

新文科建设语境下产品设计专业中的“民艺再造”教学实践探索——以广东省潮州市韩山师范学院美术学院产品设计专业为例

唐春燕

(韩山师范学院 521041)

摘要: 本文探寻新文科战略下产品设计专业教学的相关问题, 尝试将地方“民艺”相关概念融入设计教学中, 强调地方文化的熏染, 以跨界思维的方式推行民艺再造的教学理念, 在课堂教学中运用创新意识和强调当代审美认知, 着力体现地方民艺文化特色, 将地方民艺融入教学内容, 以“民艺再造”作为教学方向和目的, 从而形成设计教育本土化的教学模式。

关键词: 民艺 设计 教学 产品

一、引言

自党的十九大以来, “坚定文化自信, 推动文化繁荣兴盛” 和“坚持创造性转化、创新性发展, 不断铸就中华文化新辉煌” 是近几年文化传承与创新研究的大背景及契机之一, 其中“民艺”作为传统文化的分支, 如何顺应社会、经济、文化的发展, 如何将创新发展的理念注入其中, 使其焕发发生机是当下不少学者关注的问题。那是有识之士、专家学者认为“民间工艺或是民间美术”是中国文化的“根”, 是中国人内心向往风调雨顺所付出的努力以及期望的精神家园, 更是一种对绵延五千年发展而来的文化自信。①尽管民间工艺、民间美术、民间技艺、民俗工艺等概念相继出现, 但始终离不开传统文化的内涵解读和造物思想的传承延续。

民艺的造物来源于生活且应用于生活, 从生活中传承下来的文化内核、造物思想、技艺方法、样式风貌伴随着时代发展不断变化, 满足民众不同的生活需求。传统民间技艺在日常生活中传承发展, 具有一定的活态流变特征, 即以使用功能为主线, 伴随时代的推移, 文化的演变、需求的更新, 不断改良和提升成为新的形式, 以适应时代需求。同时, 其改良也具有一定的连续性特征, 是人文历史的积淀、使用功能的完善和核心价值的继承。②作为高校设计教育不仅是设计教育体系的构建者和实施者, 同时应承担着文化传承和发展的重任。

二、课堂教学中的“民艺”

在 2011 年 9 月颁布的《学位授予和人才培养学科目录(2011 年)》中, 原艺术学下的工业设计专业变更为设计学下的产品设计专业, 其培养的是应用型研究型人才, 主要围绕产品造型, 材料, 工艺及设计文化背景展开, 关注的核心内容仍然是“造物”的层面。“造物”之于现代设计是指功能与审美的和谐统一, 之于传统造物则如《考工记》开篇所言, “知者创物, 巧者述之守之, 世谓之工。百工之事, 皆圣人之作也”。③前一句强调造物活动需要知者、巧者, 后一句则体现了“工”的类别和能力, 谓之“圣人”。故而可以理解古人造物强调造物主体——人, “人”为知者、巧者、百工、圣人, 造物包含着“人为”的因素。基于以上两点, 作为设计教育, 教学主体可以是设计造物的实践者, 也可以是造物过程中的传道授业解惑之人。教师和学生在设计教育实施的过程中, 均是设计造物的实践者, 换句话说动手能力是民艺再造课堂教学中的重点, 由教学主体展开的具体的设计活动。对于“民艺”来说, 艺术形象或符号的再提取和再设计是较为多见, 但对“民艺再造”而言, 艺术形象通过具体的活动转化而来, 更为强调“造”, 亦可理解为“技”或“工”。教学主体的其中一个部分——教师队伍一部分是为高校教师体系, 一部分为地方工艺美术大师。课程活动中融入地方工艺

美术师所擅长的“技”是课程教学活动的亮点。地方工艺美术师大多沿袭地方民艺造物过程中的技艺, 对技艺的把握和理解能够帮助和提升学生对“产品”的理解, 将同时扩充了学生对传统文化形象转化的知识库, 如潮州枫溪手拉坯技艺经由具有制壶经验背景的教师在课程教学中不断提及, 讲解, 剖析, 使得学生从低年级阶段对技艺操作的体验到到高年级阶段结合日用瓷设计课程、模具烧制、手拉壶大师工作室的第二课堂等内容的学习; 最后到毕业设计“壶”的设计制作成型, 除了技艺的不断精进, 在练习技艺过程中体会动作的细微差别对器形的影响, 通过对技艺体会手拉坯壶的“圆不一相”的造型理念, 对壶与地方饮茶文化关系问题的理解, 如何运用地方工业标准化生产使之开发挖掘具有地方文化特性的“壶”等创新议题, 都是可以通过“技艺的传承”进行探讨和研究, 从而突破传统造型形象的简单挪用或是以功能为目标简化设计流程制作生产。以此类推, 传统的潮州枫溪瓷烧制技艺、彩瓷技艺、捏花技艺、通雕技艺等都通过教学主体的另外一个部分——学生的实践活动获得了解、体验、认知, 从接受者的角度来看, 学生接受的不仅是技艺实践的传承, 文化内核的传播与创新同样可以在课堂教学活动中得以展现。

