

[文章编号] 1003-4684(2019)03-0108-04

视觉传达设计融入荆楚传统手工艺的思考与实践

柳林, 刘文思

(湖北工业大学艺术设计, 湖北 武汉 430068)

[摘要] 为实施中华优秀传统文化贯穿于国民教育始终的计划要求,在高校设计专业融入荆楚传统手工艺实践教学迫在眉睫。描述近代工业革命由于机器大批量生产效率高,逐渐代替了传统手工技艺,导致传统手工艺品的市场消失。论述荆楚传统手工艺价值和传承方法,提高青年教师手工技艺水平是师资队伍重要保障;探讨在教学过程融入荆楚传统手工艺的方式,体现在实践教学的专业课程和校企项目实战的融入;提出创造良好的教学硬件条件是视觉设计专业融入传统手工艺实践教学重要保障。

[关键词] 视觉传达; 荆楚手工艺; 技艺思考; 设计实践

[中图分类号] J527

[文献标识码] A

18世纪60年代,以棉纺织业技术革新开始的英国工业革命,推动了欧洲的法、美、德国的大机器技术革新,在很短时间就替代了一些传统手工艺生产,迫使传统手工技艺作坊逐渐消退。然而机器大批量生产的产品较规范和单一,加上机器生产过程中产生的很多累计工差,忽视了人们对产品的审美需求,如何解决,这还需要借助于手的感觉来完成。19世纪中期,威廉·莫里斯在《手工艺的复兴》一文中提出:“从手工艺到机械化,这转变到底是好还是坏?”在他的倡导下,英国首先发起了复兴手工艺运动,开启了传统技艺的思想转换,也使得当时机械化生产与传统手工艺同时并存于生产市场^[1]。但是,传统手工艺由于是用手工作被看着是一种落后的生产方式,机械化生产效率高,成为了替代手工艺关键。1946年11月6日联合国教科文组织成立,全球化非物质文化遗产保护和传承的可持续发展得以全面推进,之后我国手工业的社会主义改造,使得与美术造型相关的手工艺成为一个单独的行业——工艺美术,并以此延续到改革开放初期。1978年,“全国工艺美术展览”在北京中国美术馆举行,标志着我国传统手工艺开始逐步恢复。从2003年起,国家文化部开展中国民族民间文化保护工程启动,后改为非物质文化遗产保护工程^[2]。我国非物质文化遗产司和中国非物质文化遗产保护中心机构的设立,确保了

我国非物质文化遗产保护工作全面开展。2017年1月25日,政府印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》通知,实施贯穿于国民教育始终的传统工艺振兴计划。对此,把传统手工艺拉近于我们的生活中,只有深入这个领域学习和探索,对荆楚传统手工艺技艺的激发,产生新的生机和活力。

1 保护传承荆楚传统手工艺的队伍建设

传统手工艺是指世代相传,特色鲜明的民族民间艺术特色,既包含本土形成的民族手工艺,也包含吸收异域文化之后与本土文化融合之后的外来手工艺^[3]。俗话说:“一方水土养一方人。”一方水土亦育一方手工艺,不同地域民间工艺都有自己浓郁的地方特色。在湖北荆楚大地独有的地理位置、文化氛围,孕育了其灿烂多彩的民间艺术,已经形成具有影响力的手工艺品。文献资料和博物馆陈列物品显示,春秋战国时期荆楚青铜器、金器、玉器、木器、漆器,许多器物造型奇特逼真,一些纹饰制作华美而精细,其中以曾侯乙出土的青铜尊盘、楚园漆器手工业工艺水平达到了前所未有的高度,其手工艺成就对荆楚以后历代手工艺思想和工业文化影响巨大。1949年以后,湖北省相关部门陆续对民间手工艺进行调查,并对手艺人进行改造和辅导,促进荆楚传统手

[收稿日期] 2018-12-10

[基金项目] 湖北省高等学校教学研究项目(2016464)

