

THE COMPARISON OF THE EDUCATION BETWEEN
CHINESE AND WESTERN FASHION DESIGN
BY HUANG JIA

中外服装设计教育之比较

黄嘉

概述

国内艺术院校服装系科大约起步于八十年代。八十年代是服装业举步艰难的时期,学院几乎没有服装设计专业教师和专业设计师,服装设计专业教师多半是纺织和染织专业的教师改行而来。教师在教学中边学边教,在实践中不断总结积累教学经验,完善教学体制与教学方法,经历了从不成熟到成熟的阶段。八十年代到九十年代初毕业的学生进入社会以后也多半不能马上适应社会的需要,一般要在服装工厂重新学习一年以上才能适应工厂或社会的要求,加之服装业的不景气致使大部份服装专业的学生毕业以后改行做其它专业。以我们学校为例,据粗略统计:从85年我院招收第一届服装专业学生至95年,十年共计75人,其中毕业以后从事服装业的约7人,改行的68人,占90%。造成这种情况的原因既有时代的因素,学院的教学课程设置也存在问题。书本上的知识学得多,而运用的少;纸上画得多,实际操作的少;设计与生产及销售脱节。一个在学校学了4年服装设计的学生,虽能画一手漂亮的服装设计效果图,纸上设计的服装也新奇且有创意,却不能被消费者接受;不会打版或打版不规范,去了服装工厂或企业还得从头学习打版及工艺。而服装企业认为花了钱请设计师就要马上看到效益否则便是浪费,致使毕业生与企业之间不能协调合作而导致服装设计毕业生改行,造成人才的浪费。

从95年以来,随着服装业的迅速发展,社会对设计人才的需求量加大。为适应社会的需要,学院在教学及课程设置上作了改进。造型基础、结构基础、缝纫基础、美感训练放在进校的前两年完成,后两年是设计思维训练及做设计项目,设计项目中设计占30%,实际制作占70%,并鼓励学生利用假期去服装厂家及服装企业工作。毕业生离校以后,优秀的学生在服装企业只需短期的适应与磨合,便能胜任设计和打版工作。从93年进校,至今毕业的两届学生26人中,从事服装设计和服装教学的有18人,其中95级13名学生中有10人从事服装业,占比例的90%。在重庆某服装公司做设计的有4人,在深圳从事服装行业的有5人,成都4人,从事服装教学的4人。服装企业,特别是服装业发达的沿海城市的服装企业认识到,要创好的品牌就要有好的设计师,对服装院校毕业的学生给予耐心让他们有机会成为成熟的设计师,加之院校的学生越来越能调整自己以适应企业的需求,设计师与企业已能达到基本的协调。

课程设置与师资配备

国内学院的课程设置与国外服装院校没有太大的区别,我们的课程安排基本上是中和了国内外服装院校的先进经验,结合本地区的文化特点,以及在实践中总结出来的方法,形成较具科学性及系统性的教学方法。以四川美院服装系与德国柏林艺术学院服装系的课程安排作比较——

四川美院:设计系。学制四年,共同课有素描、色彩、平面构成、立体构成、色彩构成、字体构成、电脑、设计史、中国古典文学、美学概论、艺术概论、中国美术史、外国美术史、英语等。专业基础课有:服装结构、工艺基础、人体工学、化妆、中外服装史、面料学等。专业课:服装设计与制作 a.成衣设计与制作。b.职业装设计与制作。c.艺术装设计与制作。服饰配件设计与制作、立体裁剪、工业制版、民族地区采风、下厂实习、毕业设计、论文答辩、选修课等。

柏林艺术学院服装系:学制五年,基础课在进学校后的前两年完成,称之为Vor Diempon(拿文凭以前的学习),教学分为五个专业组(设计系的其它专业都学的共同课)第一个专业组的课程有:摄影、立体构成、绘画、平面和透视法、平面构成;第二个专业组:绘画、色彩、材料;第三个专业组:技术和设计、原材料、半成品、绘画技法、构成技法;第四个专业组:人体工学、专业法律、心理学、社会学、经济学、生态学;第五个专业组:文化和设计历史、美学、设计理论。第三年是专业设计课,服装设计与制作:a.根据面料所作的设计与制作;b.艺术装设计与制作(欧洲时装纺织网);c.材料的创新与利用。以及小设计项目,包、帽、鞋、首饰的设计与制作等、毕业设计、论文答辩。