三、民艺再造的教学探索

1、地方文化的熏染

目前对于民艺来说, 日本民艺大师柳宗悦指出需要从使用角度出发延续传统的手工艺, 英国工艺美术运动认为手工艺和现代设计结合, 运用设计方法增加产品的预见性和可靠性, 意大利阿莱西公司强调将传统手工艺赋予人文属性, 进而成为能够传递感情、沟通回忆、给人惊喜的产品。以上观点分别将手工艺的功能价值, 设计价值、审美价值探讨手工艺与产品设计的相互转化过程中的问题。“传统手工艺与西方工业产品设计”在这种过渡转型的过程中是相通的, 这意味着手工艺品要具备当代的审美, 手工艺行业的从业者需要基于造型、材料、工艺的配合以兼顾消费者的审美需求与功能要求, 需要具备物质功能和精神功能, 同时要注重人群与环境的定位。④所以民艺再造的课程教学应该植根于地方文化, 充分发挥地方特色。

广东省韩山师范学院位于享有“中国瓷都”、“中国工艺美术之都”、“中国民间工艺传承之都”美誉的国家历史文化名城潮州市, 具有独特的岭南文化风貌, 其地方工艺技艺有强烈地方印迹, 是以“精”为核, 有精细、精美、精致、精透等特质。从继承优秀传统文化的角度来说, 以陶艺教学来说, 陶艺技艺为教学的核心内容, 以造物技术为周边渗透陶冶的方式, 强调面向生活, 面向文化传承。在实际的教学案例分析和讲解中加入体现传统造物思想的理

论内容,如造物思想如物以载道、器以象生、开物成务、尽善尽美,得体合宜等,从工匠精神中引导学生体会中国传统造物的智慧。具体说来,在课程《茶具设计》的教学中,针对茶具设计,通过讲述潮州工夫茶道中“和、敬、精、乐”的文化精髓,考虑当地人冲泡时的习俗,分析潮州风物单枞茶的条索、色泽、香气、滋味等因素,了解地方材料“红泥”柔韧可塑性高的特质,体验古老的手拉坯技艺,最后才形成各式各样的“壶”,打破学生惯用的以形为先的简单概念表现的设计思路。

2、跨界思维的运用

作为当代产品设计教育,不论是人才培养方案的修订还是课程大纲的调整,不再简单的从产品的功能与形式着手,而是在教学中引入商科的市场营销学、工科的制造工艺、理科的数据分析等内容,从消费者的角度着手,依托大数据分析结果,将数据转化为可用信息,以设计思维、设计调研、设计心理等角度挖掘用户需求,展开市场细分、用户测试、用户画像、商业模式等涉及市场营销学方面的知识入手,结合当下的制作工艺如3D打印技术、材料合成技术、制造工艺创新等方式,扩展学生知识边界的同时,精准发力,为产品设计的创新提供动力。

以上是从不同学科体系来说,从设计艺术学科的不同方向来看,在教学中拓展设计思路,掌握多种设计技能和设计流程同样作为新文科背景下产品设计教育的新要求。在选修课部分,加入视觉传达设计方向的包装设计、版面设计、品牌设计课程,提升学生的视觉感知力同时对信息传达、创意提炼方面有一定的理解;加入环境艺术设计方面的展示设计可以拓展学生的空间设计意识并加深对材料把控的认知;从工艺美术的方向来说,选取具有民艺风味的课程,对传统工艺、装饰纹样的再设计提供新的思路,作为产品设计创新的一种尝试。

