

从艺术设计教学角度分析传统工艺美术资源的教学利用价值

崔斌

(南宁师范大学 广西南宁 530001)

【摘要】 本文主要从艺术设计教学角度分析传统工艺美术资源的教学利用价值,在文章中指出了传统工艺美术的内涵,探讨了工艺美术的价值与传承,最后指出了如何在艺术设计课程体系中融入传统工艺美术的内容。对于提升高校艺术设计的教学质量以及传承和弘扬中国传统文化有着重要的作用。

【关键词】 艺术设计教学;传统工艺美术;教学

DOI: 10.18686/jyfzj.v3i8.51103

传统工艺作为中华民族智慧的结晶,可以提高人们的精神需求。在社会发展过程中,为了更好地满足人们的精神世界,传统工艺应取其精华去其糟粕,传统工艺美术的内容应用于教学当中,应该不断地发扬光大,这不仅可以艺术设计教学质量提升,而且有助于弘扬中华民族传统艺术的传承。本文在此基础上分析了传统工艺美术资源与艺术设计教学的融合。

1、传统工艺美术的内涵

中国传统工艺品是传统工艺的集大成者,是千年技艺的具象体现。对中国传统工艺美术历史的研究和学习,不仅可以穿越时空了解中国古代王朝的更替,透过千年的技艺了解古代社会的匠人精神以及当时的艺术风格,了解每一个工艺品背后的故事,还可以了解古代艺术家设计的卓越性和创造性方法,从传统的工艺美术中寻求灵感,利用现代的技艺融入到其中,寻找创新路径。早在旧石器时代,中国就已经出现了传统工艺品,也意味着传统工艺美术的诞生,从奴隶制到封建,再到当今的社会主义,朝代的更替也能在传统工艺上找到岁月流过的痕迹。传统工艺美术形成了多种特征^[1]。中国工艺品的发展历程清晰明了,例如古代器具、文学珍宝等等。

传统工艺美术也随着“丝绸之路”和“陶瓷之路”走向周边各个国家,同时也将中国传统文化散播至全世界,也为中国与其他各个国家之间的文化交流起到重要的作用,推动了经济的繁荣和发展,也促进了与其他国家之间的友好关系。传统工艺中所蕴含的丰富的传统文化以及古代艺术家的智慧,可以说是中华子女宝贵的精神财富。随着时代的发展,文化信任也将把传统工艺美术引向新的方向。由于封建主义历史时代的局限性和统治阶级的要求,我国传统工艺品在封建社会的长期发展必然与不符合新时期发展和审美需要的封建文化交织在一起。对于中国传统文化的传承,有必要从中取其精华,去其糟粕,将传统技艺通过现代手段呈现出来,对传统工艺美术不断研究,才能不断创新和发展。

2、传统工艺美术品的价值

传统工艺美术品是传统文化的具象体现,同时也是一种既具有艺术性又具有经济性。从价值结构和意义上分析,包括传统工艺品的实用价值、审美价值、经济价值和保存价值。实用价值可以直接表示为经济价值,它必须给用户和购买者带来经济利益,经济的高低也体现了工艺品的工艺美术价值的高低。审美价值是一种超越金钱的精神价值,当代人们的生活逐渐富裕起来,从以往的物质追求逐渐向精神追求转变。精神追求成为人们不断努力的更高目标。这种向精神世界的追求使得审美价值不再束缚在物质世界中,使其进入更广泛、更自由的世界。工艺品的实用价值和审美价值的结合,其最深的一点是忠实于

实用性,甚至超越实用性。在实用价值的基础上,还考虑到了人们的高度精神需求。此外还有保存价值。保存价值是整体价值的反映。许多工艺品由于其充分利用价值和高度审美价值,以及自身的经济、文化和艺术价值,具有保存价值。对于手工艺品来说,手工制作中使用价值的完善是一个真实的表达。一种适合人们实际需要的手制品,如果只是看起来好看,但是却不能为人使用,那这件手制品只能是华而不实的^[2]。从商品的角度来看,一件物品必须要有其经济效益,必须给持有者或者购买者带来一定的经济。

