

论手工艺行业培训课程体系的构建

赵雄贵

(苏州工艺美术职业技术学院 装饰艺术系,江苏 苏州 215104)

摘要:课程体系的构建是培训策划的重要环节,其完善程度与培训成效密切相关。鉴于手工艺生产的特殊性,行业对从业者的综合素质要求相对较高,因此也决定了培训工作的重要性。从手工艺行业从业者素质特点的分析入手,对培训课程体系构建原则进行阐述,进而提出课程体系的构成及其相互关系,旨在为行业培训提供有效的参考,同时也为其他行业的培训提供了可资借鉴的思路。

关键词:手工艺;行业培训;课程体系

中图分类号: J5-4

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2014) 04-0087-03

培训是实现终身教育最为灵活的方式之一,在注重创新发展的现代社会,培训受到了各行各业的高度重视,手工艺行业也不例外。近年来,政府、行业协会、院校以及有关民间组织联手开展了很多不同形式的手工艺专题的培训,这对艺人群体素质的提升起到了重要作用。但是,如何利用有限的资金、时间和精力资源办好培训,切实提高培训成效,是培训组织者不容忽视的重要课题。

一、手工艺行业培训课程体系构建的重要性

手工艺是融实用与审美为一体的行业,其生产具有技艺和文化的双重属性,同时也有着创新的需求。手工艺者要适应现代工艺美术产业的发展,就必须具备相对全面的工艺技能、够用的理论知识和活跃的创新思维,而这些素质的提升,有赖于具有针对性的专业培训来解决。就培训酝酿和实施的全过程来看,课程体系的构建较为关键。如何根据培训专题,设置相应课程,以构建一套科学合理、符合认识和创新规律的课程体系就显得非常重要。课程体系

与培训专题之间的关系非常密切:课程体系的构成单位是课程,具有内在联系的所有课程构成一个完整的课程体系;课程体系要针对培训专题进行构建,一个完善的课程体系要能系统而有效地解决培训专题所提出的目标问题。换言之,课程是一个个的零配件,课程体系是一台由各种零配件组合构成的机器,培训专题则是机器要加工的对象。

二、手工艺从业者素质分析

手工艺行业注重技艺、以家庭作坊式生产为主要形式,它具有较多的对传统继承的成分,创作生产内容相对稳定。其从业人员基本是通过师徒相授或家族传承的方式获得技艺的。以现代社会的标准来看,手工艺从业者在素质方面具有以下特点:

(一)精于某些制作技艺,甚至身怀绝活,但技能相对片面

手工艺通常具有完整的家族传承渊源。一些独门技艺经历数代人的传承与提升已发展成为绝技绝艺,艺人藉此便可安身立命,这些绝技绝艺作为家族

收稿日期:2014-07-08

基金项目:江苏省教育厅高校哲学社会科学研究基金指导项目(项目编号:2013SJD760018)。

作者简介:赵雄贵(1969-),男,安徽马鞍山人,苏州工艺美术职业技术学院装饰艺术系讲师,硕士,研究方向:艺术学、教育学。

法宝得以代代相传,长盛不衰。但是,随着社会的发展,尤其是进入科技发达、信息通畅且注重创新的现代社会之后,其所赖以生存的祖传优势逐渐削弱乃至丧失。变化的现实与应对变化的需求逐渐暴露了他们技艺上的片面性:原先的独门绝技已成为业内的普通技艺,而外在的“新”技艺一时还无法为自己所拥有,影响到创作和生产,技能相对片面的积弊引发生存的危机。

(二)对传统题材及其表现手法颇为熟练,但变化与创新能力欠缺

手工艺者的创作具有较多的传承成分,他们大都是在沿袭前人的“经典”,日复一日,年复一年,对于传统题材和固有表现手法已非常熟悉。比如有些核雕艺人,他们熟悉的就是该工艺品类里常见的宗教题材和花鸟题材,有些刺绣艺人,她们熟悉的就是刺绣传统里常见的山水、人物和花鸟题材。但要让其对传统题材作出变化,或根据某种设想自主构图,或换用其他的表现手法时,他们便无所适从。这种只能因循旧制,不能灵活应变和适度创新的弱点,一定程度上制约了工艺的发展。

(三)缺乏交流,不善于吸取他人的经验

受传统作坊式生产方式和师徒传承关系的影响,艺人在技艺和生产经营上是非常保守的,艺人与艺人之间,作坊与作坊之间彼此封闭,他们各自创作、各自生产,缺少与同行的互动交流,不能吸取彼此的宝贵经验。正因为如此,手工艺者在守护自己越来越不神秘的“法宝”的同时,也失去了彼此交流共同提高的机会。