[第一作者] 柳林(1965-),男,湖北枣阳人,湖北工业大学教授,研究方向视觉传达设计专业教学与设计实践

[通信作者] 刘文思(1995-),女,辽宁海城人,湖北工业大学硕士研究生,研究方向视觉传达设计平面设计实践

工艺恢复发展。根据1958年印发的《关于湖北民间工艺品的调查报告》显示,湖北民间手工艺包括雕花剪纸、蓝印花布、彩印花布、土家织锦、刺绣、桃花、补花、木雕、楠木嵌花、金漆木梅花、竹器、竹编、陶器、漆器、荆缎、建绒、石雕、石膏雕、墨石刻、木版年画、扇面画、皮影等。其中像刺绣、地毯、工艺书画、仿古瓷器等手工艺品开始出口^[4]。荆楚传统手工艺作为国家非物质文化遗产组成部分,虽然逐渐减少,其独特的本源文化特征和旺盛的生命力仍然得以延续至今,只要对其学习整理挖掘,就会成为新的活生生的东西。使专业设计融入荆楚手工艺实践教学,不仅能够促进学生对手工艺学习兴趣,也是保护荆楚传统手工艺的一种手段。

传统手工技艺的传授是通过师傅带徒弟,是一种手把手实践指导操作过程,徒弟看着师傅做活和跟着师傅一起做活,并在师傅直接指导下完成手工技艺,同时师徒行规也会在潜移默化指导中得到传承,虽然传统手工技艺目前已渐趋衰落,但对于艺术设计教育仍具有不可替代的价值^[5]。传统民间手工艺技艺的传授,要求教师具有扎实的传统手工技艺,其首先应该具备实践经验和动手操作能力。长期以来,由于高校教师重视学历结构和职称,而民间艺人或者工艺美术大师不具备以上条件难以胜任教师,加上一些年轻教师对传统民间手工艺不热心,势必造成了在专业设计课程中融入民间手工艺技艺的难度。对此,学校为了融入荆楚传统手工艺实践教学,开展了一些学术讲座或传统手工技艺培训活动。如针对荆楚传统手工艺已经开展的漆器、汉绣、挑花、雕花剪纸、竹器专题讲座,使师生们受益匪浅。2017年7月2日,学校主承办的国家艺术基金项目“漆艺青年艺术创作人才培养”为期一个月的集中学习班,吸引了全国一些高校青年教师和本校青年教师参与。本次漆艺创作培训邀请到来自全国漆艺专业委员会一批专家学者和美术院校教授相继登台,为大家解读漆语言、梳理漆艺脉络、总结漆画装饰手法,并因材施教,为学员提供创作实践指导。2018年7月19日,学校主办的国家艺术基金“古陶瓷修复青年人才培养”项目结题汇报展,通过项目集中培训,学员得到多位国内顶级大师的悉心指导,相互学习帮助,切磋交流,深化了对陶瓷修复的理解,修复技艺得以提高。另外,为使青年教师具备传统手工技艺指导教学,学校要求部分青年教师定期轮换到民间艺术研究所、手工艺作坊、民间工艺品公司学习,要求经常开展互动学术交流活动,对提高青年教师传统手工技艺实践水平起到推进作用。

2 融入荆楚传统手工艺的探索

荆楚手工艺作为非物质文化遗产不是一种物化形态,作为遗产,它就应该具有相当的历史传统,是一种活态的东西,是用人来传承的^[6]。专业设计融入荆楚传统手工艺实践教学应该体现在课程设置中,就是增加课程的选择性与弹性,增加专业设计课融入传统手工艺的比重,拓宽学生对传统手工艺技艺知识面,提高学生的民族文化素质。视觉传达设计专业课程本身带有很强的实践性,视觉传达设计专业实践教学内容包括基础写生(第二学期)、传统文化采风(第四学期)、毕业考察(第七学期)三个实践阶段课程,其中传统文化采风(该课程校外2周+校内1周)是学习传统手工艺专门课程。该课程是老师带领学生走出校门到民间艺术特色地区实地考察学习,学会艺术田野调查方法和材料收集整理,可以培养学生野外适应能力和互相团结精神,增加对民俗风情知识了解,并能够撰写考察报告,掌握民间艺术元素重构与现代设计相结合的创作方法。为了感悟和领会传统手工艺技艺方法,主要采取在传统艺术采风课程或者其他专业设计课程加以实施。比如对传统手工艺漆器纹饰、汉绣图案、挑花绣品、西兰卡普、雕花剪纸、布贴样式临摹,并对其图案重构设计,勾画、取舍,提炼出设计元素加以应用。如湖北武当山装饰图形(图1),取武当山元素重构组合,体现出秋天的金黄武当。画面展现出宛如仙境武当山,山峰在云海当中时隐时现,神堂殿宇配合松、石、云、雾藏于群山中,演奏着天地间至美的灵秀风景,构图对称中又有变化,饱满而不累赘。黄鹤楼科技园招贴方案(图2),取漆器水纹波浪图案、太阳、祥云、鹤元素,寓意产品的地域性特征,色调以金、土黄、红为色系,提高了商品档次和属性,赋予商品一定的文化内涵。

