

谈服装教育的艺工结合性

张剑峰¹, 阎玉秀²

(1. 宁波服装职业技术学院 中国服装产业园设计中心, 浙江 宁波 315104;

2. 浙江理工大学 服装与艺术设计学院, 浙江 杭州 310033)

摘要: 服装属于应用设计的范畴,是艺术与技术的结合体。它不是两者的相加,而是相互的渗透;两者可以有所侧重,但绝对不能分离。服装教育要充分体现服装艺工结合的特点,树立服装整体性观念,要让服装教育为服装产业服务。这就是服装教育的教学目的。

关键词: 服装;艺术;技术;结合;教育

中图分类号: G718.5;G633

文献标识码: A

文章编号: 1671-8798(2004)03-0204-04

服装专业不同于其他专业之处在于它所研究的对象——服装,既有很强的艺术性,又有很强的实用性。也就是说,人们在使用服装时,既要求服装造型美观漂亮,又要求服装穿着舒适合体。所以,服装专业是属于艺工结合的交叉学科。这类学科除了具有一般高等教育的共性之外,还有一些既不同于艺术类学科,又不同于工程类学科的特点。通过本课题的分析研究及多年来的服装教学实践,笔者认为:服装教育采用艺工结合教学模式非常必要,而要实现艺工结合则必须从思想认识、教学内容、教学方法以及教师素质上做起。

1 服装教育实行艺工结合的必要性

曾经在一次服装研讨会上听到这样的争论,一位服装专业的教授认为中国服装业的发展关键是提高设计含量,质量、技术没有问题;另一位企业经理反驳他的观点,认为质量、技术才是企业的生命线。这种分歧是目前中国服装教育与企业之间存在的普遍现象,两者在对服装的认识上都存在片面性——把服装中紧密结合的艺术和技术所体现的价值分离为艺术和技术两个方面。这种认识发生在教育之中说明了教育与社会所需之间的脱节,也体现出服装教育的片面性和接受教育的人才所学知识市场的脱节性。如一位企业家所言,企业管理者应把人力资源、融资做好。但现在许多企业管理人员都在做设计,从一针一线做起。学校应该设立市场的科目,以市场为着力点进行设计。当然,这位企业家的说法有些偏激,因为中国服装业的发展离不开二十几年来服装教育所培养出来的服装人才对服装行业的推动。但也不可否认,服装教育确实也存在一些问题,设计类的大部分学生只会画效果图却不懂得它是否能生产,不能处理设计与成本的关系,不能……要解决这些问题就必须在服装教育中更好地实行艺工结合。

服装属于应用设计范畴,具有艺术性和功能性双重特点。服装又是“产品”,而产品只有当它产生经济效益和社会效益时才能体现它真正的价值。这种价值可以是物质上的,也可以是精神上的;可以是有形的,也可以是无形的。服装是使艺术转化为技术,进而使技术得以升华的一种产品,是艺术与技术的相互渗透,而不是简单相加,两者可以有所侧重但绝对不可分离。就如雷圭元所言:“技术与艺术之间的联系,是紧密得毫无间隙的。如同水流可以影响大地的形势,大地的形势同样可以影响水流的方向。”^[1]从这句精辟的言语中我们可

收稿日期: 2003-06-19

作者简介: 张剑峰(1971—),女,浙江奉化人,副教授,主要从事制服设计及理论研究。

以发现,好的设计需要好的技术来实现它的创意和品质。同样,精致的技术一旦没有了它的设计性,也不会产生很高的附加值。就如我国有些服装加工企业有着非常精良的工艺水平,专门替世界上知名的服装品牌进行加工,但它只有挂上名牌的商标时,才会体现出它无形的价值;而一旦去掉商标,则是一件相对廉价的商品。名牌的服装必须有精良的工艺,才能体现其名牌的价值。因此,设计是产品的核心,是产品高附加值的基础,但设计必须与技术产生完美的结合才能创造价值,服装要体现这种艺术与技术结合的完整性。

