

非物质文化遗产视域下的艺术设计教学

叶原

(西南大学图书馆,重庆 400715)

摘要:文章首先分析了当前艺术设计教学无法满足本民族审美需求的问题,进而引入“非物质文化视域”概念,阐述了非物质文化遗产中所包含的丰富的民族性审美趣味,力图将中国丰富的非物质文化遗产转化为可供艺术设计教学运用的资源,缓解艺术设计教学所面临的问题,并最终为构建具有中国民族特色的艺术设计学科提出建设性思路。

关键词:艺术设计教学;非物质文化遗产视域;民族审美需求

中图分类号:J04;G642.0 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2909(2011)02-0121-03

当前艺术设计教学的大部分理论很大程度上仍然沿袭包豪斯体系。作为工业化大生产时代的产物,包豪斯体系产生的初衷是为了调和艺术与机械化大生产之间的矛盾^[1]。在包豪斯体系中,审美需求第一次被纳入到产品设计中,改变了早期工业生产缺乏审美意识的弊端,但也必须看到,审美需求被纳入到产品设计过程的同时,也被工业化大生产观念所改造,使之符合规模化、标准化等要求。包豪斯体系强调抽象几何图案在设计中的作用,在某种程度上,对于抽象几何图案的强调使得设计者忽视了设计对象的情感世界,反映到当前中国艺术设计教学领域则体现在本民族的审美情感没有得到应有的重视,学生设计出的产品脱离实际的审美需求,因此,笔者认为引入非物质文化遗产视域能够有效化解民族审美情感缺失的困境。

一、在艺术设计教学中引入非物质文化遗产视域的可能性

按照联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》中的定义,非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所^[2]。在文化部确定的第一批《国家级非物质文化遗产名录》的518项中,与艺术设计直接相关的“民间美术”(51项)、“传统手工艺”(89项)占据将近三分之一的比例,如果再将与文艺相关联的“民间文学”(31项)、“民间音乐”(72项)、“民间舞蹈”(41项)、“传统戏剧”(92项)、“曲艺”(46项)等计算在内,则文艺类项目占据了所收录非物质文化遗产的主体^[3]。由于非物质文化遗产内容

收稿日期:2010-12-21

作者简介:叶原(1982-),男,西南大学图书馆馆员,硕士,主要从事艺术美学方面的研究,(E-mail) ye6886yuan@sina.com。

与文艺领域的高度重合性,在艺术设计教学中引入非物质文化遗产视域也因此具备实际操作的可能。而笔者认为在实际引入时可分为两个阶段:首先,寻找非物质文化遗产图案、造型形式与设计产品在功能上的关联性;其次,将非物质文化遗产的制作工艺引入到教学中,将第一阶段所追求的关联性由观念转化为实际设计。

二、寻找非物质文化遗产资源与设计产品在功能上的关联性

尽管非物质文化遗产与文艺领域存在重合,但就本质而言非物质文化遗产属于传统社会的产物,而艺术设计学科则肇始于工业化大生产,它的知识体系、范畴,包括大量设计时所使用的素材均源于西方社会,是西方社会对于自身在现代化进程中艺术与工业生产关系的概括、总结。也就是说,尽管在较为宽泛的意义上,非物质文化遗产与文艺领域在内涵上高度重合,但与具体的艺术设计学科间的交集却相对匮乏;因此,寻找两者间的交集,应成为引入非物质文化遗产视域的首要任务。具体而言即是寻找非物质文化遗产的图案、造型形式与艺术设计在功能上的关联、契合。在笔者看来,北京奥运会会徽设计可以作为体现两者间关联性的成功范例。作为首次在中国举行的奥运会,奥运会徽不仅要体现各民族所共通的体育竞技精神,还要体现中国自身传统文化的特色。为了实现在同一设计中民族与世界、传统与现代的兼容,会徽设计采用了传统金石写意书法所构成的“京”字。书法本是中国传统文化的标志性艺术之一,足以彰显本届奥运会的民族性,同时,传统书法艺术在笔墨运用上具有强烈的律动感,这与竞技运动中身体的激烈动作在视觉效果上具备相似性。此外,汉字本身相比于字母文字的象形性因素使得设计者能够运用艺术夸张的手法,将“京”字变形为人形,最终会徽在视觉上呈现为一个运动中的人的写意效果。

从以上分析中可知,北京奥运会会徽设计的成功,关键在于设计者在传统书法与现代奥运会运动之间,发现了“运动感”这一关联性,并通过这种关联性,最终实现传统书法元素向现代艺术设计的转化。显然,在艺术设计教学中,引导学生找到这种关联性,首先必须使学生明确设计产品的功能,在此基础上,促使学生了解、学习大量非物质文化遗产的图案、造型形式的个案,并在学习的过程中按照产品功

能的要求对其进行比对、筛选,寻找非物质文化遗产图案、造型形式与设计产品功能方面在视觉、通感等方面的相似性。

应该指出的是,引导学生寻找非物质文化遗产与设计产品功能之间的关联性就本质而言乃是按照艺术设计的功能要求对非物质文化遗产资源进行普查、整合,发掘其潜在的可供艺术设计所利用的价值。然而,当这种潜在的价值得到发掘时,怎样将这种潜在的价值由观念转化为实际设计便成为教学中下一阶段的关注点。由于制作工艺上的差异,艺术设计现有的技术手段很难将这种潜在的价值完全实现,因此,在教学中引入非物质文化遗产的制作工艺便成为第二阶段的目标。

