

LA MODE

CUISINE
CHINOISE

中国餐饮

中法服装设计主题教学丛书

Collection pédagogique de projets franco-chinois sur la création mode

江苏美术出版社

中法服装设计主题教学丛书

Collection pédagogique de projets franco-chinois sur la création mode

中国餐饮

CUISINE CHINOISE

苏州工艺美术职业技术学院

中法江苏时装培训中心

主编 王建良
编著 徐雪漫 姬益波

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国餐饮 / 徐雪漫, 姬益波编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2005.1

(中法服装设计主题教学丛书)

ISBN 7-5344-1870-4

I. 中... II. ①徐... ②姬... III. 饮食业 - 工作服 - 设计 - 中国 IV. TS941.732

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003279 号

责任编辑 邱妍宾
何兆兴
责任审读 郭廉夫
责任校对 吕猛进
责任监印 吴蓉蓉
朱晓燕

书 名 中国餐饮—中法服装设计主题教学丛书
编 著 徐雪漫 姬益波
出版发行 江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 各地新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京凌德印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 7
版 次 2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷
印 数 1—4060册
标准书号 ISBN 7-5344-1870-4/J·1776
定 价 40.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

主 编： 王建良
副 主 编： 德 龙(法) 冉卫红
编 委 会： 徐雪漫 姬益波 刘 珽 陆广厦 曾玉蓉

Wang Jianliang: directeur de l'édition

Thierry Delor, Ran Weihong: directeurs adjoints

Xu Xueman, Ji Yibo, Liu Ting, Lu Guangsha, Zeng Yurong: comité de rédaction

装帧设计： 赵 近 俞焯操 翁立立
翻 译： 周 苏 孙 丽 刘 艳 朱志平
技术支持： 王淑云

Zhao Jin, Yu Yecao, Weng Lili: Reliure

Zhou Su, Sun Li, Liu Yan, Zhu Zhiping: Traduction

Wang Shuyun: Support technique

序(一)

中法两国历史悠久,文化底蕴深厚。两国之间的交流与合作能给双方都带来丰富的灵感。

一个世纪以来,法国在世界时装领域具有特殊的地位,巴黎更被誉为世界时装之都。

苏州和南京在中国的设计创作,尤其是服装设计方面占有一定的历史地位。

因此,巴黎和江苏进行服装设计方面的合作是顺应潮流的。这一合作通过中法时装培训中心来实现。该中心由巴黎杜百利高等实用艺术学校(简称杜百利)、苏州工艺美术职业技术学院和南京艺术学院合作而成。

在过去的6年中,通过高水平的教学合作,杜百利的师生对中国文化和工艺有了更丰富的认识,我们的中国朋友也掌握了法国的设计方法。

本书从不同侧面展现了这种设计方法的主要概念。

在某一特定领域的创造能力,在这里以时装设计为例,需要有对设计领域以及其他人文活动的观察领悟能力。

它也需要设计师能在使设计方案有具体外形之前先对其进行构思,形成概念。

同时它也需要设计师有跳出现有产品框框的能力。否则他会拘泥于复制过去,因而不可避免地走向过时。

因此需要使用一套与之相适应的教学法,不同于只向学生灌输知识,要求老师引导学生观察周围环境,注重各领域的知识互通,并使学生以自己的手法利用这些元素进行设计。

这样,设计师才能对他所在的设计领域的变化感同身受。

这几年来,合作学校的中法教师团队正是通过这种特别的,科学的设计教学法在互相充实的基础上,在团结友好的环境中进行合作的。

对于我们所有法国人来说,在中国各个生活领域飞速发展的今天,有机会参加中国的教学互动,是一件振奋人心的事。

这种合作使得大量的法国设计师通过互动在广博的中国文化遗产中汲取灵感,也使得中国设计师找到了通向巴黎之路。

伊夫·达尔莫
法国国民教育部、财政部对外合作司副司长

La France et la Chine ont une histoire culturelle exceptionnellement dense. Les échanges entre les deux pays sont donc une formidable source d'enrichissement pour chacun.

La France tient une place particulière dans la mode, Paris en étant la capitale mondiale depuis un siècle.

Suzhou et Nankin sont en Chine des places historiques pour tout ce qui touche à la création, en particulier dans le vêtement.

