

浅谈艺术类课程实验项目的建构与 “技艺”入道的关联

陈 宏 凌惠惠

江汉大学艺术与设计学院, 中国·湖北 武汉 430056

【摘 要】艺术类实验课程的概念需要教育者和被教育者理解并接受,在以理工科为主流的高等教育体系中,建构艺术类实验体系的独特性和融合性是今天我辈应该重视和不可忽略的存在,在“入道”的层面审视规律和方法、原则和道德都是文化传承的必然和历史遵从。

【关键词】实践;实验;实验项目;模块;入道

问题的提出:将艺术类课程纳入实验范畴对标理工类教学体系,也是这个世纪初才逐渐引入本科教学中的做法,虽然艺术类原属于文科领域,随着美术学、设计学逐渐成为一级学科的历程中而有了艺术类实验课程,以及进入实验室管理序列的起始,对于开设实验课程的基本条件也是借鉴了理工科体系的模式而举步维艰、依葫芦画瓢般模仿出了实验教学大纲、实验项目以及实验指导书之类,一整套有模有样的资料文件,在第一轮全国本科教学质量和合格评估当中得以填补空白,其中的实验项目具有一定实用性的技术技能要求,但内容方面存在对基础性、科学性、当代性、创作实验性、课程融合性及其突出中国精神和形式、材料等方面的涵盖和涉及明显不足,尤其对实验项目的界定存在着理解不同和对教学内容分解定性定量的模糊区域,直至现在也存在着对实践、实验、试验等课程定性的误区。随着当代艺术的不断切入深化,尽管我们有些院校相继成立了实验艺术学院或实验艺术系,鉴于艺术类专业各个课程本身具有的属性,有必要有对这一部分内容加以讨论,本文试图能够抛砖引玉,引出一个明晰的指向籍以作为写作本文的开端。

1 实践、实验、试验之间的特点与区别

艺术类实践课程侧重于学生将所学理论知识应用于实际创作和表演中,通过实践活动提升学生的艺术技能和创新能力。其特点是强调实践性和应用性,注重学生在实际操作中的体验和感悟。常常以项目制、考察、工作坊、展览、演出等形式展开,让学生在真实或模拟的情境中学习和成长。课程内容涉及艺术创作的全过程,包括构思、设计、制作、展示等环节。

艺术类实验课程是在一定理论指导下,通过设计实验项目来探索艺术创作的规律和技巧,培养学生的创新思维和实验能力。其特点是强调实验性和探究性,注重学生在实验过程中的思考和创新。通常使用实验室或特定实验设备,通过控制变量、观察现象、分析数据等方法来验证假设或发现新的艺术表现形式。课程内容可能涉及艺术理论、技术方法、材料应用等多个方面。

艺术类试验课程(注意:在实际教育体系中,“试验课程”一词基本上不会出现,不如“实践课程”和“实验课程”常见,但在此为了分析其内在规律,我独立提出其存在并解释其特点)可能更侧重于对新理念、新技术或新材料的尝试和探索,具有更高的不确定性和风险性。其特点是强调试验性和创新性,鼓励学生大胆尝试未知领域、具有试错的特点。也就没有固定的教学模式和评价标准,更注重学生在试验过程中的体验和收获。课程内容可能涉及前沿艺术理论、技术创新或跨学科融合等方面。也可能存在于无意识、无明确目标的状态里,即为在希望获得另一种可能时,往往出现了另外的可能。

从以上文字我们获悉这三者之间既有区别又有联系,实践课程的内容范围更加宽泛并具有综合性;纯粹实验课程或含实验课程的内容则相对较为具体;前二者应该都可以有标准答案作为评价作业优劣好坏的依据。而试验课程则包含在这两类课程(或其它课程里)体系里面依据教学需要,在教学过程中随机偶然出现都属正常,尤其在纯艺术课程的创作实践中有意和无意的“试错”,由于材料和时间长短、工具甚至季节温差和环境等各种因素的不同会导致出现许多意想不到的“非标准答案”,给许多习作效果带来不确定因素的可能性更加丰富,一不小心出现的偶然说不定会带来一种新的技法或视觉效果的诞生。实验更多的是有意识的行为过程,结果有必然性;而试验则是在有意和无意之间,其结果既有必然也有偶然;区别点在于有意识和无意识。

这里我们重点来说明一下实验课程中实验项目在量化方面应该注意的地方。

其一:实验项目要有名称、有编号、有过程、有结果(实验报告);有应用性、创新性分类;有过程性、综合性的特征规律;其二:实验项目要有课时、学分的量化;其三:实验项目名称要专指某个具体的称谓,其动作和操作过程简单易学、方便易记,而避免使用宽泛或包含内容过多名称、以及太多过于复杂的动作;其四:实验项目需要注明完成该项目实施所应该具备的应用条件,包括设备、

工具和材料或环境设施等;

另外, 可根据各个专业和课程的属性列出相应的注意事项和有利于实现实验项目教学效果的条例要求, 设计好作为必修教学内容的“规定动作”。

2 艺术类课程设置融合性的特点

我们知道, 艺术类各专业的学习成长需要一个比较漫长的时间过程, 继承传统文化理念及其技法技能也是一个需要找准学习方法和渐修顿悟的过程, 在设定实践课程和实验课程时就指向了单个技法独立与多个技法融合的特点和规律, 能够举一反三跨域综合方得始终。

