

法國的工藝美術教育

——巴黎散記

范樸 鐘茂蘭

1995年我們得到法國高等工藝美術學院，巴黎巨伯海工藝美術學院以及阿爾葛伊市文化中心的邀請前往巴黎訪問、並舉辦我們的《書法、水粉畫作品展》。被稱為“藝術之都”的巴黎是了解西方傳統藝術和現代藝術的一座最具魅力的城市；她又是世界工藝美術教育最早的發源地，有著適應現代經濟發展所需要的各類工藝美術教育和各種教育模式。為此，我們用了較多的時間對法國工藝美術教育的現狀和三所高等工藝美術學院的教學進行了考察，並到法國南部的蒙托邦市、圖魯茲市、北部的盧昂市、翁弗勒、埃特當等城市進行了訪問。

這裡著重介紹法國工藝美術教育及有關的情況。

我國老一輩工藝美術教育家如龐薰琴、李有行等，當年多留學法國、30年代回國後，引進了法國工藝美術教育的經驗，並創辦了工藝美術學校、為中國的工藝美術教育奠定了重要的基礎。我們懷著對老一輩工藝美術教育家的懷念，也帶著對當前工藝美術教育的諸多思考與疑問，訪問了兩所工藝美術學院和一所高級服裝學校。

法國國家高等工藝美術學院（法文簡稱ENSAAMA）和有近200年歷史的巨伯海工藝美術學院（法文為ESAA DUPERRÉ，英文譯為杜培雷工藝美術學院）。前者是由後者分離出來的。1969年巨伯海工藝美術學院一分為四所工藝美術院。這兩所學校雖然都在市區，佔地面積不大，但在培養工藝美術人才上，為法國作出了巨大貢獻。她們面向社會需要的教學方向、生動、切實的教學方法……給我們留下了深刻的印象。三年前，鐘茂蘭曾訪問過該校。為了建立與該校更深入、更廣泛地聯繫，這次我們又前往訪問。

我們參觀法國高等工藝美術學院時，該院院長達尼埃爾·呂卡夫人——一位慈祥的老太太用整個下午的時間接待了我們。一進她的辦公室給人一種親切的感覺。牆上掛著東方的磨漆畫和一幅寫著“三色旗”的書法，她告訴我們這是一個日本教師寫的。看得出她對東方藝術極為熱愛。她首先如數家珍似的為我們介紹了這個學校的專業設置、並熱情地陪我們參觀了這所學校擁有的教室、工作室和實習車間（一、二層樓是車間、三至五樓是教室）並詳細介紹了該院專業設置的情況。該院設有（一）、初級班（二年制）其專業為（1）牆面裝飾（包括壁畫、馬賽克、漆畫）透明材料、玻璃裝飾畫等。這是全法國唯一設置有玻璃鑲嵌畫的專業。呂卡夫人讓我們詳細參觀了這個專業實習室的全部工藝過程。（2）實用雕塑：含金工、合成材料等雕塑工藝。

（二）高級班（三年制）專業有：（1）室內設計（2）陶瓷（3）染織設計（4）工業造型（5）視覺傳達（含圖象廣告、體積廣告）（6）建築、環境造型。

經高級班學習後，成績優秀者可繼續深造兩年，畢業時獲得法國造型藝術最高文憑。相當於我國研究生層次。

到巨伯海工藝美術學院訪問時，院長露伊絲夫人及副院長和辦公室主任都出來接待我們。1992年訪問該院時結識的老院長雅克·朗波里先生已退休。他們介紹了這所學校悠久的歷史，該校成立於1856年。初是為女子提供就業機會，學習工藝類的職業學校。一百多年來得到很快的發展，六十年代分出去成立了三所工藝美術院。留下這所老學校現有教師84人、職員16人、學生500人。每年有上千名的考生，僅收60名。在社會上享有很高的聲譽。該校服裝設計系、環境藝術系都辦得很有特色。我們已多次得到他們贈與的宣傳資料。

過去早就知道《ESMOD高級時裝學院》，這所有特色的學校。這次才能訪問。為此我們兩次到這所學校，並觀看了三年級學生服裝表演。該校地處巴黎著名的文化區“蒙馬特”，是世界上最早的一所服裝學院，建校於1841年。創始人拉維力先生是法國俄尼皇后的服裝師。他發明了服裝剪裁用的軟尺和人體模型。為了紀念創始人這一偉大功績，至今學校大門走廊兩側的台燈全是以人體模型做成乳白色燈罩，形式新穎獨特，給人留下了極深的印象。她是國際性時裝專業學院，在世界各地辦有分院，學