Il était donc naturel qu'une collaboration se mette en place entre Paris et le Jiangsu, ce qui fut fait concrètement au travers du Centre Franco-Chinois des Métiers de la Mode qui regroupe l'École Supérieure d'Arts Appliqués de Paris, appelée École Duperré, l'Institut Technologique d'Arts et de Design de Suzhou et l'Institut d'Arts de Nankin.

Depuis 6 ans, une coopération éducative de haut niveau a permis aux professeurs et aux élèves de l'école Duperré de s'enrichir de la culture et des savoir faire chinois, et à nos amis chinois d'appréhender les méthodologies de la création française.

Cette démarche créative, dont ce livre a pour but d'exposer les différents aspects, repose sur quelques idées essentielles.

La créativité dans un domaine donné, la mode en occurrence, repose sur la capacité à percevoir les mutations à l'oeuvre dans tous les autres domaines, non seulement de la création, mais de l'activité humaine en général.

Cette créativité repose sur la capacité du créateur à formaliser, à conceptualiser son projet esthétique avant de lui donner un aspect concret.

Elle repose également sur la capacité de rupture avec l'existant, sous peine de s'enfermer dans une reproduction du passé qui aboutit inéluctablement à l'obsolescence.

Il faut enfin une pédagogie cohérente avec cette démarche où le maître n'enseigne pas à l'élève des savoirs préétablis mais le conduit à lire son environnement, à anticiper sur les mutations à l'oeuvre, et à en faire la matière de sa création selon des voies qui lui sont propres.

C'est ainsi que le créateur participe lui-même au mouvement du monde qu'il contribue à inventer.

C'est sur cette approche pédagogique de la création, sur cette méthodologie spécifique, rigoureuse, que les équipes d'enseignants chinois et français de ces établissements travaillent maintenant depuis plusieurs années dans un enrichissement mutuel et dans une ambiance des plus amicales.

Il est particulièrement stimulant pour nous les français de participer à ces mutations de l'enseignement chinois au moment du développement fulgurant de la Chine dans tous les secteurs de la vie.

Cette coopération doit permettre à de nombreux stylistes français de s'inspirer pleinement de l'immense patrimoine culturel chinois en pleine mutation, et aux créateurs chinois de trouver naturellement le chemin de Paris.

Yves DALMAU
Directeur adjoint
Délégué aux Relations Internationales et de Coopération
Ministère de l'Éducation
Ministère des Finances

序(二)

中法江苏时装培训中心已经度过了6岁华诞,并开始进入了又一个合作周期,她是中法两国政府和教育界友谊和合作的结晶。

回顾6年来的合作成果,我以为主要表现在以下三个方面:

1. 初步形成了以主题教学法为主要特点的新的服装教育教学体系。它是现代服装设计和生产方式在教育领域中的物化成果。她改变了我国现行教学体系中以学科知识为主线的传统,更准确地把握住了职业教育的特征。

2. 重构教学主体的行为方式,探索教师的教学方式和学生的学习方式的根本转变。从传统的教师讲解为主、课堂教学为主、书本知识传授为主的方式开始转向学生自主学习为主、师生合作学习为主、共同探究性学习为主的新方式,其实质体现为指导思想从以知识为本转向了以人为本,真正突现了人的能力建设和个性发展的目标。

3. 正在搭建文化的平台,进行新的融合和创新。中法两国都具有悠久的历史 and 深厚的文化传统,时装教学的合作过程既是东方和西方之间跨文化的交流和理解,更是融合和创新的过程。由于开放所造成的中国社会的加速转型,不仅承受着从农业文明向工业文明转型的冲击,同时又迭加性地承受了工业文明向信息文明、生态文明转型的再冲击。

我们正跨越现在和再现代之间,我们既欣赏理性的科学之美,又赞美圆融的和谐之美,在当代审视人与环境,只有在多元文化中寻求新的整合,才能在更新的平台上发展美的规律,塑造人类更美好的生活,这就是合作项目更久远的远景。

6年来随着项目的顺利进展,我们和法国朋友之间个人的了解和友谊也在与日俱增,他们心灵的真诚和坦率,他们言行的幽默和活泼,他们思维的深邃和洞察力,他们性格的浪漫和热情都给我们留下了深刻印象,人生中能结交这样的朋友也是一大幸事。

2004年正是中国的“法国年”,中法江苏时装培训中心及时总结合作的经验,以让更多的同仁和朋友来共享成果,这是一件很有意义的事,此时此刻,由感而发,写上一段,以表庆贺。

周稽裘
江苏省教育厅副厅长
江苏省教育科学院院长

Le Centre Franco-Chinois des Métiers de la Mode du Jiangsu a fêté son sixième anniversaire et a entamé une nouvelle période de coopération, il cristallise les relations d'amitié et de coopération entre les gouvernements et les milieux enseignants de Chine et de France.