图1 湖北武当山装饰图形

图2 黄鹤楼科技园招贴方案

高等艺术院校作为培养高级人才的教育场所,在保护和传承手工艺上具有不可推卸的责任,由于高校的实际教学资源无法独立支撑传承重任,这其中签订的校企合作项目,是支撑视觉传达设计专业融入荆楚传统手工艺实践教学有效方法。校企项目融入教学过程是培养应用型人才常用的方法,特别是艺术设计学科将教学模式向项目引靠,目的就是实战让学生掌握知识和技能提升。笔者所在学校已经建立了一批就业实习基地、校企共建工作室,为开展实践教学创造了条件。近几年已经实践的荆楚漆器旅游品开发设计、户部巷酒包装设计、精武鸭脖形象设计、黄鹤楼品牌文化与创意设计、金龙泉啤酒包装设计、楚风瓷盘设计等生产项目,针对这些真题要求学生深入荆楚传统手工艺探究,去发现挖掘或创作应用,一些新的设计方案得到企业认可,为企业项目拓展提供了艺术源泉。如武汉户部巷“风雅颂”酒包装设计方案(图3),风、雅、颂是诗经中的三个部分,是依据音乐的不同来划分的。包装构想取楚青铜器、漆器、玻璃器、金银器具造型元素,重构创作的系列酒包装容器设计,通过这些容器形态、色彩、质感语言表现出明显的楚文化特征。黄鹤楼香烟包装设计方案(图4),取漆器水纹波浪图案、祥云、剪纸图案、刺绣图案等,画面设计增强了产品的文化性和地域性特征,色调以金、土黄、红为色系,提高了商品档次和属性,赋予商品一定的文化内涵。不难看出,它们是对荆楚传统手工艺的延伸和拓展,也是实施中华优秀传统文化艺术传承发展的举措。

图3 武汉户部巷“风雅颂”酒包装设计方案

图4 黄鹤楼香烟包装设计方案

3 创造良好的实践硬件条件

伴随着我国高等艺术教育教学的逐渐完善与发展,与之匹配的高校艺术设计专业实验教学体系也呈现出前所未有的发展态势^[7]。为保证艺术设计实践教学的具体实施,加大传统手工艺动手操作能力

的培养力度的实训课,强化动手操作能力的培养,创造良好的教学硬件实训条件显得重要。在校内已拥有9个省部级研究基地和组织机构(湖北省非物质文化遗产研究中心、湖北省人文社科重点研究基地、楚天学者计划单位、省级实验教学示范中心、国家特色专业、省级特色学科、省级一级重点学科等)基础上,还加大了校外与企业共建实践教学定位,民间艺术孵化就业基地,保证融入荆楚传统手工艺实践教学的有效开展。学校已经建设有省级艺术设计实验教学示范中心,以实践教学的雕塑室、陶艺馆、旋坯室、丝网印实验室、摄影实验室、民间装饰艺术工作室、漆器工作坊、环境空间实验室、包装数字化实验室、计算机辅助设计实验室、数字媒体实验室、木工、金工实验室、美术馆等,这些实训平台对专业融入荆楚传统手工艺实践教学创造了条件。

