

基于产品设计教学角度下的民间工艺美术的教学价值研究

罗皋毅

乌鲁木齐职业大学 新疆乌鲁木齐 830001

摘要:我国产品设计行业呈现出了高速的发展势头。在国际化的趋势下,开始注意挖掘本土传统的艺术设计元素。民间美术元素具备“尚圆融、贵含蓄、重写意”的审美意识,将民间工艺美术与当代产品设计融合在一起,即可将静态的民间工艺动态地应用到产品设计当中。可以启迪学生的设计思维,建立精益求精的巧艺智慧。根据民间工艺的特色,增强民间工艺服务,提高产品设计教学的有效性。

关键词: 产品设计; 民间工艺美术; 教学价值

Research on the Teaching Value of Folk Arts and Crafts from the Perspective of Product Design Teaching

Gaoyi Luo

Urumqi Vocational University, Urumqi, Xinjiang 830001

Abstract: China's product design industry presents a high-speed development momentum. Under the trend of internationalization, we began to pay attention to excavating the elements of local traditional art design. Folk art elements have the aesthetic consciousness of “harmony, implication and freehand brushwork”. By combining folk arts and crafts with contemporary product design, static folk arts and crafts can be dynamically applied to product design. It can enlighten students' design thinking, and build skillful wisdom for excellence. According to the characteristics of folk craft, strengthen folk craft service and improve the effectiveness of product design teaching.

Keywords: Product design; Folk arts and crafts; Teaching value

一、引言

随着产品艺术设计的不断发展,大众对民间美术元素的应用和吸收也越来越广泛。中国传统工艺美术资源丰富,种类繁多,属于中国文化的重要组成部分。民间工艺美术源于劳动人民的日常生活,展现了自己的发展智慧。民间工艺美术和产品设计课程相结合,不仅可以达到课堂教学和地域传统工艺美术资源有效融合,还可以增强艺术教育的效果,最大限度增强学生的创新能力^[1]。传统工艺的实用性和审美性是相互依存的,要与科学技术同步发展。技艺精湛、工艺流程完整,呈现了很强的实用性价值。工艺美术也因为人们的审美意识变化而被一步步边缘化。皮影戏被现代的电视、电影所

排挤。工艺美术资源的传承和发展迎接了很大程度上的保护与挑战。例如:苏州桃花坞年画虽然搬入到苏州工艺美术学院,但是只停留在政府层面,市场发展前景黯淡。传统手工艺传承主要是“口传心授”,学习工序繁复,严重困扰着行业的发展^[2]。高校产品设计专业中融入民间工艺美术,可以帮助学生全面理解和参悟民间工艺美术的价值。改善教学环境,提升课堂的效果,解决教学中存在的问题,增强艺术素养和能力。

二、民间工艺美术资源融入产品设计教学的意义

1. 有利于中国传统文化的继承与发扬

在世界上的任何一个角落中,只有存在劳动人民的地方,就会存在艺术和智慧。无论是泥、木、麻还是铁、丝都可以成为人们创造艺术品的原料。民间工艺美术在居民的日常生活几乎是随处可见的,可以被传承下来的,就属于艺术品的范畴。往往将现代工业设计与工艺产品设计相联系的,体现了一个地区、群体、民族的文化

作者简介: 罗皋毅(1964年05月),男,汉族,新疆乌鲁木齐市人,大学毕业,副教授,研究方向:工艺美术设计与制作、书法。

精神内涵。高校产品设计是与时俱进的学科,需要和时代的发展是保持一定的联系。以产品设计的教学角度进行分析,不仅可以呈现民间工艺美术的发展价值,还可以对教学方式实施合理化的创新^[3]。传统工艺美术的发展受着文化、经济等因素的影响,大家的审美也开始发生着不一样的变化。《政府工作报告》中,就明确的指出了需要弘扬大国“工匠精神”。在不同的行业中,各类手工艺都是以精湛的传统工艺美术资源为底蕴。尤其是工业4.0时代的到来,更加给传统文化的发展提供了新的精神动力。院校也需要结合实际的需要,将民间工艺美术和产品设计相互结合,达到传统工艺美术的传承和发扬。学生只有系统的掌握设计理论基础,才可以整合工艺资源,实现艺术设计中的创新。不仅可以呈现艺术上的韵味,还可以达到实践中的融会贯通。学生动手实践的环节严重缺乏,实现了艺术教学的大突破,增强了学生的动手能力,完成了文化的传承。高校的产品设计课堂要积极引入民间工艺美术,取其精华去其糟粕,创造具有中国特色的艺术设计,满足大众的审美需求,最大限度弘扬传统手工艺文化,为以后的发展提供良好的基础准备。