两个学校师资配备的情况:本院服装设计副教授2人、讲师1人、结构教师1人、工艺师1人。柏林艺术学院:服装设计教授2人、讲师2人(结构)、工艺师1人。

教学模式

从以上的资料可以看出两个学校的课程设置及师资配备基本没有太大本质上的区别,而教学模式却不大一样。我们的教学模式是,十多名学生组成一个班,学生按照老师安排的课程按部就班的学习,每个同学学的内容一样,课题一样,做职业装全班都做,老师叫怎么做就怎么做,叫做什么就做什么。这种教学模式最大的弊病是学生基本上是一个模子倒出来的,没有自己的个性,没有自己的思考,反正老师什么都教,设计方法,制作方法,从哪方面去想,手把手的教,恨不得把自己所有的知识都教给学生,非常费劲的样子。反正老师把一切都安排好了,甚至去哪里实习去哪里采风。导致最大的问题是,学生不善于思考,

因为有人替他们思考。他们有的人对自己未来的艺术道路没有明确的目标,毕业以后,随机遇而走其设计艺术的道路。我对在校的13名服装专业的学生做过调查,问:毕业以后准备做什么怎么做。有的人回答是:“不知道,看有什么机会。”在德国我也问过服装系学生同样的问题,一个韩国学生的回答是:“回国以后开设服装设计工作室(家庭的)为我们那个街区的居民量身定做,有了资金想开设服装公司或开服装工厂,但那不是每个人都能做到的,先从小做起吧!”其他的学生有的立志做皮鞋设计师,有的想做戏剧及舞台的设计师,有的想应聘某品牌的设计师,有的想做服装企业的管理员等等。总之,没有一个人说不做,而是都有预期的具体的目标。据调查表明,我们的学生毕业以后好高骛远,大事做不好,小事又不肯做。一个服装专业的毕业生,如果没有好的收入高的服装公司录用,便不愿从小的收入较低的公司做起,宁愿放弃所学的专业不惜改行也要挣大钱。就连选专业也要看哪个专业能赚钱。这种功利主义的,不愿为了事业而牺牲自己眼前利益的思想普遍存在,也不能不说是教育的失败之点。

柏林艺术学院的教学模式:学生没有固定的班次,采用学分制学习。例如Vor Diempon(拿文凭以前)的学习,学生在五个专业组里任选能拿到足够学分的课程。可以这个组多选几门,那个组少选几门,但必须每个组都选。通过考试以后(考试是做一个设计项目春夏季的设计课程)进入以后的专业课学习。专

业设计课由两位教授主持两个方向的设计。一是魏魏·韦斯特伍德(VIVIENNE WESTWOOD)主讲的艺术时装设计课,二是约旦教授(Prof. JORDAN)主讲的成衣设计课。在三年的专业学习中中学生要做三个大的设计项目(Projekt)(服装设计与制作)和三个小的设计项目(服饰配件设计与制作)。学生可以根据自己的愿望选择以艺术时装设计为主或者以成衣设计为主的学习方向。例如,希望在艺术时装方向发展的学生可以都选WESTWOOD的设计项目,也可以作两个WESTWOOD的设计,一个JORDAN的设计。反之希望往成衣方向发展的学生就可以多选JORDAN的设计项目。

Prof. JORDAN的设计项目是组织一个由教授、讲师、助教、学生组成的设计小组,指导学生为某服装品牌公司或是联系为面料公司而作的设计,要求学生对这个公司作非常详细的调查,写出具体而详尽的调查报告,其中包括:品牌的设计理念、风格、定位,与其它品牌之比较,品牌的生产情况、销售情况、公司管理、人事制度、组织机构、员工情况等等。并对所有情况进行分析及评价。(由此还必须对其它公司作调查才能得出正确的评价)要求学生熟悉这个品牌并按其品牌的风格及定位进行有创新的设计。设计稿由JORDAN及公司的设计师通过后,由公司提供面料制作样衣。至于作品是否投放生产由公司而定。学生作品中低年级的学生作品投放生产的比率较小,然而,公司的设计师可以从中获取些许灵感,或不断有青年学子的新的理念刺激他们;而学生也可以从成熟设计师那里学到很多学校学不到的东西。这种与公司密切结合的教学方法,无论对公司或是对学校都是有利的。为面料公司的设计由公司提供面料,根据面料来设计服装。面料公司由学校联系,也可以自己联系,并不是每个人都能得到公司的赞助,以设计而定,没有的得自己买面料。

