

高校服装设计专业工作室课题教学中的艺工融合模式构建

赵爱华

(东北电力大学, 吉林 132000)

摘要: 服装设计是艺术与技术的产物, 也是艺工融合的典型模式, 是学科交叉融合及新兴学科的涌现, 更是新文科建设的主要形式。在工作室课题教学中, 探索艺工融合的教学模式, 将传统民族服饰文化与现代设计和传统工艺相结合, 构建民族特色鲜明的服装设计教育教学体系。将赫哲族的民族元素融入到课题设计中, 使设计方案制作、服装造型设计、结构设计及工艺制作等教学内容达到传统与现代、设计与工艺相融, 构建出艺工融合的新模式。

关键词: 课题教学; 民族元素; 艺工融合

提升高校服装设计专业教育质量的教育改革与实践是以专业实践为基础, 课程体系的建设质量直接关系到人才培养的质量, 东北电力大学服装与服饰设计专业围绕省一流专业建设, 在现有的高校专业课程体系下, 凝练专业特色, 完善创新性、实践性课程体系, 适应科学技术和社会发展的新需求, 为人才培养目标提供有力的支持。为使教学体系更加系统化和优化, 在教学过程中, 强化学生的创新实践能力培养, 在课程改革过程中, 结合新文科建设内涵, 构建艺工融合的教学模式, 培养出具有更强岗位指向性的、更适合企业发展需求的高素质专业应用型人才, 使学生更快地适应服装市场需求, 从而有效地推动产业发展, 带动地方经济发展。

一、艺工融合培养模式

艺工融合是指艺术设计与科学技术的相融。在服装设计人才培养过程中, 通过理论知识的传授和实践能力的训练与指导, 让学生在整個设计过程即方案的设计、材料的选择、结构设计以及工艺制作得到全方位的学习及实践, 艺工融合的形式能够使高校的人才培养模式转变为应用型人才的目标更快的达到。在这样的教学模式下, 将民族元素融入到课程教学中, 更加有利于传承和创新中国文化,

二、工作室课题教学

服装设计专业的工作室课题教学课程系统化构建。我校的工作室课题教学作为金课, 在建设过程中, 将课程内容设置为有针对性的课题训练, 构建多学科、专业交叉及文理相融的教学模式。将工作室课题教学分解为设计方案制作、服装造型设计、结构应用设计、工艺制作等四部分内容, 并由四位不同研究领域的专业教师进行授课, 强化设计与工程相融。针对学生, 结合课题内容及学生的研究兴趣, 进行分组课题设计, 并制作成衣。让学生在

设计的过程中完成从方案的设计、材料选择、加工制作的方法到产品的整个程序, 让学生了解市场, 弥补自身的专业差距, 建立“会设计、会表达、会合作”的培养目标, 强化艺术与技术融为一体的教学理念。在课题性教学开展的同时, 还开展跨专业的专题性服装设计, 如数字媒体于服装设计中的融合, 完成动漫服饰设计新的训练内容; 或者与影视公司合作, 开展影视服装设计项目等, 让教学内容更加具有针对性。从而更进一步地体现跨院系、跨专业、跨学科知识融合、信息技术大数据人工智能等新技术、新知识、新领域下的服装人才培养, 体现艺工融合的培养模式。

三、基于赫哲族元素的艺工融合模式构建

工作室课题教学的研究方向主要有: 民族民俗风格、新古典主义风格、多元文化风格的服装设计三个选题方向, 学生可围绕课题进行方案的制作、款式的设计、结构的设计及工艺的制作, 强调款式设计与结构、工艺、材料结合的完整性、品质性。以民族民俗风格这一选题为例, 将赫哲族的服饰文化作为课题研究的主要内容。众所周知, 赫哲族是我国少数民族之一, 虽然人口数量较少, 长期依水而居, 其服饰文化具有鲜明的民族特色。最具有代表性的鱼皮衣则是赫哲族人民对美的理解, 也是赫哲族人民智慧的结晶, 它更能够代表赫哲族对美的追求及对服饰的创新思维, 赫哲族的鱼皮服饰是我国非物质文化遗产之一, 作为高校育人的教育教学过程中, 我们有义务、有责任引导学生将非物质文化遗产进行保护、传承和创新。在课题融入过程中结合赫哲族的特色文化、宗教信仰、图腾崇拜及制作工艺, 提取设计元素, 与现代流行元素和设计方法结合, 构建艺工融合的教学模式。

