

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2019.06.026

面向地方高校设计专业的 湖南民间美术科研转化浅析

王沈策,刘瑶,胡慧

(湖南科技大学 建筑与艺术设计学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:湖南民间美术绚丽多彩,具有浓郁的地域特征,在湖南省科研体系资助下,培育出大量优秀的科研成果,但是向教学转化研究较少。在分析湖南民间美术科研成果教学转化现状的基础之上,探索在地方高校设计专业教育转化的形式。并以湖南民间美术资源内核层面、扩展层面和多元融合层面三个构成特点为基础,首先归纳湖南民间美术科研体系、科研成果特点,其次提出基于设计专业需求层次化的转化策略,最后从艺术审美、文化寓意、技艺匠心精神提出具体的转化路径。研究对民间美术科研资源向设计专业教学转化具有参考意义。

关键词:湖南民间美术;设计专业;科研资源;教学转化;地方高校

中图分类号:G642   **文献标志码:**A   **文章编号:**1674-5884(2019)06-0128-05

民间美术是中华优秀传统文化的重要组成部分,蕴含中华民族民间智慧^[1]。在习近平总书记“实现中华民族伟大复兴的中国梦”思想指引下,2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,强调在对中华传统文化进行科学研究的同时,也应重视高校教育对实施过程的关键作用。湖南民间美术具有地域色彩,并与湖湘文化息息相关。本文以湖南民间美术科研成果在地方高校设计专业教学转化为目标,对转化策略与路径进行探索,以期对地域性民间美术科研成果在设计专业的教学转化提供参考。

1 湖南民间美术在地方高校设计专业的转化现状

将湖南民间美术导入专业教学,不仅让传统尘封的民间瑰宝在当代彰显其艺术价值,也将大大提高学生的学习兴趣和探索的主观能动性,感悟湖南民间美术,拓宽传承、

创新路径。因此,众多学者对湖南民间美术与设计专业教育教学进行研究。从湖南民间美术资源整合的角度,陈雪苗研究了湖南传统民间美术在艺术设计专业的传承意义,分析传承历史和现状,提出了适合专业发展的传承路径^[2];鲁宁通过设计教学实践探索湖南传统民间美术在包装设计中的应用路径^[3]。从湖南民间美术细分的角度,将其划分为苗族民间美术、土家族民间美术和梅山民间美术等。此类研究以杨智、陈竑、毛攀云等为代表,分享了湖南梅山地区的民间美术与艺术设计专业转型发展路径、机制等方面的经验^[4-5]。学者王平、谷利民、龚龙煜等提出了基于地方高校设计教育的传承与保护策略^[6]。由此可见,从设计专业视角,湖南民间美术具有极高的当代价值,但现有文献缺乏宏观整体性研究,特别是湖南民间美术科研在设计专业的教学转化,是亟待完善的课题。

收稿日期:20190905

基金项目:湖南省教育科学十三五规划2017年度立项课题(XJK17BTW008);湖南省教育厅科学研究优秀青年项目(16B096)

作者简介:王沈策(1978-),男,黑龙江黑河人,副教授,博士生,主要从事用户体验领域的交互设计、服务设计和产品设计研究。

2 设计专业视角下湖南民间美术资源构成特点

依据1972年国务院颁布的《民间美术保护条例》,民间美术被定义为“有着百年以上的悠久历史,世代相传的精湛技艺,采用纯天然原材料制造并拥有完整流畅的工艺制造过程,同时具有鲜明的地域风格和民族特色,享誉国内外的手工艺品种和技艺”。湖南民间美术的主要形式有绘画、雕塑、刺绣染织、服饰、家具器皿、戏具、纸扎灯纸和编织等^[7]。作为一种平民艺术,其流传与发展也始终与各地民族风情,人文习惯相糅合,具有民族、民俗和生活化的特点。