教育是培养人才和传播知识的工作,教育又有为社会服务的功能。根据知识经济社会的特征,服装教育须从社会需求和人才的可持续发展,来确立服装教育的培养目标、人才规格,来设计合理的教学计划、教学大纲、教学内容和教学方法等,从而培养具有创新能力的人才。服装是艺术与技术的结合体,服装教育实行艺工结合模式是非常有必要的。它有利于体现服装的特性,服装教学的整体性,课程内容的系统化和教学方法的多样性,有利于培养学生整体思考问题的能力和动手能力,有利于加强教育与市场的联系。

2 服装教育艺工结合的可行性

我国在服装教育艺工结合方面存在的问题及解决的办法。

2.1 从根本上加强对服装艺工结合教育模式的认识

服装教育中艺术与技术的结合,恰恰反映了服装审美性与功能性的统一、文化性与经济性的统一。也就是说,服装不仅需要创新,有艺术的感觉,而且需要以合适的材料和技术手段来体现;它不是一件装饰品,它只有依附在人体上且能让人体活动自如,才能体现它创造的价值。在以前的服装教学中,往往有这么一种错觉,以为服装设计就是画一张服装效果图,服装工艺就是做一件衣服(现在持这种观点的也有)。其实不然,服装不管是作为“产品”还是作为“作品”,服装效果图仅仅是服装设计构思的第一步,是创造性的开始,接下去还有面料、结构、工艺、价格以及市场等一系列所需要考虑的事情。没有后者的支持,效果图仅仅是一张画而已。服装工艺不是服装的总结,而是完成产品的手段。不是为做而做,而是对服装设计的剖解、完善。如法国ESIV学院在教学生服装工艺课时,不仅要求学生做一件衣服,而且还要求学生将款式稿、面料小样、辅料(纽扣、线、衬里等等)、工艺流程、结构图、工艺特点等所经历的过程都记录下来,使学生意识到服装工艺不仅仅是工艺,而是与艺术相结合后完成产品的手段,是图样设计转化为工艺设计的过程。因此,该校学生有很强的服装生产管理意识和成品服装的意识。清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)是中国最早创立服装专业的一所高等院校,以设计见长,该校培养的学生多次在国际性服装设计大赛中获奖,2002年又有一名学生获得巴黎国际青年设计师大赛的金奖。该校在教学中强调服装创意的同时,非常重视样板与工艺,每年请日本专家给教师和学生上课,提高师生的服装样板与工艺的技术与水平。且该校自2002年以来,实行教学改革,积极寻求途径与企业合作,建立了多个工作室,如童装工作室(太子童装)、职业装工作室、时装工作室、戏剧服装工作室等,由系里专业教师分组负责且让学生参与,为企业设计开发产品,以加强教师和学生的实际应用能力及对市场的把握能力,营造服装艺工结合教学的良好氛围。只有认识提高了,才能从根本上解决服装教育中艺工结合的脱节问题。

2.2 在教学内容和教学方法上实施服装教育的艺工结合

服装教育既然是针对“服装”进行教学,那么各课程之间就需要有“服装”内容的渗透。如服装材料课应结合材料对服装的功能性和实际的应用性来进行教学;服装设计不是单纯从服装的创意性来讲授,而是结合创意之后的面料、结构和工艺的可操作性来教学。“教育需要解决的问题就是使学生通过树木看到森林”,“要根除各科目之间致命的分离状况”^[2]。宁波服装职业技术学院依托宁波强大的服装产业和服装人才优势,经过广泛的调研和专家的多次论证,结合生源的实际情况,为办出服装特色,对服装专业进行了大胆的改革,在课程内容和教学方法上进行了很大的调整。如服装工艺与制作专业为突出“样板”与“工艺”的针对性、应用性,将服装色彩、图案基础、服装效果图及服装设计4门课程整合成1门“服装设计学”,经整合后的“服装设计学”在课程教学中贯穿色彩、图案、面料和服装画技法等课程内容,提高了学生对服装设计色彩造型、款式造型、面料运用及绘画表达的整体能力。高级女装设计、高级女装制板和工艺的部分内容融入“服装立体裁剪”课程等。教学内容的系统性、完整性和教学方法的合理性,是服装教育艺工结合的实施手段。课程内容的系