2.有利于现代产品艺术和传统工艺美术资源的融合

在实施教学实践的历程中,教师需要结合实际,将民间工艺美术与产品教学设计有效的融合到一起。学生在学习工艺美术的过程中,可以让更多的学生去了解这些知识,充分的挖掘这些资源,激发学生的学习兴趣,延伸学生的视野面积。真实得让学生对民间工艺美术进行了解,增加艺术感受,系统的学习创新思维理念,积极的参与到其中,为以后的发展提供更多的前进动力。科学技术是一把双刃剑,在推动艺术设计快速发展的时候,形式美感和文化内涵。强调现代艺术设计的民族化、个性化,适度的汲取民间美术元素,恰到好处的使用。求简单和纯粹,追求韵律的审美,为民间美术的创作提供了更多的思路。例如:“造型基础”课中,需要把传统工艺麦秸画和产品艺术设计结合到一起。通过实地参观,激发了学生设计的兴趣,营造了良好的学习氛围。在这两门课程对接的历程中,深化了传统工艺的理解,完成了本土化的发展。在合理的创新中,完成了资源的开发和利用,为传统工艺美术设计提供良好的基础准备^[4]。

3.有利于提高艺术教学效果

民间美术之所以在艺术发展中具有旺盛的生命力,现代的产品设计也离不开民间美术元素,通过对民间美术元素的吸收,完成产品的在创造。传统工艺美术资源融入产品设计当中,即可激发学生兴趣。从我国的视角进行分析,传统工艺方式多种多样,在不同的地区中,所产生的样式都是不同的。此时,需要结合这些地

区的差异性,整合基础,构成了特色文化的重要组成部分。当前,大家可以看出,发展的历程中,鲜明地方特色的传统工艺美术资源正处于边缘化或者是消亡的地步。此时,将民间工艺美术合理的融入到产品设计当中,不仅可以增强教学质量和教学效果,还可以为下一步的发展提供全新的思维。鼓励实践,激发创作灵感,为学生提供更多的自由创作环境,加强对艺术设计的亲身体悟。用生活化的眼光欣赏代表作品,在“民间”二字中,设计出“接地气”作品。让学生感受不同社会阶层对生活的不同体验,探究不同文化之间的关联性。

4.有助于融合现代化技术,创新教学结构

在高校的产品设计教学实践中,通过对现代艺术设计元素,可以提升学生的动手实践能力,促进学生的出创造能力。以产品设计的教学角度为基点,最大限度将产品的价值体现出来。在经历了长期的发展以后,民间文化得到了全方位的进步,展现了不一样的教育意义。外艺术文化的本质总,即可分析教育中存在问题,合理的统筹规划,提高民间文化的保护力度。此外,教师还可以使用多元化的教学方法,利用科学技术,提高两者融合的力度,全面的增强学生对民间工艺美术的认识。按照学生的喜好和发展规律,创新教学方式,优化课程结构,增强学生艺术修养,提升切身感悟,推动高校艺术教学水平和质量^[5]。有的民间工艺美术造物精髓由于疏于总结,想要理解存在一定的困难。民间工艺美术由民间艺人创造,体现了很强的智慧性和想象力。例如:宜兴紫砂、龙泉青瓷等无不折射出每一个时代得审美追求,智育价值启发学生的设计思维和创新思维。

三、产品设计教学角度下民间工艺美术的教学价值

1.运用新颖的教学观念,提升民间工艺美术的运用效果

民间美术历史久远、内涵深厚、形态多样,要培养兼容并包的设计思想,合理的应用到产品设计教学当中。例如:2008年奥运会的标志创意,就是在民间工艺美术“中国结”的基础上,巧妙的赋予了传统图形,将团结、协作、交流、发展的理念呈现到大家的面前。现代产品设计也需要结合实际,秉持科学求实的态度,把握好民间美术的精神实质,在创新中完善产品。地方特色的产品设计课程,需要分发挥本地域民间工艺美术资源的优势,体现本土文化价值。注重学生民族文化素养的提升,最大限度彰显区域特色。提高创新精神和实践能力,适应时代发展的要求,对设计专业课程进行相应的调整。首先要从观念上、情感上对民间工艺美术有一个全新的认知,抓住民间美术的精神,在内涵的基础上,达到审美思想的交融和互动。民间工艺美术课程的教学要顺应

时代的发展趋势,体现优秀的民族文化,完成产品设计教学改革。根据学生的个人发展,优化教学理念,提升民间工艺美质量。培养学生非功利的好奇心、生活兴趣,实现个人价值,不仅是将艺术成果进行的转化过程,也是对文化的一种继承和发扬。