湖南民间美术源于社会,体现世间百态,并与湖湘文化、湖湘艺术紧密关联。因此,从设计专业视角分析,湖南民间美术资源具有内核层面、扩展层面和多元融合层面三个部分。(1)内核层面。从狭义湖南民间美术概念出发,对湖南民间美术的形式与内涵进行发掘,面向深度、底蕴和厚度方向探索,致力于从民间美术发展动因挖掘其内在属性,并对保护形式、传承创新进行探讨,秉承原生理念。(2)扩展层面。面向湖南民间美术在现代社会背景下的转变与发展意义,致力于向外扩展、拓宽应用空间,以湖南民间美术具体美学思想、造型形式和工艺技法为依托,基于社会需求、文化建设等进行现代视角的转化,形成面向设计应用、工艺应用及美学艺术普世化。(3)多元融合层面。湖南民间艺术形式呈现交叉融合的特点,民间美术、民间音乐、民间体育、民俗民风具有相互交叉性。因此,以湖南民间美术为核心,与其他艺术形式、民间、民俗进行关联研究,从多元层面进行融合探索。如湘西苗族多种艺术之间具有极强的关联,特别是湘西苗族剪纸艺术在创作题材方面可以反映民间歌舞、民间戏曲和民间故事等,并与湘西苗族服饰、银饰和建筑营造联系紧密。

3 面向设计专业的湖南民间美术科研分析

3.1 湖南民间美术科研体系

2018年7月10日,湖南省委、省政府出台了《关于加快文化创新体系建设的意见》,强调湖南地方院校在构建文化创新体系中的重要性,将构

建湖南文化创新体系作为全省经济高质量发展和全面进步的强大引擎,为建设富饶美丽幸福新湖南提供重要支撑。湖南民间美术是湖湘文化的重要组成部分,在文化强省的引领下,省内对民间美术科研资助力度呈逐年递增的趋势,科研资助大致分为三类:(1)对地方高校、科研院所的资助。通过纵向科研课题,以研究对象和问题解决为主,此类资助包含湖南省社会科学成果评审委员会课题、湖南省哲学社会科学基金项目、湖南省教育科学规划课题和湖南省教育厅科学研究项目等。如湖南省教育科学“十三五”规划2017年度立项课题“民间美术视域下湘西苗族剪纸艺术在地方高校设计学类专业的教育、传承、创新发展研究”“湖南皮影艺术在地方高校动画专业中的传承与创新研究”等。(2)对湖南民间美术非物质文化遗产研究。这些方面主要面向传承与保护,偏向于民间美术史实的收集、整理、分类和再现等,并通过非物质文化遗产、传承人等形式,以地方性博物馆、展览馆为载体进行传播。如湘西非物质文化遗产馆,设有土家古风(土家族厅)、苗乡原韵(苗族厅)和品味湘西(体验厅)等五个部分。(3)通过重大工程项目对湖南民间美术进行推广,针对湖南民间美术的社会价值和应用空间,通过旅游工程项目、文化创意产业化项目,进行全面、高端和深化应用。如湖南省文化产业发展专项资金项目,支持从现代视角对民间美术进行产业化。

3.2 湖南民间美术科研成果

湖南民间美术的形成和发展具有复杂性与多样性,总体上形成了这样几种学术格局:(1)民间美术丰富的文化内涵研究。探讨了民间美术的历史文化内涵、图腾信仰文化内涵、生殖崇拜内涵、伦理文化内涵、生态文化内涵等。如王健荣教授对湖南民间美术资源的历史源流、分类构成和现实价值进行探讨^[8-10]。(2)民间美术纹样研究。体现在具体民间美术纹样的收集与整理方面。如左汉中主编的《湖南民间美术全集》《湖湘剪纸》等著作,从历史渊源、文化生态环境、分类与应用、艺术风格等角度,收集了大量的纹样资料;(3)民间美术的装饰性特征研究。由于特定的历史和文化渊源,装饰性是湖南民间美术的主要特性之一,在当代具有审美意义。如龙湘平在《湘西民族工艺文化》一书中对湘西民居建筑、苗族服饰、土家

织锦、苗族刺绣、印染、湘西苗族剪纸等工艺进行了实地调研。(4)民间美术的应用研究。在文化创意产业的带动下,湖南民间美术成为地域文化发掘的重要宝库,主要针对湖南民间美术进行文化创意设计途径探索,在包装设计、平面设计、室内设计、动漫形象设计、旅游纪念品设计和书籍装帧设计等方面进行应用性研究。