3、传统工艺的传承

当前社会正处于高速发展时期,文化变革的速度和强度超过了以往任何时代。中国的美术以艺术设计专业的教学长期以来都受到西方审美的影响,中国美术的发展与转型正面临着巨大的挑战,而传统手工艺作为中国传统文化的载体,在一定程度上也推动了中国文化的复兴。与外在文化相比,工艺美术中所蕴含的文化内涵是内部文化的传承。这种文化任由外在环境如何变化,都不会改变其内在价值。与外部文化变迁相比,工艺品的传承是内部文化的传承,这样的传承是不会变化的,而文化的整体呈现是变化的,从而造成文化变化与遗产之间的矛盾。从理论上讲,一件事不可能保持不变,但如何改变和怎样改变是一个需要研究的问题。

传统工艺品本质上是古代的产物,也是古代文化的产物。在以科学技术为第一生产力的社会中,传统工艺生产的手工艺品不仅在生产方面具有一定的保守性,而且在文化层面上也具有一定的保守性。有的产品再也不能满足当今人们的生活需要和审美需要,为了能够让古代工艺品服务于现代社会,创新是不可避免的。但创新是有限的创新,创新是建立在继承和保存的基础上的。因为传统工艺品的产品、风格、材料、风格等已成为固定趋势。比如,传统的玉雕和象牙雕刻形成了相对真实、精细的雕刻风格。如果采用现代自动化手段来对玉雕、象牙等材料将雕刻出抽象的样式或者造型,难免会给人一种毫无生气的感觉,不仅因为传统的玉雕艺术通过精细雕刻充分表达了玉雕和象牙材料,也就是说,作品既可以展示艺术理念,也可以展示强大的生命力,而现代的技术,在一定程度上只是照猫画虎,是在流水线上生产出来的,没有生动的气息和艺术价值,这样的工艺品不再是美的表达,更像是科学技术的外在体现^[3]。

从外部文化变迁对传统手工艺品的影响角度看,手工艺品中可以观察到文化传播、借鉴和融合的以下现象:

(1) 传统工艺品制作者或手工艺品制作者的作坊现在把西洋雕塑、现代绘画和其他作品或专辑看作是参考,这表明他们并不反对西方文化,而是在创作过程中努力向他人学习专业的艺术处理手法,他们认为不同的文化并不是对立的,相反,从国外文化中还能学习新的艺术手法,使得他们在传承传统文化的同时不断创新。

(2) 目前, 许多的艺术设计专业学生不再一味地学习西方文化, 更多的是将目光转到中国传统文化的学习和传承上, 学生们在中西方文化中不断学习、融合, 也从西方文化中借鉴许多的技艺, 用于传承中国工艺美术上, 这也体现了文化的融合。

(3) 受电视、报纸和其他大众媒体的影响, 各种艺术充斥着人们的生活。此外, 新的社会环境也衍生了不同的生活用品、出行方式、服饰等。所有人, 甚至传统工艺的继承人都受到影响。

这三种现象表明, 外部文化环境对传统工艺的影响是无法消除的。核心问题是新时代的青年们如何继承和处理他们在这种环境下与创新的关系, 即传统工艺自身的内部文化如何变化问题。当然, 因为科学生产力的不断发展, 当代的工艺品中也有成功创新的案例。对于陶瓷来说, 不仅窑和机械等工具不断“升级”, 新型号、新装饰和新产品层出不穷, 而且产品越来越薄, 直径越来越大, 釉色也越来越浓。油漆工艺、木雕和冶金也是如此。