Rétrospectivement les fruits de cette coopération de six ans me semblent se manifester essentiellement à trois égards:

1. Nous avons fondé un nouveau système d'enseignement du design en Chine qui situe la pédagogie de projet comme caractéristique méthodologique principale. Il s'agit d'adapter les domaines de la formation aux exigences de créativité et de production du secteur mode actuel. Cela a bouleversé nos approches traditionnelles basées essentiellement sur la somme des connaissances et permis d'aborder plus précisément les critères de la formation technique et professionnelle.
2. Nous avons resitué les objectifs humains principaux de l'enseignement et nous avons aussi opéré un changement radical dans les pratiques pédagogiques comme dans les méthodes de travail des élèves. De la tradition qui entend que les explications du maître sont un principe tout comme le sont la posture en classe et la transmission de connaissances livresques nous nous sommes employés à ces nouvelles méthodes qui à l'opposé envisagent les recherches autonomes des élèves comme principe tout comme le sont les réflexions et les concertations entre enseignants et entre élèves ou les recherches communes. Ces nouvelles méthodes postulent en substance une nouvelle orientation de notre ligne directrice passant du principe de somme de connaissances au principe plus large de connaissance de l'humain. Notre but est désormais de développer les compétences et la personnalité des professeurs et des étudiants.
3. Nous sommes en train de construire un espace de culture pour provoquer la fusion de nos créativité. La Chine et la France ont toutes deux une longue histoire et des traditions culturelles profondes. La coopération sur les enseignements de la mode permet l'échange et la compréhension mutuelle dans la diversité des cultures orientales et occidentales et dans une continuité historique. Aujourd'hui la Chine s'ouvre et se développe très rapidement, elle doit ainsi affronter non seulement le choc du passage de l'ère agricole à l'ère industrielle mais dans le même temps celui du passage de l'industrialisation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication comme aux nouvelles approches de l'environnement et de l'écologie.

Nous aspirons à une forme de métamodernité, nous apprécions les grandeurs de la science mais restons attachés à une notion harmonieuse du progrès. Notre attention doit se porter sur un développement durable pour l'humain et son environnement, c'est sur ces bases que nous recherchons la fusion de nos cultures diverses. Nous souhaitons développer des concepts d'esthétique dans ce nouvel espace, faire que la vie soit plus belle, c'est la grande perspective de notre coopération.

Depuis six ans, avec le développement de projets, notre compréhension mutuelle, notre amitié se sont renforcées; nos échanges sont honnêtes, directs, teintés d'humour et animés, ils sont aussi nourris de pensées profondes et de perspicacité, ils sont attachants et chaleureux, ils nous ont impressionné, nous sommes heureux d'être amis.

Cette année est l'année de la France en Chine, le Centre Franco-Chinois des Métiers de la Mode du Jiangsu établit le bilan de son expérience de coopération et en dévoile les fruits, ceci afin de laisser plus de collègues et d'amis les partager. C'est une entreprise de grande envergure, ces mots sont écrits pour exprimer ma satisfaction et mes félicitations.

ZHOU Jiqu

Directeur de l'Institut de Recherche Scientifique et Pédagogique de la Province du Jiangsu
Vice directeur de la Commission de l'Éducation de la Province du Jiangsu

编者的话

《中法服装设计主题教学丛书》正式出版了，这是一件值得庆贺的事。感谢法国杜百利高等艺术学院的 Francoise Mamert、Fabienne Fradet、Sandra Boucaya 老师、苏州工艺美术职业技术学院服装设计系的老师和同学们、中法江苏时装培训中心的老师们，是你们为此套丛书的编写出版付出了辛勤劳动，是你们让读者有机会领略“主题教学”的魅力，体验服装设计人才培养的新感觉，享受服装设计艺术之美。

