

工艺美术教育与传统文化传承融合的路径研究

——以玉器设计与制作专业为例

闫良^① 孟卓^②

南阳工艺美术职业学院 河南南阳 474250

摘要: 全球文化多元并存而且现代化速度不断加快之际, 工艺美术教育遭遇如何妥善保存并更新传统文化这样的问题。就玉器设计与制作专业而言, 要去找寻通过改良课程设置、结合师徒制以及跨界更新融合之类的办法, 以解决传统文化在工艺美术教育中传承方面存在的困难。期望凭借这些途径给玉器设计教育注入新鲜血液, 促使传统文化得以深入传承并同现代设计相融合, 进而创造出一批兼具文化内涵和时代特色的玉器作品。

关键词: 工艺美术教育; 传统文化传承; 融合; 玉器设计与制作专业

玉器属于中华民族文化瑰宝, 其设计及制作一方面表现出技艺, 另一方面传达着文化精神。在工艺美术教育这片广袤的土地上, 玉器设计与制作专业承担着联系传统与现代的任务, 深入探寻玉器设计与制作中传统文化的精髓所在。并思索如何借助教育更新使古老技艺重新焕发生机。要想更好地理解“融合”与“传承”这两个概念, 也就是说既要守住传统, 又需把现代设计理念和技术方法注入进去, 从而推动玉器艺术完成创造性转变并做到创新性发展。

一、优化课程体系以强化传统文化教育

玉器设计与制作专业中, 改善课程体系是提升传统文化教育的根基所在。传统文化不可仅仅作为装饰存在, 而应化为一条连贯始终的主线, 融入到整个教育进程之中。课程体系需全方位涵盖玉文化史、传统工艺技法、艺术美学这些关键课程, 还要增添跨学科知识, 以此拓宽学生的知识面[1]。运用理论讲授、实际操作、案例分析等多种教学手段, 令玉器所蕴含的文化意义以及艺术价值深深扎根于学生脑海之中, 塑造其对于传统文化的敬重之情以及传承之念。并且定期聘请业内专家、非遗传承人等来校开办讲座并展开交流, 从而给学生构筑一座通向传统文化的通道。教师可把传统文化传承同玉器设计与制作专业课程体系改良的目标定为塑造具备高超技艺, 浓厚文化底蕴及真挚情感的工艺美术人才, 通过课程体系改良, 推动学生在研习玉器设计与制作技能之际, 亦能吸纳传统文化精髓, 将传统文化要素巧妙注入到玉器作品当中, 优化作品的文化意蕴与艺术价值, 设置诸如中国古代工艺美术史, 玉器文化史之类的课程, 促使学生系统认识中国传统文化范畴内工艺美术的发展轨迹, 格外是各个

历史阶段玉器的艺术特点, 制作流程及其文化寓意, 学生借助了解历史, 可以更好领略玉器在传统文化中的位置与价值, 进而给现代玉器设计与制作给予诸多灵感源泉。添加中国传统美学、哲学等课程, 引领学生去感悟中国传统文化中的审美观念与哲学思想, 譬如道家的“自然无为”, 儒家的“中庸之道”等思想对中国传统工艺美术产生的作用, 这样就能使学生成为承载传统美学理念的容器, 从而让学生在玉器设计之时能够融入传统美学观念, 创造出极具中国韵味的作品。安排学生在课余时间前往博物馆、古迹遗址等地参观游览, 使得学生可以近距离观赏并感受古代玉器的艺术魅力, 更为直观地知晓玉器所处的历史文化环境及其制作工艺, 进而激发学生的创作灵感。

