

传统手工皮雕技艺在高校艺术设计专业教学中的传承与发展

熊梦洁, 贾琦*

(武汉纺织大学 服装学院, 湖北 武汉 430073)

摘要:从传统手工皮雕文化及技艺出发,探讨了传统手工皮雕技艺与高校艺术设计专业教学相结合的重要性与必要性,提出了旨在提高学生艺术文化素养和设计实践能力的教学方式和教学要点,以期培养具有自主创新能力的复合型人才并推动传统手工皮雕文化与技艺的传承与发展。

关键词:传统手工皮雕技艺;艺术设计教学;传承与发展

中图分类号:G642.3;TS932.9

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2021)02-0062-03

传统文化的传承与发展已经成为新时代的设计热潮,通过对皮雕艺术的多角度、跨领域的研究与实践^[1],将为皮雕艺术的传承与发展提供新的创新思路。基于其独特的艺术魅力和文化重要性,传统手工皮雕在高校艺术设计专业教学中不仅要求学生掌握其理论知识和工艺技术,还需要其具备自主创新的能力和意识。以传统手工皮雕技艺的传承与发展为目标,旨在培养具有自主创新设计能力的复合型人才,对高校艺术设计专业教学与传统手工皮雕技艺的结合模式进行分析与总结。

1 传统手工皮雕概述

皮雕即皮革雕刻,属于工艺美术学的范畴。传统手工皮雕指在未经加工处理过的特殊的植鞣革^[2]上用特定的旋转刻刀和印花等雕刻工具进行刻画、敲打、塑形,并辅助以按、压、敲、挤、打、拉、扯、捏、搓、揉等手法^[3],以制作出各种明暗、深浅、远近等视觉效果,使雕刻图案在皮革表层呈现出凹凸的纹理和虚实的层次^[4]。传统手工皮雕技艺不仅是一项技术,更是一门独特的艺术^[5]。

皮雕艺术最早起源于文艺复兴时期的欧洲^[6],中世纪时期工艺精湛、设计考究的皮雕饰品曾一度成为欧洲皇宫贵族身份和名望的象征^[7]。在传播的过程

中,美国西部成为了世界上皮雕产业最发达的地区,并形成了独特的美式风格;在第二次世界大战期间,皮雕传入了日本^[8],日本人在皮雕工艺方面充分发挥了近乎苛刻的传统手作精神,加上日本匠人积极主动地吸纳美式皮雕工艺之精华,并加以灵活变通运用,从而形成了独具特色的日式皮雕风格^[9]。在20世纪50年代,皮雕由日本流入中国台湾并进而传入中国大陆中原地区。除此之外,我国的皮雕技艺在北方少数民族地区也有着长足的发展。蒙古族传统民族图案对皮雕艺术的发展起了不可或缺的作用。内蒙古地区的皮雕艺术具有鲜明的草原民族特色,是蒙古族独特的文化艺术表现形式^[10],是蒙古族传统手工艺之一。

传统手工皮雕技艺历史悠久、主题鲜明、风格多元、工艺细腻,具有完整的工艺流程,兼具实用性和装饰性。近年来,中国文化软实力的提升推动了传统手工艺的传承与发展,加之国内传统手工皮雕技艺的爱好者与传承人的潜心钻研,我国的手工皮雕技艺发展迅猛。国内研究皮雕艺术的队伍正在不断壮大^[11],各城市手工皮雕艺术工作室都有不同程度上的成就。

2 传统手工皮雕技艺在高校教学中的现状

目前高校艺术设计专业的手工皮雕技艺教学多为传统的工艺课教学模式,要求学生掌握皮雕制作的基本技法并完成简单皮雕产品的制作,如具有简单皮雕装饰图案的杯垫、手环、皮带等平面化产品^[12]。就国内高校手工皮雕技艺的整体情况而言,高职高专院校开设的皮具制作、手工雕刻等课程侧重实操技能的培养,缺乏理论知识的系统教学。有少数设计类专业学院开设皮革艺术设计课程,旨在培养皮革产品(包括

收稿日期:2020-12-02;修回日期:2020-12-09

基金项目:武汉纺织大学2020年度研究生教学改革与研究项目(武纺大研[2020]4号);武汉纺织大学校级基金科技创新计划项目(202000710);武汉纺织大学服饰品原创设计研发中心科研平台项目(武纺大科[2015]5号)