1998年12月，法国国民教育部对外合作司和江苏省教育委员会合作，在苏州工艺美术职业技术学院创办中法江苏时装培训中心。6年来，在中法双方的共同努力下，遵循先进的教育和现代艺术设计理念，探索融合中法双方优势，探索适合服装设计专业人才培养的有效途径。在服装设计教育领域的课程设置、教学内容、教学方式方法等方面的研究，都取得了可喜的成果。这套丛书的出版，就是中法服装设计教育合作成果展示，是中法文化交流的硕果。

任何科学都有一个方法问题，每一项重要的科学成果的取得总是伴随着科学方法的突破与创新。现代艺术设计教育作为一门科学更是如此。“主题教学”的尝试，正是构筑“如何去学”的艺术设计学科方法论的有益尝试。就是新的教育理念指导下，进行新的教育实践，并把这种教育实践由自发的经验提升到自觉的理性的高度，是服装设计教育的进步。

现代教育理念强调学习中的“体验”，教育不再是教给学生固定的知识，而是转向塑造学生新型的自由人格，如何学习、如何思维、如何做人、如何做事、如何创造、如何与人合作已经成为教育的主要内容和主要目标。这样的教育目标体现了当代生活的特征，“主题教学”正是这样一种“体验”式的教学，在教学过程中，教师提出问题而不提供答案，学生自主学习探究，主动交流合作，解决问题，完成设计方案。学生始终处于主体地位、主动地、合作地解决问题，完成学习任务。学生在学习过程中充分体验了今后将从事的设计工作情境。学生是教学的主体，是课程的开发者。

“主题教学”是现代教学方式方法的成功运用。“主题教学”以解决问题学习与系统学习统一为原则，以问题为先导，以任务为驱动，构筑指导学生“如何去学”的综合性极强的研究性学习方式，是富有创造性的教育方式。在“主题教学”的教学过程中，还实现了理想的教师、学生的角色转换。从确定主题、创设情境到学生自主解决问题，完成设计，教师的职责不是直接告诉学生应当如何去解决面临的问题，而是向学生提供解决问题的相关线索、获取信息的相关途径，以及在现实中专家解决类似问题的探索过程。教师不再是知识的灌输者，而是学生学习过程中的合作者、指导者。在主题引导下和任务驱动下，教师发挥团队合作精神，教师与教师、学生与教师、学生与学生合作探究，广泛收集信息，充分讨论交流，加深对问题的理解，提出解决问题的方案。教学互动，教师的指导性和学生的自我活动性都得到充分发挥。

“主题教学”是服装设计职业人才培养的有效途径。“主题教学”强调学生在任务驱动下自主地搜寻信息、分析问题、设计方案。在模拟实际设计的情境中体验设计过程中的各种感觉，自主解决设计过程中需要解决的一系列问题。不仅涉及服装设计的艺术及技术问题，还涉及与人合作、信息搜寻与分析、文化背景分析等诸多层面的问题，这些都是服装设计人才必须具备的素质。“主题教学”所具有的综合性和有效性，使之成为更有效的服装设计人才培养模式，有利于最终形成学生的自主性人格、创造性思维和创新创新能力，培养出高素质、高质量的服装设计人才。

这套丛书的出版，是中法双方对服装设计教育教学方式的一个总结。我相信在中法合作的第二个6年合作期中，我们会更努力地学习法国现代艺术设计教育的新理念、新方法，结合我国艺术设计教育的实际，深入研究，努力探索，争取为同行们奉献更好的合作成果，为发展和繁荣我国艺术设计教育做出新的贡献。

王建良
苏州工艺美术职业技术学院院长
中法江苏时装培训中心主任

J'adresse mes félicitations aux acteurs de l'édition de cette série d'ouvrages 《projets》 consacrée aux méthodologies franco-chinoises de formation en design de mode. Je tiens à remercier les professeurs de l'École Supérieure d'Arts Appliqués Duperré: Mme Françoise Mamert, Mme Fabienne Fradet, Mme Sandra Boucaya, les professeurs et les étudiants du département mode de l'Institut d'Arts et de Design de Suzhou, les professeurs du Centre Franco-Chinois des Métiers de la Mode du Jiangsu. Car c'est grâce à leur travail rigoureux que ces ouvrages voient le jour, que les lecteurs peuvent comprendre la magie des 《projets》 et apprécier les approches esthétiques spécifiques du design de mode.