赫哲族一词始于《清圣祖实录》, 在学术界“赫哲族”一词可代表三江流域的赫哲族, 是先秦“肃慎”、隋唐“黑水靺鞨”和辽金“野人女贞”的后裔。那么距离三江流域较近的是位于我国东北地区的赫哲族, 它有着悠久历史的渔猎民族, 由于长期依水而居, 有着丰富的渔猎经验和精湛的鱼皮制作技术, 从而孕育了具有鲜明的民族特色的服饰风格和文化。我们将图案元素的提取、工艺方法借鉴、服装款式设计及文旅产品开发等四方面来阐述赫哲族民族服饰元素的提取、借鉴及创新应用, 从而达到民族服饰风格课题的一体化实践训练。

(一) 图案元素提取

自然环境类纹饰。赫哲族人民长期生活在水边, 天空和江水对人们生活影响很大, 衍生的云纹、水纹、螺旋纹等曲线型纹饰应用较多。云纹, 最早在汉代玉器上出现, 在清代, 云纹多用于服

饰的装饰,在赫哲族服饰中多修饰鱼皮部位,形状呈对称式,寓意吉祥。云水纹,是将云纹和水纹相结合。以S形曲线形态表现的水纹、螺旋纹在构成形式上是均衡式,具有强烈的动态美和力量感。螺旋纹也是常用在赫哲族服饰上装饰边缘或者服饰中心的纹样,在服饰边缘装饰纹样以二方连续的形式出现,而装饰服饰中心的纹样以单独纹样的形式出现。

图腾类纹饰。赫哲族祖先相信万物有灵和灵魂不灭,认为有多少动物就有多少位神灵,赫哲族崇拜的神灵有很多,如天神、龙神、刺猬神、火神、鲤鱼神等,为了表达对神灵的崇拜,将神灵以木雕刻成为神偶,当成神灵的化身来进行供奉和膜拜,以此达到祈福避祸、治病救人、求福求子、实现愿望等目的。这是赫哲族祖先独特的图腾崇拜形式,将某种动物、植物当做自己祖先或者保护神的化身,作为是氏族的标志和象征。我们所知的麒麟、龙、凤、鸟、虎等动物都被作为图腾崇拜的形象,常被绘画或雕刻到柱子、房屋等建筑物上,或绘制到旗帜及器物上,还会作为服饰装饰纹样和纹身的图案。在赫哲族常用的纹样中,有个叫氏族树的图腾常用来装饰婚装的装饰图案,相传最初的赫哲族信奉的萨满是出生在有很多种鸟类栖息的树上,所以一棵树上如果有很多鸟,表明氏族的繁荣昌盛,也象征真一个部落的延续与发展,由此可见树和鸟的图案在赫哲族的代表性图案中占有重要的地位。这个树被称之为生命树,其图案形态是有固定的样式的,一本为三叶,叶片有3-4对,组织形式可分为对称式和均衡式。此树的根须茂盛,表现其旺盛的生命力,其根须深植于大地,枝干朝向天空,也能够表现出生命树在天空和大地之间的作用,赫哲族先人认为,神树仅仅是人类生命家园的象征,也是人类心灵的遮蔽物。

动物类纹样。由于赫哲族相信万物有灵,在表现动物图案的时候更加注重其外轮廓形态的表现,如鹿、虎等动物;飞行类的动物有海东青、衔鱼鸟等;昆虫类有蝴蝶、蜘蛛等。赫哲族的猎人,最熟悉的动物是鹿,赫哲人把鹿奉为神,鹿纹饰有趋吉避凶的含意,一般为双鹿的形式表现。鸟图案是赫哲族纹饰常用的图案,如衔鱼鸟寓意天地相通,常装饰在鱼皮长袍上。海东青是赫哲人的朋友和鱼棚的守护者,是力量的象征。鱼型纹饰是赫哲族纹饰最主要的图案形式,鱼尾纹的外形不夸张,呈弯曲形态;双鱼纹饰的组织形式多为对称状,常装饰在鞋帽、手套等配饰上。形态类似龙鳞纹的,常装饰在服装的背部和肩部,如武士盔甲样排列;鱼鳞图案呈饕餮纹,常装饰婚纱上,有“吓走恶魔、保佑平安”之寓意。

(二) 鱼皮服饰工艺方法借鉴

鱼皮服饰是赫哲族先人智慧的结晶,是先民与自然相互磨合的产物,赫哲族鱼皮服饰所传达的历史文化和宗教信仰,能达到民族文化的认同感。鱼皮衣的工艺方法在现代已经不常采用,但

作为非遗艺术值得传承和借鉴。鱼皮衣的原料鱼皮,其本身的肌理纹样与色彩展现出粗犷且自然的美感,赫哲族先人利用鱼皮特有的纹路变化及明暗变化,拼接成各种图案,完美地展示出中国传统文化的材料美。在鱼皮选择过程中,鲤鱼皮是最佳材料,其皮质较厚,可与牛皮相比,且耐寒,更加适合在冬季使用。但是鲤鱼的价格比较昂贵,不能大量使用,取而代之的是鲑鱼皮。赫哲族最早使用鲑鱼皮是在17世纪80年代,鲑鱼皮鱼鳞不多,花纹美丽,皮质较软,容易熟制。后来由于赫哲族人口增加,鱼类产量下降,较常用的鱼皮是狗鱼和胖头鱼。