统性、完整性指的是课程内容的内涵需要有针对性,针对“教育的核心”进行教学。它包括课程结构的优化,不同科目之间的横向渗透与纵向渗透,以及每一科目各单元之间、各项内容之间的协调。采用大作业、导师制和课题式等多样性的教学方法,以改变单一的课堂教学模式。该校在学生入学两年后分方向教学中,实行“导师制”教学方法。学生反映很好,教学效果明显。如该校首届毕业学生在3年级时有33名学生选了样板方向,带他们的导师改变教学方法,把课堂搬到了市场,带领他们考察服装市场,让学生直接了解市场,针对最流行的服装款式和服装新的结构特点进行分析、打板。使学生在掌握多种打板技能的同时提高了服装审美能力,也使学生提高了学习、思考和创新能力。从最后学生反馈的意见来看,学生认为在课堂上能学到最基本的知识,但内容单一,知识陈旧,而改革后的这种教学方法不仅能获得最新的知识,而且改变过去死读书的现象,使自己的眼界一下子开阔了,脑子也灵活了。同届选择经贸方向的19名学生,带他们的是有7年接单、跟单、理单经验的教师,她把企业外贸中的单子带入课堂教学让学生进行理单的实际操作,分析其中的要点,使学生的实践能力一下子提高了。当年该届毕业生在分配时,平均每个学生有8个岗位可选择,这是该校实行教学改革后的一大成绩。实践教学是学生接触社会的一个重要环节,是由学校教育到社会需求的过渡。该校非常重视学生的实践教学,除建立常规的实验、实训工场外,还建立了2条标准的西服和衬衫流水线,模拟企业生产模式进行实践教学,使学生在学校就能体会到自己的社会角色,使理论与实践得以结合,并提高对市场的认识。香港理工大学的服装专业,有一个大作业课,时间为1个月。从设计、材料创意、打样到最后的样品成稿都由学生独立完成,这样做的目的是使学生在不同的科目之后,有一个综合运用、整体优化知识的过程,给学生一个系统掌握知识的机会。课题式的教学方法是针对市场产品开发或某一个项目开发进行教学。笔者在清华大学美术学院学习期间,参与该校为建设银行北京分行的制服设计课题研究,从银行同行业的制服现状调研,特定目标的调研,面料生产厂家、面料市场、配件市场的调研,到制服设计、开发、成品制作、成本核算、价格审定等,参与了项目从调研、分析、开发全过程的实际操作,从实践中得到理论的升华,为“职业制服与CI文化”的课题研究提供了宝贵的实践依据和理论论证。因此,具有实践可操作性的教学内容与方法,才使艺工结合得到真正的实现。但不同层次的服装教育实行艺工结合的要求会有所不同。对于本科生,其培养目标是知识面广,富有创新精神,具有较强的实践动手能力和独立工作能力的高级技术人才,所以,在整个办学思路及专业培养上都必须注入艺工结合的教育理念,通过艺工结合型的教育,加强学生的实际动手及操作能力,符合社会对本科生的要求。而对于高职类的学生,由于从初中升入高中,基本的文化课及美术课都还要打基础,专业课更侧重于工艺性,艺工结合型教育还为时过早。对于研究生,其培养方向是从事教学、科研和工程技术的高级人才,所以,它会更侧重于理论的学习与研究,但在服装专业教育中仍要有艺工结合型的培养,只是相对于本科生来说其要求的程度会相对减弱。