传统手工艺的传承与发展不应仅仅局限于课堂教育,需要结合传统手工艺类别建立相应的校内实训基地,包括省级博物馆、民间美术馆、兄弟院校、民间艺术研究机构和手工艺作坊等,它们是实践传统手工艺学习的重要场所。使社会资源对学生免费开放,拓宽学生获取传统文化知识的渠道^[8]。对此,需要建立一批稳固校外实习“产学研”基地,包括与本地经济建设发展密切相关的民间手工艺作坊、民间艺术品生产企业和营销单位,是保证和满足手工艺实践教学的重要环节。目前学校对外已共建有38个实践教学基地,其中与本专业实践教学的婺源沱川乡美术教学实践基地、河南林虑山写生基地、安徽宏村写生基地、贵州侗寨、苗寨写生地,以及传统文化采风考察的陕西和甘肃敦煌线、山西和北京线、河南和西安线等,还有专业实践的武汉红金龙印务股份有限公司人才培养实践教学项目开发基地、浙江省衍缝工艺协会实践教学项目开发基地、英博金龙泉啤酒实践教学项目开发基地、佛山大业工业设计实习与项目开发基地、湖北中烟工业有限责任公司校企项目开发设计基地、澳科控股湖北工业大学协同发展教学基地、良品铺子湖北工业大学协同发展教学基地等。此外,本专业还将学生毕业实践教学环节放到一些传统民间艺术品生产单位进行实习。经过合作建设,学校校外相关传统民间手工艺实践基地也得到推进,为荆楚手工艺与视觉传达设计专业教学结合创造了有利平台。

4 结束语

荆楚手工艺随着技艺传承方式的发展而不断进步,已经逐步从个体上升到了国家非物质文化遗产的记忆载体,在高校设计实践教学中对技艺通过教学

加以传承,是展现地域历史文化文明程度的有效方法之一。培养年轻人对传统手工艺热爱,在手工劳作中去熟练掌握手工艺技艺,才能够起到保护和传承作用。如今计算机网络信息时代,科技应用于产品的生产,传统手工的工作越来越少,手越来越懒了,保留手工业不仅是一个与现代文明进程对抗的意识,而且还牵扯到环境文明、安全生产,以及仿生学上的例子。保护和传承手工艺,要保留的是一种手工业的精神,就像诗歌一样,它是一种生命的产物,不会以什么时代而存亡^[9]。在国家实施的非物质文化遗产的传承保护环境下荆楚手工艺延续发展,离不开高校艺术设计教育实施荆楚手工艺培养。高等学校作为倡导者,教师为先导者,学生为实践受益者,包括聘请民间艺人的这个纽带,以及创造良好的教学硬件实训条件。从保护非物质文化遗产的角度接受它,使青年学生在实践动手过程中感受和热爱传统艺术,才能够把这一优秀传统民间艺术的有益思想、艺术价值与时代要求相结合,促进荆楚手工艺这一文化遗产的传承发展。

[参 考 文 献]

- [1] 张道一.中国民间美术词典[M].南京:江苏美术出版社,2001:6.
- [2] 陈日红.荆风楚韵——湖北民间手工艺研究[M].北京:文化艺术出版社,2015:37.
- [3] 威廉·莫里斯.手工艺的复兴[M].张琛,译.南京艺术学院学报——美术与设计,2002(1):74.
- [4] 张朗.楚艺回响——张朗工艺美术文献稿[M].武汉:湖北美术出版社,2009:71-86.
- [5] 赵丽.浅析传统手工艺传承方式对现代设计教育的启示[J].陕西教育(高教),2015(7):27-28.
- [6] 王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006:16.
- [7] 夏晋.艺术的实验与实验的艺术[J].设计,2017(18):114-116.
- [8] 孙静松.浅谈传统文化在实践教学基地建设中的融合与发展[J].中国职业技术教育,2012(29):26-28.
- [9] 高星.中国乡土手工业[M].西安:陕西师范大学出版社,2004:270-27.

Thinking and Practice of Integrating Visual Communication Design into Jingchu Traditional Handicraft

LIU Lin, LIU Wensi

(School of Arts and Design, Hubei Univ. of Tech., Wuhan 430068, China)

Abstract: In response to the requirement that Chinese excellent traditional culture run through the whole national education process, it is imminent to integrate Jingchu traditional handicraft practice teaching into design major of university. Due to the high efficiency of mass production in the Industrial Revolution, the machine gradually replaced the traditional handicraft, leading to the disappearance of the traditional handicraft market. This paper discusses the value and inheritance methods of Jingchu traditional handicraft, and shows that improving the level of young teachers' craftsmanship is a necessary measure to build up excellent teaching staff. In addition, it discusses the way to integrate Jingchu traditional handicraft into the teaching process, which reflects the combination of practical teaching of professional courses and school-enterprise actual projects. In short, to create good teaching hardware conditions is a significant guarantee for visual design to integrate into traditional handicraft practice teaching.

Keywords: visual communication; Jingchu Handicraft; thoughts on skills; design practice

[责任编辑:裴 琴]