在教学第二章“玉雕设备概述”时, 教师会拿出古代传统工具和现代设备, 阐述它们各自具有的工艺价值与技术长处, 接着展开分组实践活动, 使学生能够亲身体验传统凿刻和现代数控雕刻之间存在的差异。有些学生选择仔细雕琢玉石, 去延续匠人的精神, 而另外一些同学则操控现代设备, 领略科技带来的高效成果。随后, 学生们相互交换操作, 由此增进对不同技术的领悟及敬重之情。这样的教学既让学生学到了设备方面的技能, 更为关键之处在于, 它彰显出传统文化与现代技术相融合的特性, 进而塑造起学生的文化传承观念以及更新设计的能力。当学生们动手操作之时, 便会懂得, 传统技艺的精华应当同现代科技结合起来, 如此才会促使玉器设计与制作专业持续向前发展。

二、师徒制与现代教学模式的融合创新

师徒制度属于传统技艺传承的一种方式, 其精华之处就

是要手把手地教,给予个性化的指引,在玉器设计与制作专业当中,融入师徒制度,并改良现代教学形式,可以提升教学质量和效率[2]。可以设立导师制,安排富有经验的教师或者工匠担任导师,面向学生展开一对一或者小组辅导,以保障技艺得以精准传递。凭借现代教学手段,冲破时间和空间上的限制,给予学生更为丰富的学习资源。也要让学生参与到项目式学习、工作坊之类的活动之中,通过实际操作和团队合作,增进对技艺的体会与把控,塑造自身的创作风格。在工艺美术教育尤其是玉器设计与制作专业中,融入师徒制度并改良现代教学形式,对于做到工艺美术教育同传统文化传承相融合而言非常关键。师傅会用言传身教这种特别的方式,把高超的玉器制作技艺直接传授给徒弟,从最初的选料到后面的切割,雕琢,抛光等各个环节,师傅按照徒弟的具体状况,实施个性化的教导,使得技艺能够既精确又全方位地传承下去。徒弟跟着师傅学习的时候,可以亲身感受到每一步制作流程,靠着不断练习和模仿,慢慢领会玉器制作的核心要点。玉器于中国传统文化之中有着深沉的意蕴,师徒制并非仅仅传承雕琢技巧,更为关键之处在于传达玉器所蕴含的文化价值,师傅教授技艺之际,会提及玉器的历史渊源、文化寓意以及传统审美观念,使得徒弟在研习技艺之时领会中国传统文化,这样一种文化内涵的传承往往是悄然发生的,通过师徒间平日的交谈以及实际操作中的引导,徒弟能够较好地体悟到玉器背后的文化含义,进而在自己实施设计与雕琢的时候,加入传统文化要素,师徒制看重职业道德的传承,师傅以自身的言行举止作为楷模,告知徒弟应当具备敬业,专注,追求卓越的职业态度。在玉器制作流程当中,要求徒弟依照工艺规范一丝不苟地执行操作,不可偷工减料,以此保障作品的品质。利用现代教学模式,可以凭借课堂授课、阅读教材等途径,给予学生系统的工艺美术理论知识,涵盖设计原理,艺术史,材料学等。这有益于学生塑造起完备的知识体系,给玉器设计及制作赋予理论支持,重视发展学生的更新能力,采用启发式教学、项目式学习等方法,推动学生在传统技艺之上开展更新设计。

讲第四章第二节“圆雕技法”的时候,把师徒制度同现代教学模式联系起来,老师创建起一个“传承工坊”。每位同学找到一位经验丰富的玉雕师傅。如此一来,一对一地教,细致地去学圆雕技艺。师傅传授技法之时,也会讲述传统文化意义,促使学生对于工艺美术有更深层次的体会。学生亲自主上手操作,从设计到打磨全程包办,体会到玉雕艺术之美。教学过程中还采用现代科技手段,借助 3D 打印来协助设计,

通过网络平台共享资料等,拓展学习途径。这种融合方式既保存住传统师徒传承的精粹之处,又凭借现代技术改善教学效率,使得传统文化得以在玉器设计制作这个专业当中传递下去,学生们在实际操作过程中不断学习并领会,他们既能学到工艺本领,又能增进对传统文化的喜爱之情。

