态，有拟人的效果；而妇好鸮尊的鸮，其耳朵是有别于面部的立体存在，有厚度和方向地“支棱”起来，显得非常精致和神气。四方面，在鸮翅膀的处理上，陶尊的翅膀非常写实，且做了简化处理，让翅膀与器物、翅膀与其他部位浑然一体；而妇好鸮尊的两侧翅膀则成为装饰纹样的重点刻画部位，翅膀同全身一样采用三层纹样的设计，翅膀前侧是三角形盘蛇，突出的蛇纹之上还有菱形纹作为盘蛇身体的装饰，同时底部还有云雷纹衬底，中后翅则是同样精美的羽纹向后延伸。总体而言，整个翅膀是基于鸮原型的大胆精美的装饰设计，并且还有抽象的纹样图案进行创意组合，显得及其精美，显示出设计与制造技艺的高超（详见图2-8和图2-9）。第三，足部的处理二者各有侧重。陶尊的腿部与足部是浑然一体没有外物的，并且几乎没有装饰，自然质朴；而妇好鸮尊的足部与腿部尽管同样有力，但却布满了装饰纹样，显得低调且奢华，并且仔细观察看可以看出，其足部并非一下触底，而是脚踩两石，这让足部更加丰富和精美（详见图2-10和图2-11）。

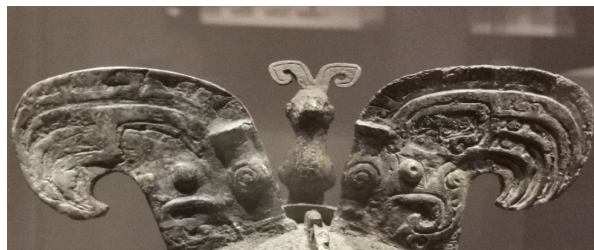

图2-7《妇好鸮尊（毛角）》

图 2-8 《妇好鸛尊（翅膀）》

图 2-9 《陶鷹鼎（翅膀）》

图 2-10 《妇好鸛尊（足部）》

图 2-11 《陶鷹鼎（足部）》

其二，在实用性方面的区别有三点。第一，二者的设计功能略有不同。陶尊以鸛作为原型进行设计，但更多发挥其装饰功能，因此，陶尊的拟形是局部装饰，有详有略；而妇好鸛尊将鸛这一原型发挥到最大化，作为整个器物设计的统领功能。第二，二者对功能的追求不同。陶尊更注重器物作为尊的实用功能，无论是有力的腿部、圆鼓的腹部，还是略展的翅膀，目的都在于实用功能的最大化实现，而妇好鸛尊则将实用功能与艺术性持平的程度，注重整体艺术的造型完整性，将容器的功能融到艺术的各个造型当中。第三，二者的服务对象不同。陶尊的创作者也许与使用者是同一家人，并且是为了服务与先民的日常生活，或者是祭祀；而妇好鸛尊的创作者与使用者一定不是同一个人，甚至不是同一阶层的人，并且它的制作时为了服务与统治阶级，具有高于生活的，参与社会秩序建构的象征作用与意义。

总之，通过二者的对比，我更加了解了妇好鸛尊，更深刻地认识到了设计文化。

1.2 鸛形器的设计文化的见解

经过对文献及现场资料的分类整理与比较分析，我对设计文化的概念，和不同时空背景下设计文化的独特魅力有了更深地体悟。这一方面，体现在新石器时代与先秦时期商代的鸛形器设计文化侧重上，二方面也体现在中西方设计文化的观念上。

首先，我感受到了不同时空背景下设计文化的独特魅力。

其一，不同时空的造物文化差异可以体现出三点。

第一，从总体的设计风格来看，同样都是鸛形器，新石器时代的鸛形陶尊造型简明稚趣，风格粗狂质朴，显示出原始社会的生产与生活水平，也彰显出早期先民朴素的生活方式与智慧且有趣味的的生活态度。先秦时期的妇好鸛尊则是造型繁复精致，风格凝重大气，彰显了商代高超的青铜制造技艺和飞速发展的生产水平，体现了商代统治阶级的审美趣味和社会的等级制度，塑造自身身份的同时也树立了统治阶级和国家形象。