鱼皮熟制工艺。作为赫哲族人活化石的鱼皮制作工艺自清代流传至今,传统的鱼皮制作工艺主要包括:剥皮、烘干、脱脂、鞣制。首先要选择鱼皮,需要注意鱼皮的厚度和鱼鳞的形态、根据服装的使用部位来选择鱼皮。其次剥皮。要讲水渍擦干,不能先刮鳞。在鱼的头部与身体的分界处用木刀或者骨刀划一周,在沿着鱼腹部方向划线。剥皮过程中,动作要轻柔不能碰到鱼肉。然后用手将鱼头按在鱼身上的鱼皮一角上,将到放在中间,鱼皮便分离出来。剥皮之后,要将鱼皮阴干。将鱼皮钉到室内的墙上,若是冬天,则将鱼皮钉在火旁烤干。干燥1-3个月以后,用玉米面涂抹到鱼皮上面,以此吸收油脂和鱼腥味。鱼皮干燥以后会比较坚硬。鱼皮干燥后要整理平整,进行涂浆的步骤。由于阴干过程中,鱼鳞会有部分脱落,要用木齿锯刮掉剩下的鱼鳞。在鱼皮表面涂抹鱼肝或大马哈鱼的鱼子,去除多余纤维。然后就进入鞣制的步骤,较早前的制革是用鱼皮熟制,将鱼皮折叠,放入木砧,经过反复捶打直到鱼皮变软鱼鳞脱落。精制的鱼皮更加轻薄、耐用和舒适。在现代服装设计中,我们可以借鉴鱼皮传统工艺,加入现代工艺处理,即机械加工,将传统手工艺与现代化相融合,将鱼皮革中加入黏合性和柔韧度较强的材料,以此增加与皮革的柔韧度,同时优化鱼皮服饰的质地和透气性。

鱼皮服饰装饰工艺。在19世纪赫哲族人所处的黑龙江流域鲤鱼产量较多,由于鲤鱼皮张幅较大,加之当时的裁剪和缝制工艺不发达,仅仅用简单的剪裁或者不需要缝制,就将鱼皮直接穿于身上。1842年以后,鲤鱼的产量下降,裁剪和缝纫技术不断进步,裁剪与拼缝工艺发展起来,制作鱼皮衣过程中,将小块儿的鱼皮和有裂缝的鱼皮拼合在一起,形成了独特的拼接工艺。这种工艺不易看清接缝处,根据鱼皮颜色的深浅、鱼皮纹路的走向,将几块鱼皮拼接成大块的鱼皮。近代,鱼的产量不高,常选取小块鱼皮,根据需要进行拼接,拼接过程要进行量边、缝边、修剪,然后再根据服装穿着者的性别、体型、年龄等因素,进行剪裁和缝合。赫哲族值得借鉴的服装装饰工艺除了剪裁与拼缝工艺之外,还有颜色的涂染工艺。赫哲族的染色工艺大多采用天然的植物制作染料,主要用来做的染色植物有芍药、映山红、杜鹃、兰草记忆苦

菜花等。在对一张鱼皮涂染以后,剪成常用的回形纹、波浪纹、螺旋纹或花纹的形态,粘贴或剪裁在鱼皮衣上。在染色过程中,需要注意的是杜鹃红染料仅可以用到鱼皮的染色工艺中,不能染棉织物。在染色前需将其与明矾一起捣碎,涂抹于鱼皮之上。兰花多采摘自兰花草,可直接在鱼皮上涂抹染色。赫哲族的鱼皮服饰装饰工艺除了染色工艺,还有刺绣工艺可以借鉴。最初的刺绣工艺是将鱼皮进行镂空剪裁,缉缝到鱼皮上,然后沿着鱼皮剪镂的边缘切下鱼皮,再将鱼皮缉缝到鱼皮上,这种工艺叫缉缝。除了缉缝还有贴花工艺,贴花是将制作好的纹样贴在鱼皮服饰之上,主要材料是鱼鳔,鱼鳔是鲑鱼熬制成的胶体。赫哲族妇女常用它沾水用,沾水后的鱼鳔具有黏性,可将图案粘在服装上。包绣工艺是将鱼皮剪裁或缝合以后,用彩色的线将其缝好,裁剪部分用彩色线覆盖,缝制出立体的纹样,图案以浮雕的形式装饰在服装上。

