

基于原创理念的“首饰设计”课程教学改革研究

张 群 张 莹

泰山职业技术学院 山东泰安 271000

摘 要: 随着国内珠宝行业的发展,不少高校纷纷开设珠宝相关专业。其中,首饰设计是一门比较难教授和培养学生动手能力高的学科。目前,一些高校在模仿首饰设计课程的设计教育方式,但这种教育方式存在片面的课程设置问题,难以突出首饰设计的专业特色。其结果是,学生设计思维的培养效果不尽人意,同时也影响了学生后续的专业进程。本文分析了高校首饰设计课程的教学改革,以帮助相关教育工作者。

关键词: 教育; 首饰设计课程; 原创; 自主性; 传承与融和

引言

我国的首饰设计教育起步较晚,大部分教学方式延续了传统的艺术设计教育方式,教育方向主要针对饰品的商品化和市场化。时至今日,我国首饰设计教育的体系化仍有待提高,随着时代的发展,教育水平的提高,市场的变化,对人才的培养和教育提出了新的要求。所以,为实现培养应用型人才的方向,首饰设计教育改革应强调基础教育的重要性、专业教育的实用性、实践教育的连续性和渐进性。从国情出发,根据“实际、实用、实践、必需、够用”的方针,结合专业技术培训的实际需要,对课程进行一些调整,强调实践技能的培养。

在首饰设计的课程设置中,高校和教师应根据本专业的发展特点,依托国内设计专业教育体系,注重学生逻辑思维能力和形象思维能力的培养,并有所突破。帮助学生培养感性能力,实现有效思维,运用各种设计材料和工具进行实践,提高整体教育效果。本文探讨高校首饰设计课程的教学改革策略,为相关教育工作者提供参考。

一、首饰的相关概述

(一) 首饰

首饰是指戴在头上的首饰,泛指用贵金属、宝石制成的项链、手镯、耳环等饰品。饰品的广义定义包括首饰、配件、摆件的范围。首饰设计包括商业、艺术和概念饰品,以及传统和现代饰品。其中,现代珠宝和商业珠宝的概念没有从属关系,前者以概念和设计风格为目标,后者以商业为目的。

当代珠宝艺术的表现,不仅包含装饰外在的功能,更包含个性化的生活态度。有多种材料可供选择,无论是贵金属材料、废弃塑料还是腐蚀木材。这些材料在当代珠宝制作中的应用,不仅为珠宝增添了触感、趣味和

个性,更赋予了珠宝一个新的视觉形象,体现了艺术家的艺术洞察力,珠宝佩戴者可以感受到其中包含的情绪和感性。

(二) 中国制作的传统工艺首饰概述

我国制作的传统工艺品种类繁多,从旧石器时代原始人佩戴的骨珠、骨牙到现代饰品都有。饰物种类按饰物的不同分为头饰、耳饰、颈饰、臂饰、手饰。下面将从首饰制造的工艺、制造方式以及设计理念阐述中国传统文化源远流长中,传统手工艺制造的高超水平。

明清两代,花丝工艺被誉为燕京八绝之一。同时,它是我国传统奢侈品的传统工艺之一,已被文化部指定为国家级非物质文化遗产。因其高雅华贵的效果,又被称为宫廷首饰,主要产于旧时宫廷。花丝材料一定是贵金属,工艺繁琐,难度极大,材料稀缺,以彰显、表达皇室的威严,将金、铂、银等贵金属丝聚在一起,出现在历代皇宫或贵族的饰物上。

清朝时期,几乎是清代最优秀的祖师,负责制造祖饰的,都聚集在这里为皇室服务。在故宫博物院之中,花丝工艺品不占少数,美轮美奂,工匠们的制作工艺已经是登峰造极。

左图为银渡金珠石累丝指甲套,右图为清点翠嵌珠宝五凤钗(均为清制)

点翠是我国传统金属工艺,将中国金属工艺与羽毛工艺完美结合。翠鸟的蓝色羽毛精心镶嵌在金银制成的多图案金属底座上,色彩鲜艳,佩戴时饰有装饰品。点翠工艺在乾隆年间达到顶峰,但由于残酷工艺,清末民初被烧蓝工艺所取代。

辑珠点翠嵌宝福寿绵长富贵天香钿子(现存波士顿美术博物馆)

篆刻,鼎盛于战国时期,在金银材料上使用凿纹,制作方法为凿、雕。篆刻对工匠的综合素质要求很高,工作过程相对复杂,技术难度大。

APEC国礼:《和美》纯银丝巾果盘

进入21世纪,国内外首饰设计交流更加频繁,呈现多元化发展趋势。中国传统饰品以神秘的东方色彩和浓郁的民族气息逐渐出现在世界舞台上。其丰富的内涵和广阔的内涵,为国内外设计师提供了源源不断的创作灵感,为世界带来了一场精彩纷呈的视觉盛宴。

