

中国设计艺术史与工艺美术史的新老交替

陈嘉懿

广州市白云工商技师学院

DOI:10.32629/er.v3i3.2564

[摘要] 如何实现中国设计艺术史与工艺美术史的新老交替,成为现代设计艺术学教学领域致力探究的重要课题。从理论层面来说,应进一步明晰设计艺术学与工艺美术学的核心内涵,并在此基础上,需秉承与时俱进的基本原则,转变教学思想观念,改进教学手段,兼顾核心理论与外延拓展,进而实现设计艺术与工艺美术的无缝过渡衔接。

[关键词] 设计艺术史; 工艺美术史; 教学手段

早在1998年,国家教育部就正式颁布了新的学科目录,由此,原有的工艺美术学正式被设计艺术学所替代。尽管经历了近二十年的发展,但设计艺术史与工艺美术史之间的转换仍存在各类矛盾冲突,而这不仅涉及到思想观念的转变,还涉及到教学内容的改变。为此,我们有必要进一步明确设计艺术学与工艺美术学的理论概念,调整教学模式与教学手段,达到新老交替的目标。

1 中国设计艺术史与工艺美术史的本质性差异

设计艺术学的专业特征决定了其较强的实践性。为此,绝大多数院校将设计理论教育作为现代设计史的专业课程内容,并开始忽略工艺美术史教育。本文笔者研究了国内大多数院校设计类专业的课程设置,发现以工艺美术史作为专业核心理论课的情况少之又少。这需要引起教育领域,乃至整个社会的高度关注。

从表象层面来看,设计艺术史与设计实践存在紧密联系,且基础内容也与工艺美术史存在共通性与交叉性。但是,二者属于不同的专业学科,在各自领域拥有独特的研究重点。为此,本文笔者认为设计艺术史与工艺美术史在设计教育方向有着同等重要的位置,是无法相互取代的。

首先,设计艺术学与工艺美术学的基本概念存在本质性差异。这不仅涉及到这两个词语的语义来源,以及在不同文化语境中的价值,还涉及到不同时代背景所赋予的核心内涵。

以西方文化为例,几乎所有的设计艺术史都以英国工业革命作为研究起点。在工业革命前,设计艺术始终被称之为工艺美术史,而随着工业革命的深度发展,逐步被解读为现代设计。由此可见,西方历史发展进程中的设计艺术史与工艺美术史存在紧密的时间继承关系。相较而言,中国的情况更为复杂。近代洋务运动是传统手工艺逐步向设计艺术转变的开端,奠定了设计领域的发展基础;自五四运动后,全新的设计思想在潜移默化间形

成,且伴随经济的繁荣发展与社会文明的快速进步而进入鼎盛时期。而工艺美术这一词语自二十世纪六十年代才逐步被推广使用。工艺美术所涉及的内容包罗万象,如宫廷工艺、宗教工艺、文人工艺与民间工艺等。由此可知,中国的设计艺术史与工艺美术史也存在研究交叉点。

此外,我们还可以从设计艺术史与工艺美术史的研究侧重点方面察觉二者的差异。著名学者张夫先生也曾就二者的差异表达了自身独到的见解,其大致内容是指设计艺术史更加注重科技要素与理性思维,与科技和工业的发展息息相关;而工艺美术史则强调艺术性与人文性,突出感性思维。

以中国文化为例,工艺美术史更关注器物外观形态的变化,以及器物的图案纹饰等内容,强调精神品格、情趣意味与艺术审美。中国的设计教育从初期的“工艺传习教育”和“图案教育”发展至今,经过数百年的洗礼与沉淀。而设计艺术史的研究对象除对器物本身的分析外,更加强调造物的原理与技巧,兼顾实用性与审美性。

简而言之,设计艺术史的专业研究面要更加宽泛。以青铜器为研究对象,设计艺术史的研究重点集中在制作技术与功能特征方面,鲜少关注审美特性。与此同时,技术的创新发展为推动设计领域的变革奠定了坚实基础。由此可知,专项设计与科技发展的内在联系也是设计艺术史的重点研究内容。