(三) 服装款式设计

我们常说的鱼皮衣,并非是一件长袍,而是从鞋到内衣的一整套服饰,其中包括鱼皮长袍、鱼皮短衫和鱼皮衣裤。作为非遗艺术,鱼皮服饰对于长袍等服装的组件规格有一定的要求,在现代设计的借鉴过程中,要详细地了解鱼皮服饰的组成及规格要求,才能更好地提取款式设计元素,并与现代设计元素相融合,达到传承创新的设计目的。鱼皮短衫,其款式呈直筒型,立领,可右襟亦可对襟,衣长至臀部,袖口处微收。在借鉴过程中,可以加入现代元素,形成新的款式。还可以利用与皮革,保证设计样式的基础功能情况下增强现代风衣的舒适度和柔韧度。鱼皮裤,主要包括鱼皮裤和鱼皮套裤。鱼皮裤和现代的裤子款式相似,而鱼皮套裤类似哑铃的形态,中间收紧,两端较宽,便于着装。在提取设计元素时,可以针对鱼皮套裤,结合现代设计元素进行设计,如融入现代材料牛仔布、符合材料等,将传统款式与现代材料相结合,形成多种服装样式。在装饰方法上加入串珠、贝壳、鱼骨、流苏等,增强了现代设计感和装饰性。

(四) 文旅产品开发

文化创意产品是民族历史文化的载体,我们可以以课题设计的形式,来传播与弘扬特色民族文化,同时,旅游文化创意产品在融入民俗特色元素结合传统手工艺与风格,融合了旅游纪念品和文化创意产品的概念,吸引旅游消费者同时,促进了旅游业与经济。赫哲族具有代表性的鱼皮画是从鱼皮衣衍生出来的,又被恒伟“无纸剪纸”,三中全会以后,鱼皮画成为专属于赫哲族的一种艺术形式。传统的鱼皮画都是以赫哲族人民的日常生活为素材,主要表现萨满活动、捕鱼捕猎的过程,以及花鸟鱼虫等。这些素材的选用,充分地体现赫哲族先民对美好生活的热爱与向往。鱼皮画发展至今,其选材主要以动植物为主,表现的形态更加的写实。在制作工艺上,传统的鱼皮画是将鱼皮做纸,在鱼皮

上进行创作雕刻,采用拼贴和缝制等工艺进行艺术加工。传统的鱼皮画可分为粘贴画和镂刻两种形式。粘贴画,是按照设计的图样,将鱼皮剪裁下来,粘贴到所需的位置。镂刻,是在整张的鱼皮上进行雕刻,得到所需的图样。作为鱼皮画传承人之一的谢永亮,他将传统的鱼皮画与现代艺术设计相结合,创新出浮雕、染色、手绣、防腐等多种的鱼皮加工手法,还将工笔画等表现形式和元素融入到鱼皮画表现中,在材料选取上,他将鱼皮和多种材料项结合,如桦树皮、刺绣和棉花和鱼皮相结合,使设计作品更加生动和立体。

结合现代文创产品的设计,我们可以将鱼皮画的设计元素提取,可以设计挂饰、摆件,提取图案元素应用到服装配饰上,如包饰、项链、耳环以及鞋等的装饰。在文创设计中,我们要注重内在和外在的结合,强化独特性、故事性及情感的传达。赫哲族的民族元素有很多种,如图腾、渔猎文化等素材,通过挖掘和提炼将富有独特性的民族文化元素进行创新,体现文创产品的形式美的同时,将地域元素、民族元素与产品的色彩、质感、造型美相结合,以此传达历史民族文化内涵。

四、结语

只有在民族特色与创意设计相结合的环境下,才能打破传统设计的格局,结合现代工艺及科技来继承和传播优秀的民族文化。本文以赫哲族设计元素的提取为例,将民族民俗的素材导入到高校服装专业的工作室教学中,以课题的形式融入到课堂设计中,从图案元素提取、鱼皮服饰工艺方法借鉴、服装款式设计、文旅产品开发四个切入点,来进行赫哲族民族民俗传统元素的提取,并与现代设计方法、现代的艺术表现形式相结合,来探索艺工融合的工作室课题教学的新模式。

参考文献:

- [1] 王长宏.赫哲族鱼皮服饰文化的传承与发展分析[J].西部皮革,2020(21):56-57.
- [2] 曾慧.略谈赫哲族的服饰文化[J].地域文化研究,2018(6):62-68.
- [3] 尹兵.赫哲族与那乃族鱼皮造型艺术比较[J].戏剧之家,2018(11):243.
- [4] 孙薇.赫哲族鱼皮装饰图案的艺术语言[J].艺术科技,2018(21):31.
- [5] 李姝昱.赫哲族传统服饰元素在文化创意产品设计中的应用[D].沈阳航空航天大学,2019.

作者简介:赵爱华(1978-),女,吉林长春人,东北电力大学艺术学院,讲师,硕士,研究方向:服装设计。