

浅析我国艺术设计与工艺美术的创作模式与关系

刘一鸣 杜大龙

吉林大学, 艺术学院, 吉林 长春 130015

摘要: 艺术设计在人类文明发展史上留有浓墨重彩的一笔, 从创造这个词的那一天开始, 代表艺术与商业经济之间存在密不可分的内在关联。而艺术设计之所以与艺术相关, 是因为它存在一定的艺术成分和一定的艺术意义, 对提高人的审美能力具有一定的重要意义。艺术设计从艺术的需要角度出发。主要对象是批量化生产的工艺品。而由于工艺品的设计牵涉的角度较深, 要符合多学科, 多工艺的技术要求, 都是需要用相应的技术方法来解决。那么设计方法就是将设计的观念转变为思想, 其作用是从思维的角度引导设计师对人与物之间的关系进行辩证分析, 本文简要分析了我国艺术设计与工艺美术的创新模式与其之间的内在关联, 希望能对相关工作人员提供参考意义。

关键词: 创作模式; 工艺美术; 艺术设计

Analysis on the Creation Mode and Relationship between Art Design and Arts and Crafts in China

Liu, Yiming Du, Dalong

College of Art, Jilin University, Changchun, Jilin, 130015, China

Abstract: Art design has left a splashy mark in the history of human civilization. From the day when this term was coined, it represented an inseparable intrinsic link between art and the commercial economy. The reason why art design is related to art is that it contains certain artistic elements and meanings, which are of great significance in improving people's aesthetic abilities. Art design, proceeding from the perspective of artistic needs, primarily targets mass-produced art crafts. However, due to the deep involvement of various perspectives in the design of art crafts, which need to meet the technical requirements of multiple disciplines and crafts, corresponding technical methods are required to address them. Design methodology, then, transforms design concepts into ideas, guiding designers to dialectically analyze the relationship between people and objects from a thinking perspective. This paper briefly analyzes the innovative modes of art design and arts and crafts in China and their intrinsic relationship, hoping to provide reference significance for relevant staff.

Keywords: Creation mode; Arts and crafts; Art design

DOI: 10.62639/ssps01.20250101

从 20 世纪开始, 工艺美术在我国已经开始变革了, 其变革的主要内容就是对传统观念进行转变, 其中最主要的观念转变点是什么是设计, 这一观念的转变直接让工艺美术转化为艺术设计观念, 这一论点工艺美术院校的教学模式为基点, 进而影响到社会层面的公民, 即论点主要对于人们的衣食住行各个方面产生影响^[1]。基于此类情况又引发了各种教育改革, 使人们更能直观地感受到中国与西方艺术的文化产生结合对于历史的发展有重要推动性, 从而促进在演变过程当中遇到的问题进行融合产生新概念。

一、艺术设计与工艺美术概述

工艺美术一词最早起源于中国, 出现于我国伟大的教育学家蔡元培对于美术的一本专著《美术的起源中》。在本书中蔡元培对于工艺美术一词的理解是指手工艺人做的工艺品。而美术这一词最早是从西方国家传到中国的, 所以工艺美术这一词在 20 世纪初也仅仅只是将两者的概念进行重合产生的一个新词汇, 是当时的艺术家结合西方词语进行概念

重合将词语整合, 这一词的产生是对中国传统文化以及西方文化的交流碰撞而形成的一个独有词汇。事实上, 在我国古代就有工艺这样的说法, 当时所说的工艺中, 工代表了工匠与制作精神, 而艺则代表了才艺与技能, 属于多重含义词汇的组合以及应用^[2]。但当时的对于公益的概念与现在我们所理解的概念差别较大, 由于当时社会动荡, 五四运动爆发, 工艺美术这一概念又相继被图案艺术美术工艺以及实用艺术等概念慢慢所取代, 一直到新中国成立时期又开始出现, 所谓的工业艺术一种名词, 一直持续到 1956 年, 中央美术学院将工艺美术设置成为一门独立的艺术学科, 这才标志着中国第一, 所具有工艺美术系的高等院校学府最终成立, 并逐步构建起了一所较为专业、较为综合和多元化的本科美术专业院校, 由于这一院校的设立全国相继开设了有关工艺美术的相关专业, 以及设立其中系列性的学科。由于这一影响, 一直到 20 世纪 50 年代以后, 我国甚至出现了全国性的工艺美术服务活动, 在此之后, 工艺美术的概念正式被国人所接受, 工艺美术行业甚至成为了一门热流的市场行业。而随着时代的变化, 工艺美术这一学科名称也随之发生