員來自六十多個國家。雖然是一所私立的高等學校，但在世界同業中享有極高的盛譽，在於該校卓越的師資隊伍和嚴謹的適應社會需要的教學質量。為法國培養了不少知名的服裝設計師。

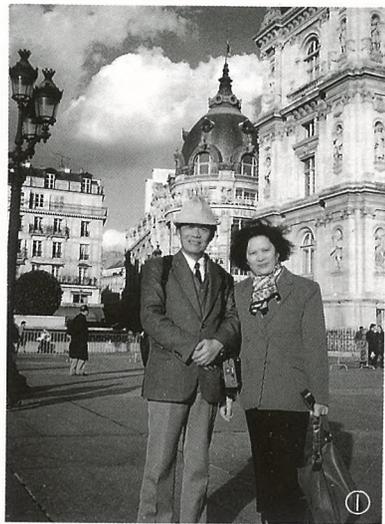
我們參觀該校時現任校長安娜·德維坦夫人接待了我們。她仔細翻閱了送給我院的簡介，並說她對中國有很大的興趣，今年四月還將到北京參加“國際服飾博覽會”。我們參觀了各班的教學，嚴謹有序的服裝工藝教學、符合潮流的時裝設計風格給我們留下了極深的印象。參觀各班教學時有幸結識了正在為華人班上課的教授熊女士。她是這個學校畢業的高材生，一個中國人，其畢業作品獲一等獎。畢業後在巴黎著名的迪奧時裝公司工作，（1947年由世界著名服裝設計師迪奧創辦的時裝店、聖樂朗、皮爾·卡丹等均在此店工作過。）她現在又回到母校效力。熊女士讓我們觀看了每個學生的作業——西服的制作，工藝是很過硬的。熊女士以及該班學生多次表示願意到我校任教。因為他們知道，祇要有本事，在中國是最好施展自己才能的地方。同時我們也佩服校方頗有遠見卓識。把視野轉向中國。抓住時機開辦華人時裝班，這不僅滿足在法華人的需要，並且為法國服裝進入中國起到很大的作用。他們深知中國是世界上最大的服裝市場，目前急需服裝設計和工藝技術人材。中國有極大的吸引力。

該校學生的服裝表演是在學校一個大客廳內進行，場地不大，觀眾僅可坐兩、三百人。（學校原是個旅館改建的，佔地面積不大，僅兩層樓建築。）參加表演的模特兒也是學生自己承擔，都非常認真而大方地參加表演。有的還專門將自己的頭髮染成各種顏色以適應所要穿戴服裝的需要。服裝多是成衣設計，從貼身穿的內衣直到外套、婚禮服等，工藝是非常嚴謹的。每個系列表演結束，大家都報以熱烈的掌聲。

通過三所院校的實地參觀，感觸最深的有以下幾點：
一、面向社會、以市場經濟推動工藝美術教育

從三所學校介紹均有一個共同點，為了求得社會的了解，每年二、三月份有二至三天面向社會開放。時值放寒假或開學的前後。學校各專業都要利用這個日子來展示學生作品的各類展覽，並舉辦學生設計的服裝表演。全院師生象迎接重大節日樣，都盡自己的最大努力，以宣傳自己的學校。設計出獨特、新穎的展覽廣告、請柬。學生們在服裝表演中高呼著自己學校的名字“巨伯海！”我們能看到“ESMOD”服裝學院的服裝表演，也正屬於他們對社會開放的內容。能親身領略到工藝美術教育在法國社會所處的地位，看到學校門庭若市，一片欣欣向榮的景象，是很令人鼓舞的。

學校與社會的聯繫還通過聘請大量的兼職教師（佔整個學校教師20%-50%）。這些兼職教師在社會上有一定職業，如：廣告包裝、織物、服裝……等設計。有的還開有自己的事務所。他們對市場情況和社會需要都瞭如指掌。在教學中可以有的放矢。學生實習還可以在他們開的設計所內進行。畢業後有不少學生到兼職教師那裡去工作。兼職教師不僅是學校教師隊伍的一個補充，並且是不可缺少的一個方面。因為他們迅速的把市場信息和社會需要帶到課堂，推動著學校更進一步結合社會實際。