三、将非物质文化遗产的制作工艺引入到教学中

将非物质文化遗产的制作工艺引入到教学中,很大程度上会面临一个由传统到现代的“移入”障碍。如前文所述,现有艺术设计肇始于工业化大生产,它遵从的是“教师—教室—学生”教学模式。在这种模式下,由于教学内容属于高度理论概括化的知识,因此教师、教室、学生三者间在感觉、体验方面并不构成彼此紧密联系的统一体。也就是说,具体教室、教师的变化并不影响学生对知识的学习效果,相反,教室、教师(从教资质)均是遵照一定标准进行批量生产的,具体教室或者教师的空缺完全可以被同质的复制品所补充。在笔者看来,这种教学模式与社会化大生产所追求的效率化、规模化是相适应的,它能够使知识的教授摆脱具体的教授者、教授场地等因素的制约,向尽可能多的人群传播。与此相反,非物质文化遗产在制作工艺的教授上大多停留在个体经验层面。制作工艺的教授、传承往往依赖家族、师徒、行业协会等相对封闭的小环境,依靠教授者的言传身教以及学习者的模仿、实际操作,忽视同业者间横向的交流^[4],这些因素的聚合导致个体的感受、在生产中收获的经验未能上升到理论的高度。因此,非物质文化遗产制作工艺的教授很大程度上受限于具体的教授环境,包括具体的教授者、教授场地——同时也是产品制作场地。在具体的教授环境中,学习者通过具体的感受、体验辅以教授者一定经验性的讲解,从事实际生产制作,在经过无数次生产制作实践后,最终掌握制作工艺。

由于制作工艺与教授环境之间极为紧密的联系,对于该制作工艺的学习者而言,如果缺乏在相应环境氛围内特定教授者在现场的言传身教,即使通过学习理论知识了解到某些技术上的“点”,也很难

以“点”带“面”，观其全局。因此，就艺术设计而言，单纯将某项制作工艺从其植根的环境中抽离，移入现有“教师—教室—学生”教学模式下进行理论概括、讲解，很大程度上将把个体鲜活的感受和生产经验教条化、抽象化，导致“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”的局面，学生很难真正掌握该项工艺的精髓。

显然，要克服这种“移入”的障碍，关注的重点便不能简单地放在“怎样将非物质文化遗产的制作工艺移入课堂”，而应扭转为“怎样改变现有的教学模式，使之与非物质文化遗产制作工艺所处的环境实现兼容”。以笔者看来，这在根本上需要营造一个开放的教学环境，将教学发生地由教室转移到非物质文化遗产制作工艺的现场，将教学内容由学习抽象理论知识转换为带领学生参加非物质文化遗产制作工艺的操作流程，以在操作过程中获得感受与生产经验为教学目标。

学生通过在实际生产中的亲身感受、体验，能够真正融入非物质文化遗产所植根的特定环境，进而确保某些依赖于该环境存在的制作工艺在实际学习中能发挥作用。当然，必须承认，尽管笔者在此强调非物质文化遗产制作工艺所植根的环境和学生在实际操作中所收获的感受、生产经验对于学习非物质文化遗产制作工艺的重要性，但理论知识并不能因此而遭废弃。相反，就某种程度而言，有了个体鲜活的感受、生产经验作为依托，长期困扰理论知识传授的教条化、抽象化弊端才能够得以消除。同时，对于学生所收获的感受、生产经验进行理论总结也是极

为必要的，这不仅有利于为艺术设计教学提供来自于非物质文化遗产视域的理论，而且对非物质文化遗产的开发、保护也不无裨益。

四、结语

将非物质文化遗产视域引入艺术设计教学，在根本上是为了打破包豪斯体系的弊端，缓解本民族情感、审美需求在当前艺术设计教学中缺失的困境。然而，正如前文所述，作为一门学科，艺术设计就本质而言仍然是现代社会工业化大生产的产物，它的学科体系、知识范畴，乃至设计时所运用的素材均源于西方社会，是西方社会对于自身在现代化进程中艺术与工业生产间关系的概括总结。艺术设计学科的这种“西方”身份属性，使得在引入非物质文化遗产视域时，始终面临与固有学科体系发生冲突的问题。但笔者相信，尽管存在民族、地域间文化的差异，人类对于艺术的审美理解在总体上应该是趋于一致的。正如北京奥运会会徽取材于本土非物质文化遗产资源，却能够在世界范围内引起共鸣一样，通过不断地实践与理论研究，立足于本土的非物质文化遗产视域应能实现与艺术设计学科体系的完美融合，进而构建具有中国本民族特色的艺术设计学科。

参考文献：

- [1] 翟默. 批评包豪斯[J]. 美术观察, 2003(1):99.
- [2] 王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2006.
- [3] 国务院. 国务院关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知[J]. 时政文献辑览, 2007:6-20.
- [4] 崔锦, 王鹤. 民间艺术[M]. 北京: 人民出版社, 2008.

Art design teaching in the view of non material culture heritage

YE Yuan

(Southwest University Library, Chongqing 400715, P. R. China)

Abstract: At first, the article analyzed the problem in art design teaching, pointed out it did not meet to the Chinese aesthetic need, furthermore, explained the rich native aesthetic taste in non material culture heritage by introduced the concept of “non material culture view”. Additional, we tried to transfer the rich Chinese non material culture heritages into the resource for art design teaching to release the relative problem, and offered some advisable thinking to construct the art design course with Chinese style.

Keywords: art design teaching; non material culture view; national aesthetic need