作者简介:熊梦洁(1995-),女,硕士,主要研究方向为服饰品创新设计、服饰文化,E-mail:xmj-1995@qq.com。

*通信作者:贾琦(1971-),男,教授,硕士生导师,主要研究方向为可持续服装与服饰设计、服饰文化等,E-mail:jiaqihrb@126.com。

箱包、鞋、帽、皮雕及饰品)的设计能力;掌握现代皮革产品的新技术、新材料及新的技术观念,并能应用到设计实践中;从艺术设计、时尚流行的角度,把握皮革产品艺术设计;掌握计算机辅助设计在皮革产品设计中的应用。内蒙古自治区对于皮雕艺术的研究较为深入,有十几个高校设有皮艺工作室,其艺术特色和独特风格各不相同。高校中对于手工皮雕的教学具有当地的民族特色,注重皮雕技艺和现代技法的融合应用,并结合当地民族旅游产品实现皮雕艺术的产品化教学^[13]。

高校基于传统教育模式下的皮雕技艺工艺课能够帮助学生在一定程度上了解和掌握皮雕技艺,但是并不能以此培养成为可持续学习、探究和创造的能力;由于忽视相关文化内涵、历史起源、风格特点、工艺技法等理论知识的学习,学生对于传统手工皮雕的了解不够全面;传统手工皮雕技艺传承人属于稀缺人才,对手工皮雕认识不够全面,无法保证传统手工皮雕技艺在高校传承中的正确性与先进性。

3 传统手工皮雕技艺在高校艺术设计专业教学中的传承

3.1 对艺术风格的传承

目前皮雕工艺所用的图案多为欧洲传统图案风格,以史东门风格、谢里丹风格、亚利桑那风格和加州风格为主;在我国少数民族中,蒙古族是最钟爱和擅长皮雕工艺且仍然保留着制作皮雕手工艺传统的民族^[14],其皮雕作品不仅涵盖了蒙古族独特的皮雕工艺技术,描绘了源自蒙古族自然风光的纹样与图案,更承载着蒙古族传统的民族文化与民族精神。

高校艺术设计专业教学从传统艺术设计教学模式来看,造型基础、设计基础及专业设计构成的模式缺乏一定针对性,在某种程度上没有突出艺术设计的特色^[15]。皮雕艺术注重对传统文化与自然元素的继承,能够拓展学生的艺术修养与艺术自觉;而其极具包容性的艺术造型和应用元素,使皮雕的现代变形艺术呈现出多元化、多形式的丰富艺术价值,能够在实践设计的过程中拓展学生的艺术认知和艺术创新思维^[16]。将传统手工皮雕技艺加入高校艺术设计专业,保证学生通过专业的途径获取相关知识,学习和了解传统手工皮雕不同风格的历史渊源、造型特色、民族纹样等设计思想与艺术理念。在专业课程的学习中,积累理论知识、拓展设计思维、提升实践能力,将传统手工皮

雕艺术风格与现代设计材料、设计题材相结合进行创新设计,增强学生对其直观感受及风格内涵的理解。只有在专业课程的设置上,保证理论与实践相结合,传统手工皮雕艺术的文化内涵和技艺才能真正得到继承,才能在现代社会得到持续发展。

3.2 对工艺技法的传承

民间传统手工技艺的传承大多手口相传,缺乏系统完善的工艺资料,高校针对传统手工皮雕工艺技法的传承应强调其专业性,注重雕刻部分的6个关键步骤:一是润湿皮革,为使皮革便于雕刻,通常用海绵沾水或者喷壶喷撒的方式,均匀湿润皮面增强其延展性和可塑性;二是拷贝线稿,将绘制好设计线稿的硫酸纸上固定在所要雕刻的位置,用圆头铁线笔将线稿拷贝至皮革表面;三是雕刻纹样,根据皮料选择合适的旋转刻刀对线稿进行雕刻;四是敲打印花,根据纹样选择合适的印花工具敲打完成纹样装饰;五是整理塑型,纹样装饰完成后可调整或添加装饰线条,并根据设计要求对皮面进行塑形,最后将皮放置在阴凉处慢慢阴干。

皮雕艺术的价值在于手工雕刻技法的工艺之美,雕刻与敲打能赋予皮革新的生命与灵魂。在高校艺术设计专业传统手工皮雕技艺的专业课教学中,教师不仅需要教授学生们正确、规范的制作传统手工皮雕的工艺和步骤,更需要在掌握基本操作的基础上指导学生掌握该工艺的要点以达到更高层次的实操水平。只有掌握了制作传统手工皮雕的基本工艺流程与工艺要点,才能完成后续皮雕艺术的创新设计。