2.3 加强业务培训,造就一支高素质、高水平的教师队伍

振兴民族的希望在教育,振兴教育的希望在教师,建设一支具有良好政治业务素质、结构合理、相对稳定的教师队伍,是教育改革和发展的根本保证。比较国外服装教育与国内服装教育开设的课程相差甚少,但国外的服装教育培养的学生综合能力较强,最根本的一点是国外服装教育中的师资与国内不同。国外的教师除必须具备一定的理论水平外,还必须具有相当丰富的实践经验。同时,他们还聘请大量的兼职教师,这部分兼职教师在服装企业中有相当丰富的实践经验。教师们理论联系实际,保证了教学内容与市场及时尚结合的紧密性。国内的服装教育大多是专职教师,聘请较少的兼职教师。这些专职教师中有一部分是从学生到教师,从理论到理论,很少跨出学校的大门,“闭门造车”、“就事论事”,缺少实践的锻炼。服装艺工结合教学要求担任不同科目的教师都应从服装的“实用性”上去教学,这就给教师提出了更高的要求。不纯粹从理论到理论教学,而是要理论结合实践进行教学。就如一个设计师所言:“要提高学生的设计审美和技术审美,首先还是应提高教师的眼光。”同样道理,对于服装教育者来说,要提高学生的实践水平,首先要提高教师自身的实践水平和实践能力。因此,要提倡教师到企业中挂职锻炼,通过参加培训和科研开发等不同的途径来提高自身的综合素质。再者,要提倡教师的团体合作精神。服装是艺术与技术的结合体,它不是两者的简单相加,而是你中有我,我中有你,相互渗透。因此,也就要求担任不同科目的教师相互交流、知识相互渗透,甚至可以采用大备课的形式进行教学。如服装结构、服装工艺、服装设计和服装面料的教师一起备课,探讨服装的这4个方面

的相互联系和相互影响。设计教师传达流行、时尚、创意的信息,结构工艺教师(技术教师)提出合理的技术性建议,而面料教师可以解决最佳的材料选择。这种经过分析、讨论之后的效果也就加强了教师之间的联系和对其他学科的认识,进一步加强艺术与技术的结合。在教师这种团队精神的熏陶下,也会产生学生的合作精神。有一支高水平、配合默契的教师队伍,教育的艺工结合才有保证。

3 结束语

服装教育艺工结合的理论就是从服装的完整性出发去探索服装的教育模式,从社会实际需求的角度来定位“产品”(学生)的社会角色,从方法论上摸索课程内容的系统性和教学方法的多样性,从而为中国服装事业的长足发展奠定基础。2003年3月清华大学美术学院、北京服装学院、香港理工大学3所服装类院校在题为《21世纪服装的未来》学生交流会上,中国大陆的学生在服装构想上相当不错,但只有图或动画说明,没有实样展示。香港理工大学的学生不仅有设计图、设计说明,而且还有实样。2002年,在全日本服装大奖赛中,浙江工程学院有3位学生的作品初赛入选。从入选作品来看,我国学生的画画能力、设计能力都不低于日本学生,甚至高于日本学生。但当参加决赛,拿出实际的作品——服装时,给评委的感觉是:中国学生的作品画的比做的好,若能将画的做出来,那就是一名很好的设计师了。这就是我们与国外的差距,我们在教育中追求片面性、缺少完整性的体现。

参考文献:

- [1] 雷圭元. 新图案学[M]. 台北:台湾“国立”编译馆出版,1984.
- [2] Whitehead. 教育的目的[M]. 徐汝舟译. 北京:三联书店出版,2002.
- [3] 教育部中外大学校长论坛领导小组. 中外大学校长论坛文集[Z]. 北京:高等教育出版社,2003.
- [4] 谷鸿溪. 中国职业教育跨世纪走向[M]. 北京:中国铁道出版社,1999.

On integration of art and technology in clothing design education

ZHANG Jian-feng¹, YAN Yu-xiu²

(1. China Fashion Industry Area Design Center, Ningbo Fashion Institute, Ningbo 315104, China;

2. Collgeg of Clothing and Art Design, Zhejiang University of Science, Hangzhou 310033, China)

Abstract: Clothing design belongs to the scope of application design and is the integration of art and technology. It is not the addition of art and technology but the mutual infiltration. Both of them can be emphasized but can't be separated. Clothing design education should fully inflect the features of the integration of art and technology, establish the ideology of clothing integration and make clear the aim that clothing education serves the industry.

Key words: clothing; art; technology; integration; education