三、跨界创新与现代设计元素的融合

跨界改良融合成了玉器设计与制作专业发展的关键趋向,在守住传统技艺精华的时候,添加现代设计要素,便能让玉器作品更符合现代审美需求,重新焕发生机,这便须要教师在授课过程中重点塑造学生的革新思维和跨界改良融合能力。可以采用现代设计理论及方法,引导学生站在诸多角度思考玉器设计方面的问题,还要促使学生跨界合作。同时尚设计、数字媒体艺术等相关专业开展互动交流,一起探寻玉器设计的新想法,新方向,通过跨界改良融合,既可以充实玉器的设计语言及其表现形式,又能够给传统文化的流传与发展注入新鲜血液和动力源泉。跨界融合创新利于拓展玉器设计的视野,传统玉器设计受限于特定的风格及技法,同其他领域实施跨界融合将会产生新的思路与创意。如果把建筑设计中的空间感以及结构观念应用到玉器设计当中,那么玉器作品在造型方面就会越发立体且富有层次;要是学习服装设计的流行趋向和色彩搭配方法,则能让玉器看上去更为时髦。现代人对审美有着多种化的诉求,把一些现代设计要素,诸如简洁的线条、抽象的图案、新奇的材质合成之类融入到玉器设计里面,便可吸引更多年轻消费者。采用现代科技手段,如 3D 打印技术来辅助设计,如此一来既能优化设计的精准度又可加强效率,从而给玉器制作带来更多可能性。通过与现代设计相融合之后,玉器这种传统工艺美术形式才可以更好地顺应时代发展潮流,在传承传统文化之际融入新鲜血液。这种融合并非单纯的叠加,而是要深切认识到传统文化,再把它同现代设计观念结合起来,从而创造出兼具传统韵味又合乎现代审美的玉器作品来。

比如第四章第三节“浮雕技法”时,要想融入现代设计元素,教师便规划了“古今交融”这样富有创意的项目,学生们分成小组以后,仔细探究传统浮雕的图案及其寓意,而且去了解现代设计潮流,诸如极简线条,几何美学等等,再把这些因素巧妙地融合在一起。从而设计出兼具传统韵味又契合现代审美需求的玉器图案,依靠数字设计软件,学生开始绘制草图并且模拟实际效果,以保证设计方案切实可行而且美观大方,到动手制作这个环节,学生利用浮雕技法,在玉石材料上面精心雕琢,使得创意化为成实实在在的作品。

在此期间,教师给予技术上的引导并加以文化层面的解读,助力学生领悟传统文化同现代设计相融合的办法,当作品被展示出来的时候,每一件玉器都闪耀着更新的光辉,彰显出学生对于工艺美术教育的真挚感受以及对传统文化传承所负有的责任,此次教学既提升了学生的专业技能,又唤起了他们的革新思维和文化自信心,给玉器设计与制作专业带来了新的活力。

四、开展传统文化主题展览和竞赛

举办有关传统文化的主题展赛,这是促使工艺美术教育同传统文化流传结合起来的关键途径之一。玉器规划与塑造专业,通过举办带有传统文化主题的作品展,可以很直接地体现学生对于传统玉雕技术和文化内涵的理解以及革新表现,在此期间既能调动起学生的学习兴趣 and 创作热情,又有益于提升他们的审美能力以及技艺水准,竞赛活动赋予了学生一个展现自身才华,彼此相互沟通并探讨的场合,使专业的技能和文化修养得以同步增长。通过那些主题鲜明,形式多种多样的展赛活动,就有可能引领学生潜心探究中华传统文化的资源宝库,并将其所蕴含的文化要素同当今的设计理念巧妙地联系起来。从而推进传统玉器工艺的革新发展。另外还可以提升学生的文化自信和民族认同感,激发学生们去当积极的传统文化传承者和创新者。学校要注意活动是否持久,还要想办法集合社会上的资源,创建有特点又有文化底蕴的专业赛事还有展览,这样就能让工艺美术教育和传统文化传承良性互动起来。