(四)对生活与艺术的关系认识不够

由于受教育的程度普遍较低,手工艺者不能真正懂得艺术源于生活的道理,认识不到艺术与生活的密切关系,因而常常割裂了二者的关系。他们要么过于敬奉书本和传统,将艺术神圣化,形成对艺术的仰视和对生活的轻视,不会怀着感悟艺术的心理深入生活,也不会从生活里提炼有价值的元素用于艺术创作,从而失去了创作的源泉和艺术的生命力。

(五)审美水平总体不高,致使艺术创作方向不明晰

传统手工艺者大都没接受过专门的艺术教育,缺乏系统的艺术理论知识,加之平日潜心于生产,忽视对经典作品和优秀作品的欣赏与推敲,艺术熏陶不够,眼界不宽,致使审美能力较低,审美眼光不高,继而造成审美理想缺失,创作没有方向。

三、手工艺行业课程构建的原则

(一)注重技能的拓展

技能是实践的因素,它直接影响着艺术思想和设计创意的表达。手工艺行业具有很强的实践性,不

同地区、不同流派的技法都有特定的功能和效果,现代设计手段会对手工艺创作产生帮助,手工艺者只有具备全面的技能才有可能进入创作的自由状态,充分表达题材内容,表达艺术构思,达成艺术效果。因此,技能拓展是培训课程构建的重要内容之一。

(二)注重艺术创意能力的培养

艺术的创作需要有良好的创意,创意能力的高低是决定艺术成就的关键因素。要获得有价值的创意,其前提就是要提高对艺术的感悟能力、艺术创作的构思能力,增强包括历史人文在内的广泛的知识积淀。这种能力的培养不是朝夕之间能够完成的,培训课程中应侧重于引导和启发,促进学员形成日常的自觉行为。

(三)搭建交流研讨的平台,学会向他人学习

手工艺者各有所长,或表现在技能技巧上,或表现在处理手法上,或表现在工艺认识上,或表现在生产经营上。培训中要搭建平台,构建交流研讨的课程。交流研讨的重要性在于:一能拓展眼界,使参与者跳出自己的圈子,了解他人的所为所思,通过交流研讨能获得他山之石,获得更多有益的借鉴;二能从思维的碰撞中催生创意,各人都有自己的思维定势,交流探讨的过程能使参与者的思维发生碰撞,很容易碰撞出创意的火花;三是能获得生产组织和经营管理上的经验。

(四)需要体会到生活与创作的关系

手工艺者都是从事艺术工作的人,对艺术及其创作有着丰富的认识。但对艺术与生活的关系理解不深,这容易对艺术产生错误的理解,进而造成艺术创作源泉的枯竭。“艺术源于生活”,人都是现实的人,都离不开生活,只有正确理解了二者的关系,才能使艺术永葆新意。培训组织方要精心设计课程,促进学员感悟自然、感悟生活,认识到经典作品并不神秘,其创作源于生活,也只有源于生活的艺术才是经得住历史考验的艺术。

(五)需要提高审美眼光,需要眼高手低

艺术作品艺术性的高下取决于创作者审美能力的高低,在艺术创作上,是需要以思想认识带动实践创作的,“眼高手低”是必然的现象,这也是“眼”、“手”之间的正常关系。培训要有意识开设提高鉴赏能力和审美眼光的课程,以提升学员对于美的认识水平,进而带动艺术创作。

四、手工艺培训课程体系的诸多构建元素

(一)理论模块

这是提高学员艺术理论综合素养的课程模块,该模块目标是在相对较短的培训期内对学员进行相应的理论知识普及和专项理论知识的深化,对学员既有的零散知识进行串联,归类整理,快速打开其艺术视野和专业思维,为学员搭建基本的理论知识构

架,便于他们形成合乎自身实际的知识结构,为今后进一步充实理论知识指明方向,这对常年从事工艺创作实践的人员具有重要的意义。艺术专业理论的课程既包括普泛的艺术概论、艺术美学、艺术史等,也包括专门的工艺理论、设计理论、乃至专项的绘画理论、雕塑理论、漆艺理论和图案学等等。在理论教学中,还应适当渗入包括人文知识在内的其他相关理论课程,包括历史人文、行业发展、调查研究、法律法规等,这些课程虽然与工艺创作和生产的关系相对较远,但却是影响艺术创作与生产的重要因素。

(二)实践模块

这是提高学员动手能力的课程模块,可分为三个部分:一是美术基本功,二是工艺制作之前的艺术设计;二是在造物过程中的工艺制作。培训课程体系中的实践模块应本着这三个部分来构建。手工艺者对技艺的习得大都是通过师徒传承方式获得的,因而在美术基本功方面是薄弱,培训中可适当开设工笔画、水墨画、雕塑(圆雕、浮雕)、书法等课程,授学员以基础的必要的技法知识,为进行工艺创作打下良好基础。艺术设计是实践模块的核心内容,不同的工艺门类对设计的要求也不同,实践课程要加强技法理论的讲解和训练,结合学员作业,分析不同工艺在设计上的具体要求,并从技术的角度分析各工艺门类的风格特点与艺术特征,结合具体的工艺门类实施针对性教学,切实解决学员在日常创作中存在的问题。通过现代设计对传统工艺进行借鉴的成功案例,增强学员对传统工艺文化与现代设计手段相结合的思考,这是设计环节的课程应该解决的问题。工艺制作则属于专业实训范畴,可结合培训机构的实训条件,设置相关实训课程,让学员进行工艺制作的实践,以增强对艺术设计的工艺感知。