2.结合现代化的教学形式,增强民间工艺美术的创新水平

民间工艺美术的独特的造型语言符合中国传统的审美观念,设计思路、制作技巧,创造性地运用在产品设计教学当中,可以自身的发展注入了新的活力。有效地把民间工艺美术从尴尬的境地中解放出来。形成动态发展、不断攀升的良性循环模式。民间工艺美术品因其所处历史阶段不同,展现了社会审美与人文精神追求的不同价值和意义。简洁大方正在成为装饰产品设计成为主流趋势,环保材料的使用开始逐渐增加。借鉴民间工艺美术设计思路要顺应时代的需求,增强大家的认可程度,达到有效的创新和建设。工艺美术资源的发掘和传承,要传承、挖掘地域文化,理解民族特色。激发学生的学习兴趣,引导学生寻找一些自己知道的传统工艺品。例如:民间工艺美术中一个泥娃娃、一个青花瓷瓶或者一幅年画,都可以使用图片或者是视频的方式进行呈现,加大双向互动欣赏性,增强学生融入基础知识的兴趣。教师采取多种多样的教学方式方法,“请进来”与“走出去”的教学手段,亲身表演、讲授民间传统技艺。探寻中华民族艺术发源地及其历史,体会民间工艺品的无限魅力。侧重于民间传统艺术的教学,亲身讲授民间艺术,实地亲身感受民族艺术。

3.优选传统工艺美术资源,主要以本土传统民间工艺美术资源为主

民间工艺美术蕴含着不同民族生产创造与生活智慧,在产品设计课程教学中融入民间工艺美术。理解与认识民间工艺美术,是民间工艺美术的当代延续。食、住、用、行,与生活都存在着较大的关系,可以展现出较强的功利性与审美性。将民间工艺美术中融入产品设计专业课程中,合理的在产品设计课程教学中融入“师法自然”。民间工艺美术中的巧艺智慧中,可以展现很强的实用性价值。例如:雨伞的折叠结构,就是在双重的结合中节约空间,体现出“以身度物”的人本智慧。产品设计的本质就是,“以用户为中心”,注重民众使用的便利性。在家具、青铜器、瓷器、服饰等产品中,都可以运用民间工艺美术技术,体现民众对生活的热爱^[6]。产品设计课程教学还需要了解传统文化的隐喻含义。

4.民间工艺在产品设计横向和纵向双重发展

民间工艺美术和现代产品设计都是造物的文化。设计具有一定的能动作用.有目的的第二自然改造。民间工

艺美术还具有主观创作意图与材料自然形态巧妙结合特点。丰富设计思路,可以有效传承民间工艺美术,提供有效保障。民间工艺美术作为中华传统文化的载体被广泛应用于产品设计当中。纯手工制作而更加精巧,民间工艺美术才显得越珍贵。如果将这些珍贵的内容合理的融入动态的产品设计当中,即可丰富现代人民的精神世界。横向看,民间工艺美术可应用于产品设计,纵向看,产品设计将民间工艺美术进行改良之后再加以应用。例如:传统民间工艺美术作品风筝,期初的时候是使用竹子或者木条制作骨架,将图案粘上去,就形成了一个完整的风筝。现代化即可是将纸质风筝做成布艺的,让风筝更加的结实,让图案变化的更加的美观。还可以加入一些小灯,让夜空更加的美丽。这样的产品设计就会变的更有价值,最大限度让民间工艺美术得到有效的发展和进步。民间工艺美术得到深入挖掘与长足发展后,现代产品设计带来新的创新动力。

四、总结

设计是产品的灵魂,能够被人们接受,才能够使产品畅销,进而创造更多的价值成果。产品设计教学中融入民间工艺美术,可以让无形遗产得到保护和传承。从民间工艺美术的作品中汲取优点,不仅是对工艺美术的成果转化提高实用性价值。并且还可以通过教育的方式,突出主题和意识的本质,体现历史性和人文性。按照现代与民间的审美逻辑,以产品设计的角度,提高民间工艺美术的价值,以有效提升艺术教学的效果,增强学生的创作能力。

参考文献:

- [1]刘镇.建筑基坑施工风险分析及应对策略应用研究——以上海工艺美术职业学院现代艺术设计教学实训中心建设项目基坑工程为例[J].2021, 19(22): 3.
- [2]韩俊.将荆楚民间传统工艺纳入高校艺术设计实践课程教学体系的研究——武汉学院新设工艺美术专业教学模式[J].产业与科技论坛, 2020, 19(22): 3.
- [3]马宁怿, 韩澄.让传统工艺美术文化在创新中传承弘扬——传统金属手工艺创新设计人才专项培养课后思考[J].传播力研究, 2021, 5(5): 2.
- [4]汤新星, 李凯文, 王健.手工艺技艺类非遗在高校工艺美术专业中的教学策略——以醴陵釉下五彩为例[J].湖南包装, 2021, 36(6): 4.
- [5]钱翔.文化强国建设思维下的工艺美术设计专业工坊教学模式探究——以琼台师范学院为例[J].品位·经典, 2021(21): 4.
- [6]赵恺月.珠宝首饰设计与制作专业一体化课程改革的探索与实践——以北京市工艺美术高级技工学校为例[J].中国培训, 2022(2): 4.