第二，从设计功能的角度来看，同样是以鸛为原型所制造的水器，但二者却有很多差异和侧重。其一，新石器时代的鸛形陶尊，其个体实用功能大于社会功能，且工具成分大于意义成分。这件器物的制造更多是为了更好地服务与生活起居，依据资料的考证，正是因为适应其席地而坐的生活方式，考虑到俯视的视角和上部为主的视线范围，其身才设计成上部精细装饰局部，下部较少装饰的呈现，而等到先民去世，这件器物变成明器随葬，目的更多还是为了方便在另一个世界的生活。其二，妇好鸛尊，符号是商王武丁的王后，主祭祀之事并且是第一位女战神，因此，这件妇好鸛尊绝不仅仅以日常生活作为主要功能，也不仅仅是个体功能，也包括了对国家发展的社会功能。一方面，商人以玄鸟作为自己的祖先，以鸛为原型并作为装饰图案的尊体现了商人对祖先的崇拜和敬重。二方面，鸛是善于夜行的猛禽，象征着战争与胜利，这一器物也在国家层面具有祈求国运的社会功能。

第三，从设计理念的角度看，鸛形陶尊的设计理念较为简单朴素，更大可能性是出于满足生活的实用的使用欲望，如器物仅进行局部装饰，再比如陶尊腹部与腿部圆鼓，目的是水器更具容量，亦或是将鸛头部重点刻画在于对蛇虫鼠蚁产生震慑作用等等，设计理念皆是用于解决生活中的实际问题。另一边的妇好鸛尊，其设计理念较为丰富，源于个人层面、国家层面的不同造物欲望。其一，在个人层面，一方面，作为统治阶级，具有追求身份及形象的造物欲望。二方面，也有说法表明，器物是作为对王后妇好的思念和纪念，用来满足情感寄托的需求。其二，在国家层面，一方面，统治阶级需要让社会等级和权利体制可见，因此以鼎簋为载体对权利和地位进行物化。二方面，商人以玄鸟作为祖先，鸛尊也作为族群对祖先的崇拜与尊敬，同时将祈求庇佑和福祉、渴望被赋予力量的

需求融入祭祀当中。

其二,设计文化的社会历史性反映出不同的时代精神和生活观念。从造物的意义角度看,新石器时代的鸮尊更多赋予器物实用性意义,意在满足生存与安全需求,同时带有对自然崇拜的朴素生活观念和原始生活方式。而先秦时期商代的妇好鸮尊则更多赋予器物精神层面的意义,意在满足个体以及族群情感有所寄托和归属的需求,同时也带有封建社会统治阶级对权力与地位的炫耀性物化观念。总之,不同历史时空下,产生了各具特色、魅力无限的丰富设计精品和设计文化。

其次,我对中西方设计文化的异同也有了更深体会。

其一,中西方设计文化的相同点在于,二者的造物宗旨,都是守候人类与族群这一主体,为了塑造更有品质的生活,让生活更美好,更有仪式感。比如,就算是新石器时代的原始先民,其艺术生产的水平较低,但依然完整设计了尊身和尊盖,充满仪式感,现在西方的汽车设计也同样如此,意在通过造物达到更高品质的美好生活。

其二,中西方设计文化的不同点在于两点。第一,同样是塑造身份与形象,物化人类主观能动性,但西方的设计文化以凸显自身为主,而中国的设计文化跟过并非凸显人类的力量,而是将崇高感赋予自然、祖先、天理,这也体现了天人合一的中国哲学思想。第二,同样是炫耀性造物,西方的设计文化更加注重商品流通与消费行为,而中国更多是一种寄情式的造物,更注重情感和信念的寄托和归属,因此,其设计并非为了消费,满足炫耀心理的一种认同需求,而是为了寻找载体而让心灵有所栖,满足情感表达的一种认同需求。

2 艺术核心素养是助力“思绪载体”形成的能量

基于美术教育哲学的思考,结合《设计史专题研究》的结论论文撰写,我想对核心素养增加的认知进行记录。

首先,核心素养是一种能量形式^①的存在。经过课程实践中对妇好鸮尊图案系统的分析、建构、生成的修习过程。我发现在这个过程中我获得了“审美感知”艺术核心素养,这的确不是一种智商,也并非一种实际的能力形成。不是视觉智商,不是一种能力,而是一种能量。是肌肉,一种储存热量和能量的载体。并不会让人变聪明,也不会直接成为技能变成钱财而是一种储备,一种未雨绸缪。总之,艺术核心素养是放眼未来的,可以转化为思想的智慧、行动的策略,晋级的动力,助力学科和主体的生存和繁衍的重要能量。