(稿件编号: SE-25-1-1001)

作者简介: 刘一鸣 (2000-), 女, 回族, 吉林长春人, 吉林大学艺术学院 2022 级硕士研究生, 工艺美术设计研究专业。杜大龙 (1976-), 男, 汉族, 吉林省长春市, 硕士研究生, 副教授, 研究方向: 艺术设计, 高等教育管理。

了较大的改变,这一改变与我国设置高等教育专业名称之间有内在关联。随着时间的推移,一直持续到1989年,教育部门正式颁布了普通高等本科学院校的专业目录,这本目录中规定将这门学科归为艺术专业系。同年国务院又颁布了关于研究生的相关学习目录,在目录中又将这枚学科划分到了设计艺术学一门类中。随后,到20世纪90年代,随着教育领域中对于工艺美术的逐渐重视,工艺美术正式进入了新的发展领域,成为了现代意义上的艺术设计。

艺术设计这一次是在19世纪初欧洲的工艺美术运动中产生的,当时的欧洲工业发展较为迅猛,其工业市场上容易出现性价比高但质量特别差的工艺品,当时的设计者们为了遏制其发展的可能性,自由倡导了英国工艺美术运动,以求能够遏制这种现象的发生。而这场运动主要是以要求工艺品的质量强,做工细致,以及要更贴近于人们生活的实用性为基本诉求,大力反对,数量较大质量特别差的工艺品流入工业市场,而这批工艺品当中很有可能还会以欧洲的古典风格和东方艺术风格相结合的艺术品流入。

而随着时代以及经济社会的迅速发展,工艺美术学院在设计实践中主要是以思维方法为问题面对人们的需求而进行设计^[3]。在现代技术的影响下,设计已经成为了一门科学,设计者已经不能仅靠习惯的经验设计来进行设计,要依靠理论知识和思维方法产生新的设计理念。

二、艺术设计与工艺美术的关系

工艺美术和艺术设计之间有着千丝万缕的关联,两者之间虽然有历史的变换而相互作用,但是两者问题对象审美品位以及思维方面具有较大的差异性。

(一) 艺术设计与工艺美术的区别。

1. 美学价值的区别

工艺美术与艺术设计之间的区别实际上就是手工业技术和机器技术的区别,艺术设计的美感常常带有个人因素的主观影响,在设计过程当中会穿插一些清新自然的本主义思想,主要的特点就是真实朴素中带着自己的感性理解。而工艺美术的美,是在结合市场要求与产量的要求下,更加趋向于产品的实用性,其主要特点就是数量大,将美标准化,和谐化,统一化和理性化。如果可以将工艺美术理解为将艺术与工人的技术相结合的一种概念,那么艺术设计就可以理解为高科技的科学和艺术相结合的一种概念。

2. 教学模式和专业设置上的区别

工艺美术对人在技能方面有较高要求,人的技艺较为熟练只是最基本的。而传授技艺的基本方式就是口头传授法,存在师徒传授或者子承父业的继承方式,成为了一种社会知识,注重经验方面的积累^[4]。而工艺美术已将自己的技术和技能为基础对于下一代的继承人进行重点培养,这种培养方式不会对理论知识体系要求较高,所以学习者只要动手能力强就可以,不需要对于理论知识有较高的理解能力。但艺术设计是以西方哲学体系为根本,在结合当代时代发展的特点,两者相融合产生的一种具

有独特性的理论知识体系,其概念与工艺美术最根本的特点就是知识理论的体系化,这种概念可以通过多种方式进行传播教授,这种传播方式可以对于艺术的研究方式和人们的思维方式有一种多种方式的改革。对于专业设置上工艺美术的侧重点在于对于布艺的织染方式和陶瓷的设计,以及对于服装方面的设计和特殊工艺品。而艺术设计的重点在于对于事物的外表包装设计,室内房屋设计,以及结合时代的服装设计,平面广告等等。由于时代背景的影响二者在专业的区分上有较大的差异。