(三) 珠宝和贵金属首饰行业

据Euromonitor数据显示,2007年至2013年,我国珠宝市场规模快速增长,增长率超过10%。而在珠宝之前,我国珠宝市场增速放缓,增速不到10%,2019年我国珠宝市场规模达到7073亿元。2020年,受疫情影响,我国珠宝市场增速由负转正,市场规模6154亿元。

图表1: 2014-2020年中国珠宝市场规模及趋势(单位:亿元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP

潘多拉、施华洛世奇、APM等时尚首饰品牌主要使用银、水晶等非贵金属,以时尚的设计和丰富的款式满足日常佩戴需求。以丰富的产品系列和快速的产品迭代满足消费者的时尚需求,重视以产品为中心的概念营销。Cartier、Tiffany、Van Cleef & Arpels等奢侈珠宝品牌都是国外品牌,通常都有100多年的历史,其产品售价在万元以上,主要消费群体为中产阶级以上,突出炫耀性需求。

2020年,我国时尚珠宝的市场规模为5185.67亿元,同比下降13.97%,精细珠宝的市场规模为968.33亿元,同比下降7.36%。

二、首饰设计课程教学现状

(一) 教学模式单一,学生学习被动

首饰设计课程的传统教学忽略了各种教学,遵循从理论讲解到指导实践的教学方法,强调材料制作阶段的共修。在课堂教学中,教师仍然依赖于单一的多媒体课件讲座和案例演示的教学方式,而实际教学环节大多以教师布置作业为主,学生的积极参与性不强。在教育过程中,教师注重教材演示,驱动如何应用材料,学生在不手动状态下逐步完成驱动步骤。填鸭式教学,学生缺乏学习热情对珠宝材料的理解,仅限于表面,没有深入思考,也没有主动感知其核心。

(二) 教学方法陈旧,教学安排不合理

首饰设计过程的传统教学方法过于严格。过程如下;获取设计灵感——绘制设计草图——修改、完善设计案例——制造和加工使用——完成设计工作。通常使用材料技能练习,作为一种循序渐进的示范和方法。教师在整个教育活动中仍然占据着主导地位。导致学生的理解不够深入,主观能动性不足。技能操作练习,无视创新思维训练,导致学生思维单一维度,自主创新缺乏多元思维和跨界融合。

首饰设计课程多属于狭义金属工艺范畴,思维刻板,难以突破设计主题。中国首饰设计被欧美首饰设计强烈同化,逐渐缺乏本国人的文化精髓,失去了自己的文化风格和国际竞争力。

(三) 教学管理不严谨,评价体系不健全

首饰设计课程的师资管理,由于时间安排和作业不确定,学生学习规划缺乏系统规范,往往导致学习态度轻视、准备不足、应对行为。课程课程管理缺失,课程教育评价尚未形成科学、严谨、完善的体系。

三、改革高校首饰设计课程必要性

目前,我国珠宝行业仍处于发展初期,人均消费不断增长,但行业基础条件不理想,市场仍需大量专业人才。珠宝鉴定、首饰设计、珠宝市场销售与管理、珠宝加工等方面的人才。早期的珠宝培训为鉴定师、品牌商、加工生产链提供了很多人才,但从产业发展来看,大部分员工学历不高,少数。一些工人依靠多年的工作经验完成产品的设计或鉴定,很少通过教育机构获得资格证书。目前,开设首饰设计专业的大学很多,但有学生毕业后进入销售市场,从事专业理论研究、学术研究、具体研究的人并不多。课程教育效果是单一、片面的。

(一) 重塑教学理念

建立珠宝首饰设计专业设计课程的重要性和核心作用,重塑珠宝设计的教学理念,注重创新思维的培养。创新思维能力的培养是不可或缺的改革转型发展的教学过程。

与其他艺术设计专业不同,首饰设计在珐琅加工、电镀加工、日本木框加工等制造工艺方面非常丰富。材料本身也极大地影响了宝石的价值。首饰设计作品是外在造型、制作工艺、当地资源、文化内涵、情感需求等多种因素的结晶。

(二) 重构教学内容

在传统课堂教学的基础上,结合企业的专业需求,制定首饰设计专业的学习目标,根据工作内容设置和教育首饰设计专业的学习内容教学。

邀请公司的设计和生产专家评审工作,或者在校学生可以直接向珠宝公司展示他们的设计方案和灵感。利用学校珠宝工作室的设备,与当地珠宝企业保持长期稳定的合作,密切关注企业应用的最新、最前沿项目和销售话题,根据实际问题开展课堂作业。为企业项目培养未来首饰设计人才。

保持内容传统和实用。这些内容是从适合首饰设计专业学生的专业教材中综合挑选出来的,并开设了专门

的课程对教学内容进行了重组。与以“中国风”为主题的传统文化一样,蓝色印花棉布图案只能应用于首饰设计,而龙凤图案则可以应用于首饰设计,以及让设计目的更加明确。例如创新景泰蓝首饰设计研究方向,使其适用。此外,根据学生的不同兴趣,设置相关的应用主题,如情人饰品设计、动漫饰品设计等,提升学生的兴趣和积极性。