4 面向设计专业层次化需求的湖南民间美术科研成果转化策略

湖南是高等教育大省,特别在设计专业教育方面,拥有湖南大学设计艺术学院设计学博士学位授予权,也包含湖南工艺美术职业学院专科特色的职业教育。同时,由于地理位置的便利条件,湖南民间美术与地方高校教育结合具有良好的基础条件,发展空间广阔。如吉首大学地处湘西地区,近年来对湘西苗族民间美术进行了探入挖掘^[11]。因此,针对不同学历的设计专业学生,科研成果转化具有层次化特点。基于以上,文中提出实践应用层面和理论深度层面的转化策略。第一,面向需求领域宽口径的实践应用层面。地方高校培养的学生主要服务于湖南省地方企业、事业单位,为湖南民间美术提供丰富的传承与保护土壤。此类以地方市场、地域产业需求为导向,面向湖南民间美术的造型、审美和装饰的应用性。第二,面向研究需求的理论创新层面。设计学具有完整的本科、硕士、博士教育体系,因此,从学生继续教育角度考虑,体现湖南民间美术的研究深度。以理论创新为主,将湖南民间美术的文化内涵、美学思想和技艺精神进行理论创新转化。众所周知,湖南民间美术科研的群体主要是地方高校、院所,从基础性研究、应用性研究到综合性研究等方面,在人才优势、平台优势、团队优势等方面无可比拟。由此,在保持基础研究的同时,亦可对其进行深入探索、广泛发掘和应用创新^[12]。从设计专业层次化需求角度,地方高校设计专业对湖南民间美术科研成果的转化具有重要意义和价值。

5 湖南民间美术在地方高校设计专业教学转化路径

5.1 艺术形式的教学转化

湖南民间美术在色彩、造型、材料质感等方面

具有独特的艺术形式。因此,从满足消费者需求的角度,对其进行教学转化。(1)湖南民间美术色彩的教学转化。湖南民间美术色彩绚丽浪漫,反映了劳动人民对美好生活祈愿的内心世界和乐观向上的浪漫主义精神。在色彩搭配上既有古朴素雅、安定协调的色彩搭配,也有色彩对比强烈、装饰性强的艺术美感。可以在色彩构成、色彩设计过程中进行转化应用。(2)湖南民间美术造型的教学转化。湖南民间美术器物、建筑、服饰和用品造型具有多样性的特点,形成包含纹样、纹饰、符号等造型形式,具有丰富的造型语言,是传达内涵信息的重要载体。特别是从丰富现代设计专业文化内涵的角度,提升造型的艺术美学,转化可以从立体构成、空间设计和造型设计等方面开展。如图1所示,对湖南民间美术进行造型艺术提炼,并应用于轻轨列车造型设计,也是湖湘文化内涵与形式的相结合的方式。(3)湖南民间美术材料质感的教学转化。湖南民间美术常见的材料包含织物、竹木、漆器、银器和陶瓷器等,或者通过不同材料的组合形成质感。通过视觉体现质感艺术,亦可从触感角度出发,在设计过程中通过消费者触感的体验,表达质感艺术。此类可以从模型制作、材质搭配设计实施。