跨界思维可以是学科跨界,专业跨界同时也能突破时空局限,从过去的优秀传统文化中汲取营养,以跨界的眼光发现新的可能性,通过跨界实现创新。因而,跨界思维引入课程教学框架丰富了产品设计专业,结合本学院强调地方性、应用型的教学方向,通过第4、5、6、7学期在选修课方面的跨界思维及设计实践能力的训练,使得学生对地方文化和工艺美术行业的理解能够具有兼容并蓄的开放思维,提升其设计素养,储备设计能量。从历史的角度来看,潮州传统工艺美术类别丰富,技艺风格独特,在新中国经济建设出口创汇时期,发挥着重要的作用。随着时间更迭,作为产品的工艺美术既有功能性的同时,也逐步发展成为艺术品、欣赏品、甚至是收藏品、奢侈品。基于这些转变,促使设计教学需要调整对产品功能、造型、材料、工艺、审美等诸多方面的认知,才能够满足和适应时代需求。因而,本学院的产品设计专业从地方性出发,强调对地方文化的理解和熏染;从应用型来看,产品设计专业的教学还应该提供更为宽广的设计视野、多元的设计方法、多途径的设计思路等,在19年人才培养方案修订加入部分具有跨界思维课程的同时强调通过课堂教学活动,加强对地方传统工艺美术的推介、赏析,主张加入非遗课堂系列,这样的尝试正好符合了新文科建设教育背景之下提出的跨界观念,因而,韩师美院产设专业中涉及传统工艺美术的部分,可以用“民艺再造”的方式予以概括和总结。民艺再造的“再”是基于跨界思维下的地方性传统工艺美术的再次关注,“造”是运用跨界思维进行设计活动,符合本校倡导培养应用型人才培养的教育方向。

3、创新与审美转化

作为高校而言,学生对传统民艺只有浅出和表象的认知是不可忽略的现象,如何通过设计教学的介入打破“表层”的视觉符号,

运用创新意识和强调当代审美认知在设计实践课堂教学加以重视,通过每一堂课的教学活动引导学生重新认知,再次认知、实现认知转化是教学的难点。以《电脑二维设计》课程的课堂教学为例,教师根据产品专业特点和民艺再造的初衷选择课堂教学案例,课堂案例以平面类的视觉形象为主,通过软件绘制的方式训练视觉形象绘制技法,在掌握绘制技法之后,鼓励学生延展视觉形象后进行产品再设计,在这个过程中有,从以下几个方面为具体要求,第一必须结合本节课的绘制技法进行形象绘制,第二必须结合本节课堂案例中的视觉要素及方法展开再设计,第三必须从课堂案例的创意或审美感受中着手进行产品创意。因而,课堂案例的选择就成为教师授课的重点。基于民艺再造的方向,需要考量民艺的内蕴特征并给予分析,从形式、工艺、材料上来看是否具有活态表达的可能性;从手工艺的情感表达与视觉符号表现评判产品是否符合当代视觉审美?当然,学生在实际设计过程中,基于专业特质,视觉形象仍受到产品专业的影响,精炼的符号化再现民艺特质有待加强,但是,通过传统文化意境再造的引导,对传统纹样的元素分解与重构,对民艺产品功能与技艺的认知,通过软件展现产品等等强化训练切实成为当代技术与民艺内容相结合的设计教学实践。

当然,将学生培养成为具有“民艺再造”能力的设计师还有许多尝试的方向和措施,但从学生提交的课堂练习来看,鼓励学生在传承传统文化基础上,关注民艺文化与产品,利用现代设计技巧及工具设计实现创新设计的同时赋予产品具有民艺审美价值仍旧是一条可以深入和发展的教学路径。

四、小结

现代社会对设计人才的需求不断增长,所涉及的专业和方向随之不断扩大,产品设计专业除了提倡现代设计知识结构和实践能力与世界接轨,体现当代特征;同时,基于地域性、文化性、民俗美的民艺教育探索为产品设计专业体现中国文化属性与东方审美观念提供方向和路径。在设计实践教学的过程中,教学主体,不管是教师还是学生要重新审视传统民艺和产品设计流程,将民艺概念引入课堂设计活动中,运用跨界思维的方式将解决问题的目的性和传统造物观的文化性相结合,强调文化自信,尊重工匠精神,重视中国传统审美范式的借鉴,在整体教学构架中,持续性的将“民艺”概念融入课堂,才能建立新文科建设背景下的传统工艺“再造”,传统材料“再造”,纹样“再造”等等设计实践活动。

诚然,“民艺再造”的构想与尝试仅仅开展两年,许多设计实践教学仍有许多问题,但随着课堂教学的推进,把潮州民艺进行概念输入进而产生设计实践并收获设计成果的过程,对于探索设计教育的本土化、设计创新服务地方经济、设计文化提升地方形象等方面提供一种一些思路 and 方向。

参考文献:

- [1]吴光荣:《刍议新民艺研究》《民艺》2019年01期第24页
- [2]张婕 钟蕾:《文化视野下天津非物质文化遗产创新保护》《包转工程》2014 35(14):110-113
- [3]闻人君译注:《考工记译注》卷上,上海,上海古籍出版社,1993年版,第117页。
- [4]郑静:《工艺美术创新设计》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Zfj3MfmaqbRjlxpwADlHMG>

课题:2020年度广东省韩山师范学院教育教学改革项目一般项目类“产品设计教育与民间技艺传承相融合的教学模式探索”(项目编号:2020-43-520108)