(三)拓展模块

拓展模块的主要内容是考察调研,这是在进行理论和实践学习的同时,通过对相关博物馆、美术馆、手工艺企业和作坊以及地方人文风貌等进行参观考察,使学员通过所见所思,进一步内化理论认识,加强对专业、行业乃至工艺与地方文化关系的深入理解。通过参观学习,了解民族文化在艺术上如何得到恰当的表现,了解工艺美术与地方人文风貌之间的关系,了解大师工作室及相关手工艺企业先进的经营管理经验,了解工艺美术市场现状及需求,多方位拓展学员的视野和见识,激发他们的创作热情与创新思维。在拓展课程开始之前,教师要传授考察、记录、访问、总结等知识,便于最大程度地挖掘考察成果,并在考察过程中及时听取学员意见,了解学员状况,把考察活动与学员的专业背景以及培训班的培训理念紧密结合起来,使教学模块之间相互渗透,起到巩固理论知识、深化审美素养、促进创新思维、完善个人素质的作用。

(四)提升模块

这里所说的提升模块课程即指大师讲座。大师具有渊博的知识与深厚的艺术素养,往往会对学员的艺术追求与感悟形成深切的影响,大师的认识高度对学员的艺术成长至关重要。手工艺培训中的大师可分两类:一是具有丰富实践经验的国家级工艺美术大师,他们不仅具有精深的工艺修养、高远的审美眼光和独特的艺术视角,而且富有大量的实践经验,对于中外传统和当代艺术都有着广泛的接触,能够站在工艺发展的前沿阵地。二是理论型的著名学者,他们具有渊博的知识与人格魅力,在思维方式与艺术的前瞻性上具有过人的洞察力。通过聘请大师讲课,能对学员的艺术素养起到升华作用,大师能结合其研究和创作体会,谈经验、谈体会、现身说法、启迪思维,这类课程,还能让学员们正确看待大师之“大”,知道大师原本也是凡人,只是因为他们有执着的精神、明确的目标和正确的方法,所以才有后来的成功。这一方面是方法论上的指导,另一方面是信心上的激励以及境界上的提升。

(五)交流模块

在上述课程的基础上,还要搭建不同形式的平台构建起交流模块的课程。交流模块课程主旨在于促进学员与教师之间、学员与学员之间的交流与研讨。该模块课程可以是确立主题、专人发言;也可以是确立主题、自由研讨;还可以就某个问题的代表性观点进行交流论辩。这种课程便于学员们在经验上进行借鉴,互通有无,开阔视野,激发创意,辨明真理,获取他山之石。虽然这不是讲授性的课程,但其能带动每个人的思维,触及的也会是大家日常接触的话题,其产生的收益会很实用,成效会出人意料。

五、课程体系内各模块相互间的关系

就上述几个课程模块而言,其各部分均非孤立存在的,而是具有密切联系的一个整体。理论模块的功能是弥补艺术理论知识的缺陷,提高认识水平的;实践模块的功能是侧重必备的动手能力的训练,二者是对缺乏高等教育的手艺人进行的基础教育,是美术自身必备知识的学习,参观考察是拓展眼界,将他人的创作经营经验与自己对照,汲取借鉴,是对市场的阅读对生产创作的调整,是理解创作理论的关键环节,考察是理论与实际最有效的联系方式,名师讲座是一种点拨,能以榜样的力量破泥,是信心的激励和方法的灌输,座谈则是同行之间的经验交流和观点之争,因为同为学员,彼此情况相似,也极容易暴露共存的问题,五种课程各自独自也各有存在的必要性,它们从不同的角度和高度互为补充,共同构筑起科学的培训课程体系。

(下转第 102 页)

On Establishing Curriculum System for Handicraft Arts Training

ZHAO Xiong-gui

(Department of Decoration Arts, Suzhou Art & Design Technology Institute, Suzhou215104, China)

Abstract: Establishing curriculum system is one key link in designing training program. The quality of curriculum system usually has an immediate effect on training program. The paper takes the design of handicraft arts training program as an example, analyzes the special quality required from handicraft practitioners and elaborates on the principle for establishing curriculum system, the constitution of curriculum system and interrelationships among elements. It aims to provide useful ideas for training programs alike.

Key words: handicraft arts; training program; curriculum system