二、強調創造精神，培養獨創能力

在高等工藝美術學院參觀時，我們重點了解了染織專業。根據院長介紹，該院染織專業的教學目的是培養具有豐富的創造能力和想象能力，懂得設計方式又善於理解流行趨勢並引導社會消費的人才。善於運用染織工業產品和手工藝紡織設計，以帶給人們審美的空間，如環境裝飾面料、床上用品、服裝面料等。還要具有對文化和時代潮流有分寸感的表現。設計中既有個性，又能根據生活方式的變化以及社會需求的變化革新自己的想法，使其成為有個性又有社會性的設計人才。

關於染織專業學生畢業後的就業問題，我們詢問了院長夫人，她說前幾年法國染織市場發展緩慢，現在又重新活躍起來。因為以創造性的設計為軸心決定著企業間競爭與存亡的關鍵，社會對染織設計人材也就需要了。畢業生前往的單位有以染織、服裝風格研究為主的研究所，再就是生產單位等。

要培養這樣的人材，相應的教學手段必然是豐富多彩的。在染織專業一年級教室，正在上色彩課，全班25位學生（其中五名是來自日本和非洲的）。他們在畫板和牆面上鋪開全開的紙、畫著不同風格，不同色調的畫，有的如四方連續，有的又象單獨紋樣，還有非常寫實的有枝有葉有果實的畫面……原來學生是按一組擺有橄欖、杏、枝條及各色襯布的靜物在進行色彩練習。在啟發講解時，教師朗誦法國詩人關於杏和橄欖的詩句，並讓學生品嚐水果的滋味，最後畫出一張組合的色彩畫，要求根據它們的形、色、味和各人的感受與理解想象進行表現，因此，每個學生的畫面沒有重復。不是單純的色彩學生，不是客觀的描繪對象，而是在教師的指導下，啟發學生的想象，按自己主觀感受到的進行表現，它反映學生的才能不僅在色彩表現上，也包括了各方面的修養，並顯示了學生的個性。三、90年代——一個生態保護的年代、“環保意識”是法國工藝美術教育的重大主題

91年我訪問巨伯海工藝美術院時，該院院長將歷年來服裝考試的試卷抱出一大堆，並介紹每年的試題。其中有“以環境保護為主題，設計一對青年男女的十套服裝”。考生用了極好的構思，恰如其分的表現了這一主題。“保持大自然的原味”是90年代全世界的共同呼聲，設計界提出了：“綠色主張重塑綠意空間”。設計中重視資源的回收與再生利用，作為現代工藝美術教育進行設計的重要指導思想。我們在參觀幾所工藝美術院設計教學時就感受到這一點。如染織系的一位女生在編織機前編織一幅很漂亮的黑藍色閃閃發光的織物，仔細看其經緯線、經線是尼龍絲，緯線則是裝垃圾用的黑色塑料袋剪成長條狀，編織後被擠壓轉折呈現出閃閃的澤。一種新的織物就這樣誕生了。

今年春天，倫敦服裝學院一位女生的一套以白色塑料薄膜做成的晚禮服獲得大獎，除了作品本身的魅力外，還在於它適應了當前人們關心著的資源回收與利用的追求。（因為當前廢舊塑料對環境的污染成了一個公害）。在巨伯海工藝美術院參觀時，教師提出的要求是按各種植物的表面特徵設計紡織面料。一位學生正模仿草莓的表面特點、用蠟在紅底色紙上做出凹凸的草莓狀，做出紅色有泡而發光的面料。正是這種對自然美的追求，產生了仿樹皮紋、仿蛇皮狀、蜥蜴紋、岩石斑紋、葉脈紋等面料應運而生。難怪法國紡織面料肌理變化是那麼豐富，都圍繞著一個主題——回歸自然。

引導學生在原有的基礎上進行新的創造、愛惜資源、重視功能、節約消費成了設計中的時尚。在環藝系的教學中亦提出諸如“將一個工廠庫房改建為一個俱樂部”的設計方案。德國一所美術學院工業設計專業入學考試的試題是：“利用一個壞了的椅子重新設計為一件有用的傢具”（據黃佳老師的介紹）。

由生態平衡而引伸在織物設計中的稱為“生態素材”、圖案多為未受污染的南半球熱帶林園或原始的地域性文化，民俗民間圖案，色彩多為原柿、麻絲的本白色（乳白色）或再生紙的咖啡色，服裝上的手工藝縷空編織，結繩……都將人們帶入大自然的懷抱之中。