魏魏·韦斯特伍德(VIVIENNE WESTWOOD)的设计项目是以她自己的设计风格,围绕每年法国的时装发布会为设计主题,所作的设计。例如新朋客装;针织或手工编结结合其它面料的乞丐服;或者是通过历史服装的研究作为现代设计灵感,在裁剪和面料上进行创新;或者是欧洲时装、纺织网,走访几个国家,法国或意大利。VIVI要求学生的设计具有创新、时代感和艺术性。JORDAN的教学实用性强,VIVI教学艺术性强。有趣的是,学VIVI课的都是德国、英国等欧洲的学生,而中国的学生选的都是JORDAN的课,可见中国的学生是很实用的,而欧洲的学生要浪漫一些。

另外,我们的教育重技法、技能方面的训练。而国外的基础教育重感觉与想象力方面的训练。例如,德国KASSEL艺术学院设计系有些实验课程:在一长条方框里面放着不同质地的东西,一个里面是面粉、有的里面是沙子、有的是棉花、有石子、有水等等,让学生蒙着眼睛光着脚走过去,体会不同质地给人生理和心理的不同感觉;又如:一条很长的纸铺在地上,两边有各种声音干扰,脚下套着海绵沾了颜色,让每个人蒙着眼睛直走,结果有人顺着声音走,有的逆着走,有的走直线,有的走曲线。实验人的听觉和行动的关系以及可能性。种种这些真切的体验与感受让学生真正的明白什么是舒适,什么是柔软,什么是凉爽,调动所有的感官,想象和思维为设计服务。对于想象力的训练也是多种多样的,例如,将有用的物品,两样或者三样组合起来变成没用的物品,或将“一把破椅子”设计成没有坐的功能的其它任何物品。给学生留有无限的想象空间,而不是让学生设计一个“这个”物品或设计一个“那个”物品。

结语

我认为,我们的教学吸收和总结了有不少有益的教学经验,具有一定的科学性及系统性。重视基础教育与系统性,培养出来的学生基本功扎实,专业适应性较强。服装专业的学生,在掌握服装专业知识的同时,也具备其它设计能力,适应社会工作的面比较宽。据调查,服装专业毕业的学生也能胜任广告策划、室内装修、动画制作等。当设计动画人物的服装时无疑是最棒的。因此,在某种意义上也可以说填鸭式教学方式能使其具备较强的设计技能而适应变化的社会需求。然而,专业性不太强,特别是教学的统一性容易抹煞学生的个性及创造性。教师在教学中对技术性、知识性灌输得比较多,而教给学生自学的方法较少,导致学生在学习上的依赖性。往往学生评价好老师教学的标准,也不是看谁会启发学生去自学。事实上在老师那里学到的知识与技术只够用一阵子,而在老师那里学到的创造性的思维,好的学习方法才能用一辈子。甚至学习方法也是多种多样的,正如E.H.贡布里希说的:“要想敲钉进墙就得使用锤子,要想拧动螺丝就得使用起子。同样,方法只不过是工具,应该随着我们要解决的问题而作相应的变换”。

柏林艺术学院服装专业教学目的性强,专业性强,学纺织的毕业生几乎都成了纺织方面的专家。学生会主动的专研本专业的每一个知识角落。例如,柏林一个学纺织的学生,除了能设计面料图案、设计面料纺织肌理,还探索怎样把所设计的不同肌理的面料纺织出来,并对纺织材料的化学成分、染料的化学成分、新型染料、无公害染料以及面料的舒适性都了解得通通透透,并有所新的发现及创造。学生在学习中自主性强,选什么课作什么项目,怎么做都由自己定,教授的任务是指点方向,至于路怎么走完全是学生自己的事。应该说,所有的专业知识并不全是教授教的,而是学生学的。教授在课堂上除了本专业的知识(那些知识书本上有的)什么都讲,自己的奋斗史,别人的奋斗史……天南地北聊天一样,学生从中获得启发。

艺术教育的根本是培养创造性的思维,创造美的事物,创造适合自己的学习方法。我认为,多元化的训练我们的感官——用我们的眼睛去看,用我们的耳朵去听,用我们的手去触摸,用我们的心灵去体会,用我们的头脑去思维,有助于我们的设计艺术教育。

总之,各国各有各的国情,因此产生与之相适应的教育,这是理所当然的。我们需要做的是思考怎样才能将我们的教育改进得更好,能培养出生动的、会主动学习的、有创造性的,具有一定奉献精神毕业生。