再者,我们还可以从工艺美术史本身的价值与意义等方面来衡量其在设计艺术教育领域的地位。从某种角度来说,工艺美术史即为社会文明史,其从不同层面、不同角度折射出时代风貌、民族精神与审美观念,成为传承和保护民族文化的重要载体。在古代,工艺美术往往是陶艺、绘画与雕塑等纯艺术的载体。以中国文化为例,除年代不详的岩画以外,史前绘画几乎无迹可寻,无从考证。但是,我们可以将史前的陶瓷、玉器等器物作为重点研究对象,详细探究时代绘画风貌。

3.4 为学生创造动手实践的机会

小学教师要注意提高小学生的实践动手能力,要多为学生创造动手实践的机会。例如,教师在语文关于景色的课文讲解时,鼓励学生用笔画出作者描绘的景色,锻炼学生的想象力和创造力。再如数学中关于三角形的知识讲解时,教师可以带领学生玩剪纸游戏,学生通过自己的思维剪出不同形状的三角形,教师就可以继续讲解关于三角形的特征和性质。老师们在教学中,要为学生创造更多动手实践的机会,学生经过实践找到解决问题的方法,实现学生自主学习能力的提升。

4 结语

教育游戏在小学教育中有着积极的作用,不仅有利于培养学生的学习兴趣,还能集中学生的注意力,启发学生的思维,促进学生的个性化发展。教育游戏最大的特征就是教育性和娱乐性的结合,通过设计合理的

教育游戏活动,让学生在游戏活动中学习,从而实现寓教于乐。要想发挥游戏教育的作用,教育工作者就必须积极转变观念,结合小学生的特点开展教育游戏,在教育游戏过程中充分发挥学生的主体作用,构建良好的师生关系,提高教育游戏的趣味性,从而促使学生主动参与到教学中,实现高效教学目标。

[参考文献]

- [1] 龚爱丽.教育游戏在小学教育中的应用现状、困境与对策探讨[C].《教师教学能力发展研究》科研成果集(第十三卷).《教师教学能力发展研究》总课题组,2018:1415-1419.
- [2] 侯远磊.教育游戏在城乡小学教育中的应用浅述[J].中华少年,2018(24):6.
- [3] 李越.浅谈游戏在小学教育教学中的应用[J].包装世界,2018(4):173.

工艺美术的连贯性可以充分体现出审美观念的演变历程, 凸显民族文化的一脉相承。总而言之, 工艺美术是深入解读民族文化的重要媒介。

中央美术学院教授王其钧在《中国工艺美术史》中表达了自身独到的见解, 其大致意思是指优美典雅的原始彩陶、庄重高雅的商周青铜器, 五彩缤纷的秦汉漆器, 奢华绚丽的隋唐织锦, 精致淡雅的宋元青瓷, 琳琅满目的明清器物, 都是工艺美术的典型象征。通过了解中国工艺美术的发展, 可以进一步了解中华民族的兴衰历史, 明晰传统的审美情趣与源远流长的民族文化之间的联系。另外, 中国工艺美术是一个蕴藏着丰厚文化资源的巨大宝库, 为现代艺术设计提供了取之不尽用之不竭的文化元素符号。

在全面倡导坚持民族主义精神的大环境背景下, 不仅国内艺术设计不断从传统工艺美术中汲取养分, 诸多国外艺术设计也逐步开始引用传统文化符号。例如, 高端奢侈品卡地亚的设计师, 从中国传统工艺美术的色彩、图案与工艺等方面获得启发, 设计出了多款举世瞩目的具有浓厚中国文化韵味的珠宝首饰。

由此可见, 通过工艺美术史教学, 一方面可以引导学生客观了解外观看造与装饰风格的演变历程, 另一方面也能激发学生的爱国主义热情, 增强其民族荣誉感与自信感, 进而转化为现实的创造力。