四、聯繫實際，貼近生產，強調動手能力

學院非常重視工藝實習。要求學生在校期間具有使用各種材料的能力和掌握一定的製作技巧。學校一、二樓一般都是實習車間，每個車間都有不少學生熱心製作自己的作品。學校為他們提供方便，促使學生在學習期間就貼近生產，貼近社會的需要。陶瓷車間有六、七個高大的電爐和兩個炭爐，學生們自己操作燒製出不少陶瓷器皿。另有十幾個學生正在看教師翻製和上釉。院長找出學生燒製好的在雞尾酒會上用的一套杯盤，津津有味地介紹它如何實用，一支手可以穩穩當當的端著杯盤，空出另一支手還可以與別人握手、交談。這套酒具造型新穎，流線型的簡潔線條，給人輕快美。我們參觀了玻璃鑲嵌實習室，從修復、製作教堂內傳統的玻璃畫到製作各種抽象變形的玻璃畫。從以雙層鉛條製成幾何型，自然形的骨架，到玻璃的割製，浮雕形的燒製，都是在教師指導下完成的。這是法國的傳統工藝，巴黎聖母院及各地許多古老大教堂內的彩色玻璃構成了色彩絢麗的世界，十分吸引人。工藝手段極其豐富，把它運用於現代環境，前途廣闊。因此，列入了學院的重要教學內容。

到壁掛實習室，兩位女生正在動手編織。一位韓國的女生編的一幅叫“根”的壁掛很美。用金黃色的細銅絲織成面積的底紋上、盤根錯節的“根”是用藍色的纖維編成。學生通過自己動手實習，不僅學習製作的

技藝，重要的還在於辨別，提高對各種材料的審美能力和構思能力。發現不同材料的美，根據材料的特徵，恰當的構思設計和使用。“材美工巧”是設計的最高境界。要能做到這點必須自己動手，才能理解個中之味。五、空間意識和體積觀念的培養

在底樓一間不大的教室內，一位50多歲的男教師正在上雕塑課。院長向我們介紹他是法國著名的雕塑家，聘其來校作兼職教師。這些學生不是雕塑專業，而每個專業的學生都必須來上這門課——“玩體積”。學生們正在用泥土在雕塑台上捏塑各種變形、誇張的形體，如拉長瓶頸的瓶子，水果，白菜……這門課程對每個專業的意義何在？令人思考。我們注意了培養學生如何利用畫面來塑造三度空間，把三度空間表現在兩度空間的畫面上的能力。但對實實在在的立體觀念，空間意識卻淡忘了。1992年在法國冬季奧運會開幕式上的精彩服裝設計以及巴黎許多著名的時裝設計師不同凡響的設計水平，都充分顯示了他們立體造型能力和空間想象能力，或許這與他們歷來注意體積觀念的培養有關。

六、朝氣蓬勃的應用學科教學

在法國，人們講究生活質量。因此，從空間環境到衣食住行達到極高的境界，服裝設計的美妙自不必說，僅以為孩子們設計的生活用品為例，就可以看出設計考慮十分周到，象“不倒翁”似的小孩用杯子，底部呈圓球形而且重放在桌上絕不會倒，孩子們可隨意放在桌上，杯子有兩個把手，便於孩子們兩手端住自己喝水。（法國講究培養孩子們自小獨立自理生活的能力，這無疑提供了條件）。包括孩子們用的便盆也是很實用，輕便而美觀。這一切均需要一大批設計人才。據說法國很多輕工企業聘用許多意大利設計師，為其不斷地更新產品造型。相應的各種設計學院，各類應用學科得到蓬勃發展。到幾所工藝美術院參觀，深感到它們的生命力。我們觀摩“ESMOD”服裝學院學生服裝表演的那天晚上，學校大門前車水馬龍，熱鬧非凡。有服裝行業的企業主，商場老闆，學生家長等，他們都是來尋求所需要的人才及產品新款設計等而來觀摩的。

在巴黎辦展，訪問的日子裡，巴黎的服裝，環境藝術，產品設計，廣告裝潢等高水平的展示與設計，給我們留下了美好的印象。而作為培養設計人才搖籃的工藝美術院校的教學內容，教學方法有許多方面很值得我們借鑒與研究。

- ① 訪問巴黎時，在巴黎市政府前留影。
- ② 訪問法國高等工藝美術學院時，與院長呂卡夫人（中）合影。
- ③ 訪問“ESMOD高級時裝學院”與院長安娜·德維坦夫人（右二）合影。