其次,艺术核心素养这一能量可以助力主体认识、寻找、塑造“思绪载体”,具有助燃、助推、助产的作用。“思绪载体”,指的是人类主体寄托自身情知、感知、理知^②的精神思想承载物。视觉图像便是思绪载体的重要形式之一,也是艺术核心素养的培养与发酵的“温床”。因此,对视觉图像“审美感知^③”的专项素养品质和“艺术表现”的关键能力具有极大的助推能量,可以助燃激情与潜能、助推能力形成,助产洞见创生。

艺术核心素养是助力“思绪载体”形成的能量,其能量体现在其内能和动能两部分。

其一,内能,指的是主体内在所具有的能量,也叫做势能,就艺术核心素养而言,其美术内能即是视觉经验的沉淀和储存,这一内能一体同步地储存了图像以及主体的心境体验。以自己为例,经过此次的学习,我不仅增长了鸮尊图案体系的视觉经验,而且对鸮尊、妇好墓青铜器、先秦时期青铜文化都产生了亲切感,并且妇好女战神的英勇精神,以及鸮尊器型与图案蕴含的昂扬的自信品质都成为我的情感支持,给予我精

神鼓舞。由此,我增加了鸮尊这一图案丛作为我的精神补给。由此可见,艺术核心素养的养成,可以促进主体认识“思绪载体”的存在,并且将情感体认有“载体”可以承载与寄托。

其二,动能,指的是主体运动和做功时产生的能量,也叫机械能,就艺术核心素养而言,其美术动能是一种美术思维的体现,它助力“思绪载体”中“思想载体”的塑造和联动的形成。美术思维至少可以分为空间建模和关系联动两种。第一,空间建模的美术思维。这指的是主体对自身思想的建构和塑造。以自己为例,在对鸮尊的集中学习 and 认知后,我产生了对鸮尊的一些整全认知,于是我想到了建构鸮尊成果体系这一想法,在建构的过程中,我借助了《万物》一书中的模块化设计思维,开辟并设计自己的体系空间,而后将知识、体认、见解等独立思想进行处理从而逐渐塑造和建构了自己的“鸮尊学习成果体系”,我将其称之为我的“思绪载体”之一,回想起来,我的确是像搭积木一样,不断借助图像、图形、图式的思维设计自身知识体系空间,同时运用树状图、表格等可视化图形工具帮助自身知识体系的建构。因此,我认为空间建模的思维是艺术核心素养的能量体现,它在其中的作用的确是助力自身知识体系——也是“思绪载体”之一——的形成。第二,关系联动的美术思维,这是指主体对自身思想载体的动态管理与运用。以自己为例,在艺术核心素养能量的助益下,运用图案的重复、夸张等组织原理的思路,充分发挥自身想象力和理解力,对鸮尊全身的图案进行提取、抽离、对照、分析等处理,从而以点带面地在认识了鸮尊图案纹样库,又认识了商代青铜器典型纹样,经过与原有中国美术史的知识体系进行联动,这对自身而言,一方面是对先秦时期时间段的美术文化的温故,对比中完善了细节知识。二方面,实际上,这种基于原有体系的定位和更新,即持续的矫正和校准,便是一种个人知识体系的自我运营、维护和优化的过程。由此,我体会到,艺术核心素养中关系联动的美术思维能量,一方面,可以助推主体发挥美术想象与联想力,建立更多元、更多样的关系。二方面,还可以助力主体发挥联动与推演力,让“思绪载体”动起来,也就是不仅作为知识储备库可以灵活、有序定位和调取,而且实时查漏补缺,持续进行更新、优化以保持最佳性能和效力。

注释:

①灵感来源于2021年12月11日尹少淳教授在第五届全国高校美术教育专业研究生创新学术论坛的《思维漫谈》报告

②2021年4月20日梁玖教授的美术学专业的本科生的《美术教育学》课程讲义

③教育部.教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html. 2022. 4. 21

参考文献:

[1]彭妮·斯帕克,钱凤根译[M].江苏:译林出版社,2012
[2]梁玖.美术鉴赏与批评[M].上海:上海交通大学出版社,2013.

[3]梁玖.美术学[M].湖南:湖南美术出版社,2013.

作者简介:

郝熙(1997-)女,北京人,北京师范大学艺术与传媒学院美术教育学硕士研究生,主要研究方向:美术教育研究与实践、美术创作实践与研究、美术文化管理、艺理学研究等。