(三) 整合教学资源

在课程中,教师重视渗透、内化、创造的教学过程,运用头脑风暴法、KJ法等,实现教学技巧的创新,使学生始终处于积极的学习状态。在设计意识期,教师可以体现设计思维的灵活性、新颖性和灵活性,摆脱对外观或具体细节的勾勒,运用素描表达方式,实现对现实和情感的表达。

优化实用资源重组为运营项目。“教、学、练”一体化教学模式注重实践技能培养,包括改善校内外教育环境、以实践为基础,建立校企合作珠宝工作室。学校加大了对珠宝工作室的投入,扩大了教学空间,改进了设备。

建设郊区实习基地,主要依托于众多珠宝企业。校外专业人士面对面培训,确保珠宝商“工读”人才培养计划的顺利实施,确保公司培训和技术支持的连续性,加强密切公司与学校的合作关系。

四、基于本土优势,“新”视角的改革

首饰设计教育的“新”视角强调新视角、新模式、新材料、新工艺、新体验。确定首饰设计专业人才方向,构建首饰设计专业特色框架,逐步构建和完善首饰设计教育一体化理念。

(一) 五个“新”的内涵

对中华文明精髓、符号和图案的精雕细琢,真正表达和传达民族性格,运用现代设计语言结合地域特色,对珠宝创意进行重构、改造、调整,高度浓缩设计,赋予新的设计对首饰设计和创造民族珠宝经典的意义。

更新教育内容和课程体系,优化教育资源,设计符合行业趋势的最新新课题,引入企业真实项目,让学校师生参与创新规划、技术研发、联合评审项目并分享结果。开创“理论+实践”一体化新模式,组织完善首饰设计教育各个环节,深化理论,融合实践,实现专业基础课程与专业实践课程的无缝衔接,让首饰设计专业的学生提高认识,激发学生探究的欲望和发现知识的过程。

在首饰设计工作室,学生探索、研究和复制各种材料,提高对天然、合成、环保等材料的使用、组合和加

工能力,培养动手实践的专业知识,并塑造环境再造设计理念。延续铸造、拉丝、冲孔、镶嵌、手工、焊接、刺绣等加工工艺,特别是融合本土工艺的精髓,传承民族传统精良工艺,注入世界先进的科技工具、手段和技术,实践、融合,针对每一个工艺,对学生的工艺实践进行深入的探索、学习和培养。

以互联网+的概念打破传统课堂教育模式,基于互联网在线平台的教育,通过建立教师、同事和专家之间的资源共享,实现教学和研究集成开发和设计。并在学校、企业、工作场所和学习之间建立互动。

(二) 首饰设计课程的教学实践

教导学生了解珠宝、中国传统工艺、现代艺术,并通过珠宝作品和珠宝工具和材料的实物,让每个人对首饰设计过程产生兴趣。本课程准备了戒指示范和一些简单的上链方法,让所有人都可以尝试珠宝制作,体验和享受制作过程,体验和探索材料,并为自己设计珠宝。以创新的教学方式满足学生的心理需求,让学生通过真实的展览体验,真正感受到珠宝的魅力。

在投入生产的过程中,学生打破思维方式,培养实践技能和创新创造能力。因此,本课的教学不仅要深入理解和运用教材,更要让学生打开已有的思维,专注于情感投入。从日常生活故事中获得灵感,提取一些基本元素,然后用这些元素激发你的思想,释放你的想象力,创造更多相关的设计元素。包含这些生活细节的情感元素,可以应用在珠宝的表达中,诠释情感,感同身受。

结语

简而言之,指导建设首饰设计专业教学体系,教师应

高度重视学生实践技能和创新能力的培养。教师在教育中应以珠宝为基础进行设计。具体情况,把握全局,坚持实践原则,完善基本原则,建立长效教学模式,根据目标提高教学标准,培养学生的国际视野,使学生能够适应经济和社会发展的需要,采取和加强科学行动,为了不断提高首饰设计的质量,创新教学方法和教育质量。

参考文献:

- [1]黄琳.基于“双钻模型”理念的首饰设计课程多维式教学改革研究——以综合材料首饰设计课程为例[J].西部皮革,2022,44(03):69-72.
- [2]于芳.基于原创理念的“服装配饰设计”课程教学改革研究[J].山东纺织经济,2021(10):35-37+47.
- [3]赵唯.浅析高校首饰设计课程教学改革[J].美术教育研究,2021(18):138-139.
- [4]包涵.首饰设计专业的教学现状与教改思路[J].教育科学,2020,2(12).
- [5]陈丹枫.首饰设计专业构成设计课程教学改革研究[J].艺术大观,2020(09):79-80.
- [6]曾嫚.浅析首饰设计课程教学改革[J].芒种,2019(02):121-122.
- [7]刘畅.珠宝首饰设计专业教学改革研究[J].中华辞赋,2018(10):57-58.
- [8]朱星星.高中美术教育中开设首饰设计课程的可行性教学研究[D].杭州师范大学,2017.
- [9]李昀芸,詹李宏.珠宝首饰设计教学改革研究[J].湖南城市学院学报(自然科学版),2016,25(01):227-228.