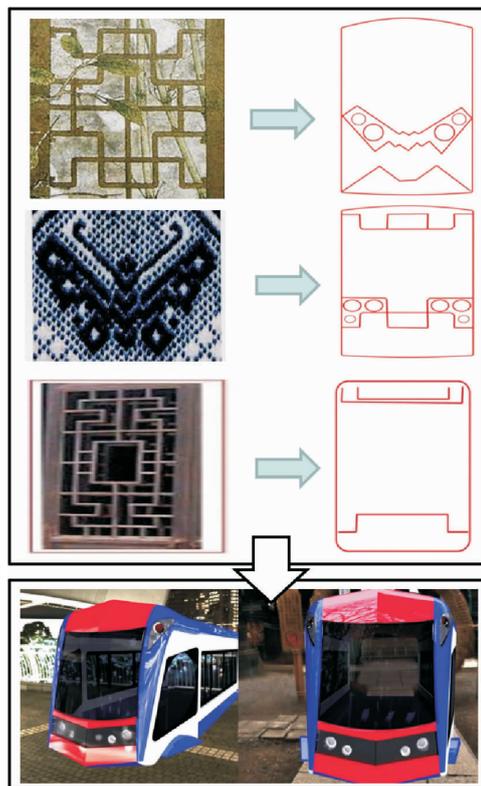

图1 湖南民间美术造型艺术提炼与应用

5.2 文化寓意的教学转化

由于交通条件限制,湖南民间美术长期处于封闭式发展状态,产生和演变呈现出明显的原发性和地域性特点,形成相对古朴、原始的艺术面貌^[13]。丰富的民俗内涵和强烈的地域特色,受到学术界的关注和公众的喜爱。因此,文化寓意的教学转化,一方面将湖南民间美术的文化寓意进行符号化提炼和归纳,通过简单明确的构成关系传达文化的内在特点,形成文化寓意的视觉形式。设计专业的特点在于通过视觉、触觉、听觉和空间构成形式传达美学内涵,体现湖南民间美术文化寓意转化的重要意义。因此,从艺术构成特点中提炼符号形式,形成现代设计语言,对教学应用和理论深入具有现实作用,也是匹配当代消费者需求的手段之一。如图2所示案例,从现代主义简洁角度进行湖南民间美术符号提炼,成果可以广泛应用于现代设计。另一方面,对湖南民间美术中的故事、情景的提炼,以历史渊源、民俗风情的方式传达文化的内涵本质。从连续和动态的角度,将具有情节和叙事性的民间美术形式进行结合,即可扩展理论深度,亦可形成转化的高度和宽度。

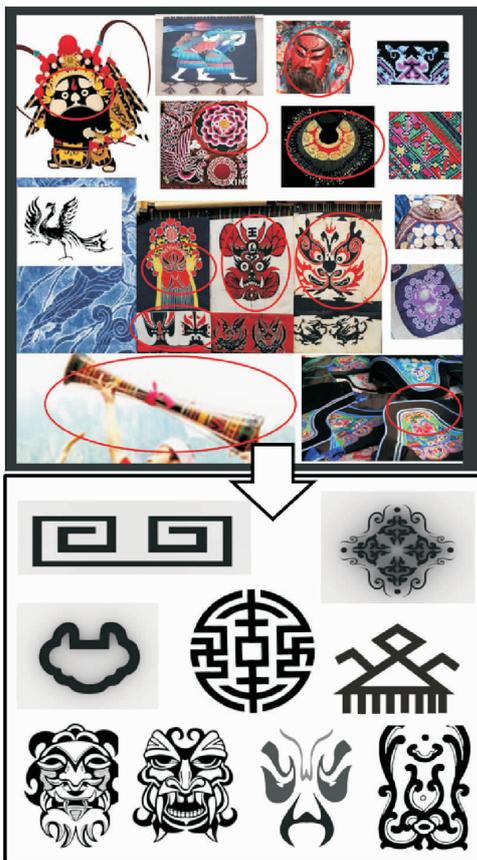

图2 湖南民间美术符号提炼

5.3 技艺匠心精神的教学转化

湖南民间美术在漫长的历史长河中形成了众多独特的技艺,民间美术艺人对技艺的不断改良、完善、创新成为宝贵的精神财富^[14]。如在织物中常用的挑、绣、染、织等工艺(见图3),作品精致秀丽,匠心独具。在剪纸当中常用的凿、锉、剪工艺,湖南民间的竹、木、石雕刻工艺,遍及三湘。这些技艺为瑰丽的民间美术遗产增光添彩。在强调地方高校设计专业学生动手实践能力的背景下,可以进行以下转化。(1)湖南民间美术技艺形式的转化。结合地方高校的实践教学体系,进行实验、实践教学。特别是在文化创意设计领域,产品技艺精华是吸引消费者关注的主要特色,同时对设计专业学生在动手能力、创新能力起到促进作用。(2)对工匠精神的学习和刻画,通过非物质载体形式传达深厚的精神内涵。将传承人引进校园宣讲,对传承历程、历史和求索精神现身说法,让学生近距离感受匠心精神境界。从传承精神的角度,对其设计、构思、制作过程进行转化。(3)对技艺技法的转化。湖南民间美术主要以亲族间手把手教导、口口相传的方式进行传承,技艺技法作为核心技术具有神秘色彩。随着时代的发展,逐渐呈现于世人面前。因此,通过技艺技法的转化,将湖南民间美术精华传导至设计教学之中,在提高设计教学质量的同时,提升学生对湖南民间美术的技艺匠心精神的认识。