3. 时代背景的差异

从技艺方面来分析,工艺美术的侧重点是纯手工制作,其制作特点是具有较强的乡村气息以及较为明显的农业特点。其中的供应品做出之后,只有一小部分留在乡村人们的手中,有一大部分会被社会高层阶级进行观赏作用。所以高层阶级的审美要求将会直接决定工艺美术的发展内容。而艺术设计则侧重于系统化,重点在于在流水线上完成,其中最主要的特点就是在工业发展的基础上,有较为明显的工业时代的特征,审美具有一致性,能够代表当时大多数人的审美观念。

4. 研究范围的不同

工艺美术的发展范围在中国只包含织染,雕塑,绘画这几个方面。而从视觉环境产品这三种类型分析,工艺美术的设计领域较为狭窄。根据我国工艺美术的发展阶段来说,艺术设计的发展随着我国经济的发展而迅速提高。由于我国经济发展的深入,艺术设计的发展也较为迅猛^[5]。因此艺术设计的发展具有较明显的时代性特征,而艺术设计中首要的社会功能就是审美的不同,它的社会功能只有在审美功能的基础上才能充分发挥,而作为一切设计品都必须具备的基本品格,审美功能的功用要根据作品而决定,一件工艺品或许只有欣赏的作用而没有实用性,但是其艺术价值确实较高。

5. 服务对象之间的差异

我国具有长久的器物发展文化背景,而器物发展文化的形成,也经历了上百年的发展。在百年的历史时间中,器物的形成才会被人们正视印刻在脑海中,从而实现器物的定性以及完善。尤其是考虑到我国古代实行的是封建制度,在这样的情况下经济的发展是极为闭塞的。直到20世纪80年代,我国仍然延续着计划经济的管理模式,物资的流通相对较为封闭和局限,在发展过程中,商业化的程度极低,而市场的不流通也导致工艺美术的专业设计面相对较为狭窄,即使工艺美术的作品生产,也采用的是以小作坊以及手工服务为主的服务形式,并且服务的对象大多数是为国家政治领域所服务。而艺术设计随着时代的不断发展,在工业持续前行的背景下,计划经济彻底被市场经济所取代,高度的商业化也让艺术设计成为了新时期的社会产物。这也意味着,艺术设计是建立在工业文明发展之上和自由流通的市场背景下,显然更加开阔的商品流通渠道,为艺术设计的发展提供了广泛的平台。经过改革开放40多年的发展历程,市场中的许多产品推陈出新,而产品的功能也开始朝着更加多元化的方向发展。在这样的背景下,人们不仅仅开始追求产品的功能以及类型,而更要求产品在视觉上所展

现出的艺术美,因此,艺术设计也成为了新时期产品流通过程中消费者的新要求。从产品的前期研发,到产品在生产之后的流通,艺术设计在其中所扮演的角色更加重要。这也意味着,在市场经济发展到一定程度时,人们除了物质上的需求之外,更需要满足精神方面的需求,而精神品质化的结果就体现在艺术设计中,其服务的对象更多是广大的消费群体,而不再局限于政治领域。

(二) 工艺美术与艺术设计之间的联系

1. 评价标准之间的联系

工艺品在接受社会检验的过程当中,能够看出被社会的接受程度,若不容易被社会接受,则为时已晚。基于此类情况,应该根据民主原则,设计一套较为科学的评价标准,换种说法,设计应该满足人们的生活需求,提高工艺品的经济价值和较高的社会存在值。如果让最终的消费者来制定体系,那么对于本次设计来说基本盖棺定论了,其主要的的作用只是改良商品或发现商品的另一种表达方式,若一个工艺品的设计要同时满足所有人的需求和评判标准的可行性不高,所以好的设计就是符合用户要求的设计。

2. 设计理念之间的联系

工艺美术与艺术设计的本质区别就是手工技术与机械技术的对比。手工技术的美感是根据设计者的主观因素和个人思想,根据已有经验和对艺术的理解以装饰为主的特点。而机械技术的功能美是建立在流水线的基础上,以实用功能为主,主打的是数量大奖美进行标准化,而功能美和技术美是艺术设计的主要内容。而艺术设计和工艺美术都是以西方近代设计文化思想而衍生出来的概念,两者之间的设计文化有一定的联系,艺术设计主要是以工艺美术的探索为支持点,两者之间存在时代阶梯性。由于时代设计和群体的影响,艺术设计更能够快速地深入人心,而工艺美术自身已经能够对认知进行深化和拓展,其好处是显而易见的。