首先, 作为传统艺术以技法传授为主的继承方面而设置的课程, 在共性上都具有实验性的特点, 被“废画三千”这个寓意由一定量变到质变的学习实践的过程, 将技术动作训练到熟悉的程度, 将更多的实验过程都包含在其中了, 从而能够做到像“庖丁解牛”式游刃有余的熟练程度, 一方面需要积累足够的经验和对牛的身体结构了如指掌, 另一方面这种以掌握技术方法为前提而循序渐进的水平能力, 为其成为行业领域的佼佼者而具备了坚实的基础实力, “成竹在胸”的底气或“匠气”进而出现作品或作业“器蕴生动”的完美形态, 也容易在创新层面出现“流俗”的表现。

其次, 作为当代艺术以源自传统理论为流转的新的理念和审美领域的课程设置, 在一定层面上具有实践和试验的特点。比如《综合材料创作》的课程中就出现大量的运用新材料塑造甚至是拼贴手法完成新造型、替代传统材料的表现方法; 《服饰手工艺》课程中也会有许多传统技法采用新材料表现刺绣、染织、印花等“新瓶装老酒”或“老瓶装新酒”的创新手法; 还有许多实践、实习、专业考察、参赛或项目制开发、毕业设计等课程的动手能力培养, 从一个灵感到LOGO、从一个图案到符号、从一个局部到整体造型都无一例外地涉及到从技法延伸到理念上升的融合性过程。

体现融合式课程设置达到教育目标的莫过于模块式的整合方式, 我们了解到来自德国的模块式整合教学模式, 是将细分的单元独立设置培训, 合格后再进入下一个单元的学习, 若干个单元组合完成成为第一级, 第二至第五个级别都学习考核完成即可获得高级称谓, 每个级别分别对应不同用工岗位和相应待遇。这个模式对各行各业的技术学习和实现工业化社会作出了阶段性贡献, 并得到众多国家的认可和借鉴。高校艺术类教学的课程设置也可以借鉴这个模块式教学的模式, 对于课程单元的划分和组合类别都需要结合专业人培作分析考量, 比较认可最近看到的张勇关于《实验艺术的意义》短视频的观点: “我觉得任何艺术, 当你内心有了新的感受影响到表达方法的时候, 都具有实验性”、“药物作用于肉体, 艺术作用于灵魂”、“艺术有没有实验性不重要, 新艺术还是老艺术不重要, 甚至是不是艺术都不重要, 重要的是它是否产生了真正的精神价值”, 这些都是对艺术作用于灵魂的思考, 尤其是在创作中, 这些观点应该可以作为艺术类课程设置实

验项目的定性对标参考, 也可以在各个专业课程设置实验项目中加以统摄和节制。

与时俱进调整和优化课程和实验项目设置的渠道, 可以采取设计符合学生兴趣和喜爱、富有特色的艺术类实践课程; 结合潮流与趋势, 技术革新和热门话题, 将这些元素融入课程中, 使课程内容保持新鲜感和时代感; 也可以将课程划分为多个模块, 每个模块聚焦于一个特定的技能或主题, 学生可以根据自己的兴趣和需求选择感兴趣的模块进行学习; 在个性化因人施教、因材施教的需求下, 个性化与定制化、游戏化、真题和模拟都是可以考虑的因素, 形式上也可以小组团队互相协作, 以及导师制跨校跨域联合等等, 都需要强调以理论与实践相结合、跨学科融合、注重过程而非仅结果、强调创新与实践能力、技术与艺术的平衡、行业对接与实习机会为核心和宗旨, 以培养出具有创新精神、实践能力和社会责任感的优秀人才。

3 “技艺入道”的关联

关于“道”与课程实验项目之间的关联, 应与前面叙述中谈到的从技法延伸到理念的上升有内在的联系。“道”在中国传统文化里具有比较接近玄学的概念, 也具有哲学层面的内含, 原指宇宙万物的本源和运行的根本规律, 它是无形的、无名的, 却又无所不在、无所不包; 这里应该更多指向事物或行业的规律性和道路、方法、道德等, 根据不同的语境和背景, 它的意义也会有所不同。

移植到“技艺入道”不难发现, 无论从事教育者和被教育者在规律面前都要存有敬畏和尊重之心, 实验项目建构的内容既是核心、也是形式, 更为重要的是建构精神和理念, 是在这些内容和形式之上的道义和遵从, 既是对传人的遵从、也是对传承的遵从。即使是街头艺人或深居穷乡僻壤的普通匠人, 对于传统技术或技艺, 都应该报以尊重的态度加以学习和保护。昨天已经成为历史, 今天的新人都是承接者和明天未来的创新者, 所谓“先做人、后做事”说的就是“入道”, 只有将做人的品位、胸襟都建构在“为道日损”、“人书俱老”的格局中, 艺术类事业的传承才会欣欣向荣、绵延不绝, 百年品牌的数量和市场也将与日俱增, 世界之大行业之大有德者居之。

4 结语

艺术类课程的设置小而言之是教学内容的问题, 以艺术代宗教就是信仰的问题了, 从艺术课程的属性和传统以及泊来源头来说, 艺术既承载了人类历史的传延、也丰富了人类精神文化的内涵, 且从身边的非遗去了解发掘、从博物馆的文物中去窥视、到原生态生活中去从点滴做起, 都可以让我们寻觅到实验项目的框架和雏形, 进而为我们不断前行的艺术教育添砖加瓦, 生生不息。

参考文献:

- [1] 邱志杰 著. 实验主义者 [M]. 广西师范大学出版社, 2020.
- [2] 张辉 著. 由技入道 [M]. 清华大学出版社, 2013.
- [3] 戴晓霞, 莫家豪, 谢安邦 主编. 高等教育市场化 [M]. 北京大学出版社, 2004.