图3 织物作品

6 结语

湖南民间美术是湖湘文化的重要组成部分,在湖南省科研体系的资助下,产生了丰富的科研成果。湖南民间美术科研资源在地方高校设计专业教学转化过程中,既要面向设计专业教学的特点,也要考虑学生在未来发展的层次化需求,形成全面的转化策略,规划清晰的转化路径。具体实

施过程中,从专业教学、公共课程教学、实验教学、实践教学等方面,对湖南民间美术的艺术审美、文化寓意、技艺匠心精神进行全面探索。研究对民间美术科研资源向设计专业教学转化具有参考意义和借鉴价值。

参考文献:

- [1] 田茂军,邓振军.湘西苗族剪纸的分类及其文化内涵[J].吉首大学学报(社会科学版),2001(3):80-84.
- [2] 陈雪苗.湖南传统民间美术在美术教育专业的传承[J].艺海,2013(12):205-206.
- [3] 鲁宁.湖南民间美术在地方高校包装设计课程中的探索[J].上海包装,2014(6):60-62.
- [4] 杨智.梅山民间美术元素在艺术设计专业转型发展中的应用——以湖南人文科技学院为例[J].湖南包装,2019(1):149-151.
- [5] 陈斌,毛攀云.梅山民间美术元素应用于艺术设计专业的长效机制——以湖南人文科技学院为例[J].艺术研究,2018(3):108-109.
- [6] 王平.湖南民间版画文化与艺术资源在地方高校美术教学中的运用与传承[J].美与时代(中),2018(2):108-109.
- [7] 文牧江,曾景祥.湖南民间美术的主要形式及分布状况初探[J].零陵学院学报,2002(S1):123-125.
- [8] 王健荣.湖南美术资源余论[J].艺海,2011(12):64.
- [9] 王健荣.湖南美术资源的历史源流及其现实价值[J].艺海,2011(11):68-69.
- [10] 王健荣.湖南美术资源的分类及其构成特点[J].艺海,2011(10):75-76.
- [11] 谷利民,龚龙煜.论湖南地方高校美术教学对湘西民间美术的保护和传承[J].戏剧之家,2016(17):207-208.
- [12] 汪为义.湖南民族民间工艺美术概述[J].装饰,2000(4):13-14.
- [13] 王沈策,刘瑶,员林.基于地方高校设计教育的湘西苗族剪纸艺术的传承与创新策略分析[J].当代教育理论与实践,2019(4):55-59.
- [14] 王沈策,刘瑶,员林.湘西苗族剪纸艺术研究进展与设计产业创新发展途径[J].湖南包装,2019(1):88-90.

Study on Hunan Folk Art Research Transformation for Local Colleges and Universities Design Majors

WANG Shence, LIU Yao, HU Hui

(School of Architecture and Art Design, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: Hunan folk art is colorful and rich with strong regional characteristics. Under the research funding system of Hunan Province, it has reaped a large number of outstanding scientific research results; however, there are few researches on transformation to teaching. In response to such problems, the paper explores the transformation of teaching and learning in Hunan folk art research. Based on the three characteristics of the core level, expansion level and multi-integration level of Hunan folk art resources, the paper firstly analyzes Hunan folk art research system, the characteristics of scientific research achievements and the status quo of teaching transformation. Secondly, it proposes a hierarchical transformation based on the needs of design majors. Lastly, it puts forward a specific transformation path from the perspectives of artistic aesthetics, cultural implication, skills and craftsmanship spirit. The research provides reference for the transformation of regional folk art research results into design education.

Key words: Hunan folk art; design major; research resources; teaching transformation; local colleges and universities

(责任校对 龙四清)