著名工艺美术研究学者尚刚先生曾指出, 工艺美术史教学是艺术设计理论课的核心内容。当下, 人们越来越注重文化认同感, 而这种认同感是以民族文化积累为基础的。绝大多数现代艺术设计都体现出对民族精神的敬仰, 以及对民族文化的诉求。例如, 北京奥运火炬的祥云图案、奥运奖牌、奥运服装及奥运壁纸等。需要格外强调的是, 这些设计不单纯是仿造复刻文化符号的结果, 而是以民族文化为核心内涵, 寄托着浓厚的思想感情。

2 促使中国设计艺术史与工艺美术史实现新老交替的对策

在设计艺术学的学科目录正式公布后, 大多数院校仍在继续开设工艺美术史的课程。部分院校单独设置了工业设计史课程, 用以弥补与现代设计的脱节。但是, 如何将传统手工艺与现代艺术设计相结合, 成为设计艺术教学领域的重点问题。首先, 应保留中国工艺美术史的精华, 并以此作为艺术设计史专业课程体制深化变革的基础。无论时代如何变迁, 主流思想观念如何改变, 历史事实始终是无法改变的。在历史发展进程中, 上层社会的器物代表着某一个时期的工艺水平, 同时, 也是探究中国手工艺发展的重要线索。当然, 这不是寻求变革的主要动机。思想观念与外延拓展才是深化变革的革新。

思想观念的转变体现在如下两方面: 其一, 深析古代设计的思想内涵, 并以此为准, 客观分析设计现象, 改变就事论事的教学方法。单纯论述某一时期的代表作品比较容易, 但要进行深度探究挖掘, 就必须详细了解特定时期的哲学思想与礼仪制度。例如, 在“设计艺术的萌芽”一章中, 我们可以从设计艺术产生的地理环境、原始的设计意识、独立的精神产品的出现三方面来分析。在春秋战国秦汉时期, 加深先秦诸子对儒家学派所推崇的礼教的文化模式的解读; 及对道教学派推崇的“身与物化”的审美境界解读; 对《周易》推崇的宇宙模式的解读; 对荀衍推崇的阴阳八卦理论的解读。

其二, 依托现代设计理念衡量古代设计, 建立起某种微妙的关系。例如, 在“战国秦汉器物的艺术设计”一章中, 提及到如下几方面内容: ①组装机器的功能多样化设计; ②组装机器的高杆结构; ③秦始皇陵铜车马等。

外延拓展的核心内涵可以弥补以往对设计研究的缺失, 突破工艺美术的局限性。以新石器时代的建筑设计为例, 重点研究内容如下所述: ①从部落群落到初期发展阶段的城市建筑布局设计; ②以礼仪祭坛为重点的建筑布局设计。与此同时, 融合了上古时期北方民族的艺术设计, 如岩壁石画设计、金铜器设计等。与现代设计艺术联系较为紧密的内容, 自成章节。例如, “中国古文字和书籍装帧的艺术设计”, 具体包括如下几方面内容: ①新石器时代典型器物上的特殊文字符号; ②甲骨文的排列设计; ③青铜器的文字设计; ④国玺的文字排列设计; ⑤古书籍的版式设计; ⑥纸质书籍的装帧设计。

3 结语

总而言之, 开设中国艺术设计史课程, 可以帮助学生积累充足的文化知识, 增强民族荣誉感与归属感, 进而强化自身的综合文化素养。在设计观念和教育观念极速转变的时期, 艺术设计史专业课程显得尤为重要。学校需要顺应时代发展趋势, 深化教学体制变革, 调整教学手段与内容, 从而保证艺术设计史专业课程发挥出优势效能。

[参考文献]

- [1]徐爽.中国艺术设计史学科现状浅析[J].中国美术,2017,(4):142-145.
- [2]侯妍文.《中国工艺美术史》在应用型大学艺术设计专业中的课程教学思考[J].工业设计,2017,(05):109+111.
- [3]张晓青.中国工艺美术史课程教学方法探究[J].淮南师范学院学报,2017,19(01):145-148.