4 传统手工皮雕技艺在高校艺术设计专业教学中的发展

高校艺术设计专业旨在培养全方面的复合型人才,在教学上应注重多种设计风格指导和多种专业技法传承,培养学生自主探究学习的习惯,并锻炼和掌握设计实操的各项技能与应用。美国马里兰大学管理学兼心理学教授洛克提出的“目标设置理论”,认为设置课程目标对于学生完成学业和解决问题具有正向的激励作用,并能引导学生进行自主探究学习。在这样的教学要求下,将传统手工皮雕技艺设置为一门艺术设计专业课程,不仅能够教授学生相关艺术历史和民族文化内涵,在实际操作的过程中锻炼学生的实践能力,通过结合传统艺术特色和现代设计思维培养创新意识,还能够提升学生的审美能力,丰富学生对艺术的见解。

将传统手工皮雕技艺加入高校艺术设计专业课程,能够保证其在传承与发展过程中的专业性与正确性,为其与现代设计相结合奠定基础;培养新一代具有自主创新设计能力的复合型人才,避免工业化生产流水线千篇一律、缺乏设计感和文化内涵的产品占领市场,推动皮雕技艺在当今多元化社会中的原创性和创新性发展。

5 结语

为了更好地传承和发扬我国传统手工皮雕艺术文化,高校应以手工皮雕的艺术特色、手工技艺及其蕴含的传统文化为基本点,结合并改进高校艺术设计专业的教学结构、教学方式和教学要点,使学生能够在更全面、更细致地学习、了解和掌握有关传统手工皮雕的理论知识与实践操作后,有能力进行自主探究和创新设计。

参考文献:

[1] 郭娇娇.皮雕艺术研究综述[J].新疆艺术:汉文,2019,(4):119-123.
 [2] 刘海燕.皮雕艺术及其技法探索[J].西安文理学院学报:社会科学版,2012,15(2):84-86.
 [3] 刘海燕.雕刻与敲打下的重生——皮雕艺术研究[D].西安:西安美术学院,2011.

[4] 董 斌,刘 存.手工皮艺产品的创新设计与开发研究[J].包装工程,2017,38(4):153-156.
 [5] 罗向东,吕美莲,孙 云.手工皮雕工艺技术研究[J].中国皮革,2019,48(7):32-35.
 [6] 孙 云,罗向东.皮雕工艺在鞋靴设计中的应用[J].中外鞋业,2018,(8):33-36.
 [7] 包格日乐吐,莫日根.蒙古族皮雕艺术对内蒙古高校美术教育的意义[J].内蒙古民族大学学报:社会科学版,2015,41(1):115-118.
 [8] 李 钰.皮雕个性皮具的正确打开方式[J].中国新时代,2017,(3):82-87.
 [9] 陈 涂.论皮雕艺术中各类美式唐草的风格特点[J].工业设计,2016,(9):85-86.
 [10] 哈斯娜.皮雕艺术在皮革服装创意设计中的应用研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2018.
 [11] 李 莹.手工皮雕艺术初探[J].美与时代:创意(上),2014,(9):46-47.
 [12] 贾镇瑜.基于目标行为导向法的皮雕制作教学[J].装饰,2017,(4):134-135.
 [13] 耿海东.蒙古族皮雕艺术研究[D].银川:宁夏大学,2017.
 [14] 滕艾娟.皮雕工艺与材料的分类研究[J].工业设计,2018,(4):53-54.
 [15] 曹献馥.艺术设计实践教学的创新和思考[J].国际公关,2020,(6):106.
 [16] 张珂欣,孙式鑫.皮雕对大学生艺术体验与能力拓展的传播模式研究[J].中国艺术家,2019,(12):168.

Inheritance and Development of Traditional Handcrafted Leather Carving Skills in the Teaching of Art Design Major in Colleges and Universities

XIONG Meng-jie, JIA Qi*

(School of Fashion, Wuhan Textile University, Wuhan 430073, China)

Abstract: Starting from the traditional handmade leather carving culture and skills, the importance and necessity of combining traditional handmade leather carving skills with the teaching of art design major in colleges and universities were discussed, and teaching methods and key points aimed at improving students' artistic and cultural literacy and design practice ability were proposed. The main points were to cultivate compound talents with independent innovation ability and promote the inheritance and development of traditional handmade leather carving culture and skills.

Key words: traditional handmade leather carving skill; art design teaching; inheritance and development

节能减排,大有可为,功在当代,利在千秋