三、 艺术设计与工艺美术的创作模式概述

(一) 艺术设计的创作模式

1. 实用性和市场接受程度

艺术设计更注重的是接受人对工艺品实用性以及市场的接受程度,设计者在设计过程当中应充分思考用户的需求与市场对产品要求,以确保做出的作品能够被大部分的使用者所接受和喜爱。艺术设计的实用性要求使工艺作品在能够达到赏心悦目的同时还具备一定的功能性和实用性,提高产品的性价比。

2. 领域较为广泛

艺术设计涵盖室内设计,房屋设计,工业设计等多个方面,每个方面都具有其独特性,但其中都强调的是对现代科技的应用,以及用户对实用方面的要求。

3. 注重与现代高科技相结合

随着经济化社会的发展与高科技的产生,设计师在设计过程当中强调与现代科技相结合,比如使用一些软件工具,为设计师提供强大的设计基础功能和灵活修改功能。艺术设计过程当中融合高科技能够更好地达到市场对于艺术设计的要求,符合当

代时代发展规律,摒弃与时代不符的设计理念,对最新的设计理念进行优化和融合。

(二) 工艺美术的创作模式

1. 注重传统工艺

工艺美术强调手工的重要性,它通常设计方面较为广泛,比如绘画图纸,雕刻瓷器,织造布艺,编织工艺等过程,而这些传统工艺是需要长时间的实践积累,通过子承父业或者师徒教授等方式进行传承,其重点在于慢工出细活儿,做出来的作品往往是融合工艺人的独特性以及手工性,做出的作品往往都是独一无二的。

2. 对艺术价值和审美情趣的提高

设计师在对工艺进行设计创造时,对于工艺品的艺术价值和审美情趣更为看重,设计师在创作过程当中,应结合设计材料的软硬程度,颜色和纹理等各方面的因素,以期能够营造出独一无二的艺术氛围和强烈的视觉效果,工艺美术作品通常可以用于装饰房屋或者用于收藏,具有较高的艺术价值,在工艺品中还能看出当地的文化涵养。

3. 通过新材料与科学技术

工艺美术强调使用传统手工艺做法,但由于时代的发展,现在的工艺美术设计者也勇于尝试使用新型材料。例如塑料和玻璃纤维等融入工艺品的制作当中,甚至使用纳米技术,扬长避短,充分发挥纳米技术的优势,结合到工艺品当中,使工艺品产生新型价值,在工艺美术当中融合新材料不仅丰富了工艺美术的表现形式,还融入现代科技给工艺品带来的活力。

四、 结语

综上所述,工艺美术逐步在市场中的退化,让艺术设计更成为了人们追求商品精神美感的典型,但这并不意味着我们将工艺美术彻底地抛弃。作为一个专业的学科与领域,不需要过多地去探究工艺美术和艺术设计的孰轻孰重,而是更应当看到时代的发展是一辆快速列车,时代成就了不同的行业以及消费者的选择,只有分辨清楚工艺美术和艺术与设计之间的关系,才能在中华文化5000年的历史底蕴中不断地挖掘精神美感与内涵。因此,在改革开放持续发展的背景下,艺术设计的发展也应当与工艺美术之间衔接起来,通过新材料与科学技术的引入、传统工艺技术的延续、审美价值情趣的提升等多措并举的方式,让工艺美术与艺术设计之间有机的融合,从而打造新时期更具中国特色的风格。

参考文献:

- [1] 顾群业, 李干. 艺术设计型大学的实践教学体系构建——以山东工艺美术学院为例[J]. 艺术教育, 2024, (04): 49-53.
- [2] 刘光炜. 高职艺术设计专业造型基础课程的教学研究——以南粤古驿道文创设计作品中的传统工艺美术应用为例[J]. 文化产业, 2021, (06): 134-135.
- [3] 黄楚婧. 现代环境艺术设计与中国传统工艺美术的融合解析[J]. 天工, 2023, (22): 33-35.
- [4] 彭芑, 周晓雪. 传统工艺美术在现代艺术设计中的转换策略分析[J]. 天工, 2022, (13): 61-63.
- [5] 余杭珏, 白叶. 艺术设计教学角度下民间工艺美术的教学利用价值研究[J]. 艺术大观, 2021, (31): 119-120.