例如,第四节“镂空雕刻技法”中,在此章节上,我们可以围绕一些传统文化主题开展作品展览和竞赛活动。学生经过镂空雕刻的传统技法,再结合中华优秀传统文化的一些元素,像是吉祥纹样、古代故事等等,这样来创作出具有文化底蕴的玉雕作品。学校可举办一次“传统文化镂空雕刻艺术展”,既可以表现学生所学所得,也可以让学生们,老师还有群众感受一下传统工艺所散发出来的魅力。利用竞赛的形式促使学生在技艺和创作上不断发展进步,进而领悟传统文化中的精神内涵,将其巧妙地融合于现代设计当中。展览加竞赛不但可以推进专业技能提高,而且有益于学生文化自信和传承意识的增强,塑造出浓郁的文化传统学习氛围,给工艺美术教育同传统文化的融合给予有效的途径。学校还可以邀约业界专家及非遗传承人参加评审并开展引导,改良活动的专业性与权威性,经过各种层次、多种类型的互动交流来点燃学生持续探究传统工艺的热情,促使校园文化和传统艺术的交融,助力形成独特的工艺美术教育品牌。

五、利用现代技术保护和创新传统工艺

以现代科技来保护创新传统工艺,这是推进工艺美术教育同传统文化传承相互融合的关键途径。现代数码技术的提升给传统工艺的守护和流传赋予了新的手段和平台。利用数码化技术,可以对传统工艺的制作工序、技法细节加以精确记录并存档,从而防止这些技艺随时间流逝而失传。而且,3D 扫描、建模及打印技术的运用,给传统工艺品的翻新制作带来了方便,使得传统工艺能跟现代设计理念相融合,扩大展现手法和应用范畴。信息技术推进工艺美术教育多样化,借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术营造沉浸式学习环境,加强学生对于传统工艺的理解与体验感受;互联网平台的广泛应用为传统工艺品的推广与交流搭建桥梁,使受众人群得到扩张,文化影响范围得以增强。

例如,在第三节“节抛光工具”中,老师用先进的数控抛光工具和激光雕刻来让学生了解除了传统的手工抛光之外的高效率,准确性的现代抛光方式。在课堂上用 3D 扫描技术扫描传统玉器表层的纹理,将这些玉器的表层数据化,让学生了解和体会传统的玉器制作工艺的详细程度以及其独特的感。还用虚拟现实(VR)技术让学生可以身临其境的感受模拟的抛光过程,这样可以让学生多练手,也可以避免了学生做多了导致的浪费,以及学生因为做太多容易受伤的问题。经过这些现代技术手段,传统抛光工艺既得到了保护,又引发了新的设计灵感,让学生能够将传统技法同现代制造工艺融为一体,做出兼具传统特色和现代审美的玉器作品。这样一种教学形式很好地推动了工艺美术教育和传统文化守护的深入融合,增强了学生的专业水准和创新能力。

结论

综上所述,通过对玉器设计与制作专业教育途径加以探究可知,改良课程设置,融入师徒制,实施跨界更新融合,这些对于传统文化流传颇具意义。这既是对古老技艺的敬重与传承,也是对现代设计理念的接纳与交融。确信依靠教育力量能够促使传统文化焕发新生机,让玉器这般文化瑰宝在新时代绽放更为夺目的光彩。而且,此项探究还会给其他工艺美术专业教育赋予有用的模仿与启发,推动传统文化流传及发展迈向新的台阶。

参考文献:

- [1] 赵岩,张琳.传统工艺美术的当代性实践与介入[J].南阳师范学院学报,2023,22(5):72-76.
- [2] 王明俊,赵婷婷.传统民间工艺美术文化传承与设计创新的研究[J].天工,2022(2):34-35.