4、传统工艺美术资源和艺术设计教学相融合的方式

4.1 完善艺术设计课程教学体系

首先, 高校开设“艺术设计”课程, 应以当代的艺术知识为基础, 建立具有地方特色的“艺术设计”课程体系, 还需要融合传统文化的内容, 充分发挥地方传统工艺美术资源的优势。在艺术设计的课程体系中适当地添加传统工艺美术的内容, 在教学活动中鼓励学生去了解传统的工艺美术。同时, 在艺术设计教学中注重加强学生民族文化教育, 尤其是少数民族地区, 如藏族的唐卡文化, 如壮族的壮锦等等, 需要去研究这些工艺品背后所蕴含的丰富的文化知识, 从现代的眼光去了解传统工艺美术, 培养学生的创新精神和实践能力, 为传承传统工艺以及了解地方文化有重要的作用。

4.2 创新教学方式和形式

传统艺术创作者资源的探索和继承, 必须通过专业的艺术设计教学来实现。在高校艺术设计课堂中增加传统工艺的内容, 让学生通过亲身体会了解古代的工匠精神, 以及古代艺术家的崇高的精神追求, 例如, 让学生尝试学习苏绣的针法, 这样不仅可以提高学生的实践能力, 而且也能让学生更加了解古代的技法。苏绣技艺传承千年, 是后人宝贵的遗产。在高校的艺术设计课程体系中, 学生不仅要接受专业、系统的教学内容, 还

要传承和研究不同地方的历史文化, 学习和理解具有民族特色的艺术内容。在课堂上需要指导学生们找到一些他们熟悉的传统工艺品, 如童谣、青瓷花瓶或年画, 并用图片、视频等进行展示。师生分享个人的感受和理解, 学生对掌握知识更感兴趣。

只有掌握丰富的理论知识, 才能提高艺术创造能力, 激发艺术创造的灵感。传统工艺在艺术设计教学中利用, 不仅需要专业教师的指导, 还需要邀请传统工艺大师以及艺术大师的教学和讲座^[4]。通过工匠的经验教学, 传统的工艺品资源在课堂上得到充分体现, 从而更容易激发学生学习兴趣, 给学生留下深刻印象, 促使学生更加重视当地文化, 努力学习理论知识得到良好的提升。

4.3 选择合适的传统工艺教学资源

地方传统文化的传承与延续是当前高校艺术与设计专业需要研究的中心课题, 同时这也是传承中国传统文化的重要表现。为了能够更深入地了解地方文化, 了解传统文化的内涵, 可以通过开展一系列传统艺术和工艺评估的学习活动, 对可用于艺术的传统艺术和工艺资源进行详细、准确的调查和分类, 对其形式进行分类, 制定调查计划, 开展实地研究, 研究和分析文献, 详细记录地方传统艺术和工艺资源等。另外, 艺术设计课程与人才培养方案相结合的基础上, 将能够激发学生创造性灵感、容易被学生接受的传统工艺形式纳入课程体系当中, 促进学生传统学习文化。

5、结论

综上所述, 在文章中阐明了传统工艺美术的价值与传承, 并指出了如何在艺术设计教学中融入传统工艺美术的内容。高校艺术类教师应该要不断寻求创新方法, 让学生能够从课程中真正学习传统工艺美术的文化知识, 另一方面也能拓宽教学资源, 提升教学效果。

课题信息:

本论文为 2020 年广西哲学社会科学规划研究课题“广西传统手工艺转换文创产品途径研究”(20BMZ018);

2021 年度广西高等教育本科教学改革工程: 新文科背景下艺术学科“非遗”课程建构研究(2021JGB256), 研究成果。

参考文献

- [1] 喻竹, 晋齐鹏. 从艺术设计教学角度分析民间工艺美术的教学利用价值[J]. 科教导刊: 电子版, 2020(1):39-39.
- [2] 徐凯. 从艺术设计教学角度分析民间工艺美术的教学利用价值[J]. 艺术家, 2019,000(010):P.103-103.
- [3] 唐文宝. 中原地区民间工艺在高校艺术设计教学中的利用价值[J]. 青年时代, 2019,000(005):175-176.
- [4] 荣梅娟, 姚进一. 工匠精神视域下工艺美术资源在艺术设计教学中的利用研究[J]. 智库时代, 2019,186(18):271-272.