Le Centre Franco-Chinois des Métiers de la Mode du Jiangsu, créé à l'initiative du Ministère de l'Éducation Français et de la Commission de l'Éducation du Jiangsu, s'est installé à l'Institut d'Art et de Design de Suzhou en décembre 1998. Pendant les six années de notre coopération, français et chinois ont travaillé de concert sur la pédagogie et les démarches de design actuelles, se sont enrichis des cultures et des savoir faire de nos deux pays, ont établi des méthodes propres à former des stylistes de talent. L'édition de cette série d'ouvrages est le fruit de la coopération et des échanges franco-chinois.

Dans tous les domaines scientifiques il y a une question de méthodologie. Les recherches scientifiques sont souvent accompagnées de recherches méthodologiques. La pédagogie dans le domaine des arts appliqués, en tant que science, n'échappe pas à cette règle. L'expérience du 《projets》 est un support de formation en arts appliqués propre à établir une méthodologie du savoir apprendre. Sur cet axe méthodologique les pratiques sont mises en place pour valider et perfectionner les démarches qui poussent au développement des formations du design de mode.

“Comprendre par l'expérience personnelle” est une notion importante dans l'éducation moderne. L'objectif de la formation tend à enseigner à l'élève l'acquisition de savoirs propres à construire sa personnalité et à appréhender le savoir apprendre, le savoir penser, le savoir vivre, le savoir travailler, le savoir créer et le savoir collaborer. Le 《projets》 est donc une méthode qui demande à l'élève d'approcher la création par son expérience personnelle. Le maître pose la question, il n'y a pas de réponse prédéfinie. L'élève doit s'employer à des recherches, des échanges et des confrontations afin de résoudre un problème posé et définir son projet de création. Cette démarche crée une ambiance réelle de bureau de style. L'élève devient l'élément principal et le décideur du projet.

La pédagogie de projet est une pédagogie moderne créative, une méthodologie de recherche synthétique guidée par la question (le thème), poussé par le problème (le sujet) et qui a pour but de conduire l'élève à savoir apprendre. Le 《projets》 fait évoluer le rapport traditionnel du maître et de l'élève. En cours de création, le professeur ne dit pas à son élève comment résoudre un problème mais lui indique les pistes et les moyens de collecter des informations conformes aux modes de travail chez les professionnels. Le maître n'est pas là pour faire entrer dans l'esprit de l'élève une somme de connaissances, mais pour le guider. Cette méthode demande aussi aux professeurs de travailler en équipe. La collaboration professeur-professeur, professeur élève, élève élève crée un champ de recherches plus large et plus profond où le professeur joue un rôle de conducteur et où l'élève développe sa personnalité.

Le 《projets》 est une voie efficace pour former le styliste professionnel. Dans un contexte simulé de bureau de style, l'élève traite l'information, analyse les problématiques, étudie l'environnement culturel et propose une création. Il parcourt ces étapes avec grande assurance. Grâce à cette méthode on peut former des stylistes de grande personnalité, aux compétences de haut niveau, des stylistes créatifs.

L'édition de ces ouvrages est une conclusion des recherches pédagogiques réalisées par les équipes française et chinoise. Je pense que dans la 2ème phase de 6 ans de coopération, nous apprendrons encore plus profondément de cette pédagogie nouvelle et des méthodologies de formation en arts appliqués tout en les adaptant à la situation réelle en Chine. Nous poursuivons nos études et nos efforts pour présenter aux collègues chinois le meilleur fruit de cette coopération et contribuer au développement de la formation en arts appliqués.

WANG Jianliang
Directeur de l'Institut d'Art et de Design de Suzhou
Directeur du Centre Franco-Chinois des Métiers de la Mode du
Jiangsu

目 录 | Sommaire

导言 /Introduction

主题阐释 /Définition du projet

1. 选题的缘由 /Les choix du sujet	3
2. 主题教学目标 /Buts de la pédagogie de projet	3
3. 主题教学资料的准备 /Préparation de documents	3

主题研究 /Développement du projet

第一阶段 感受 观察 发现 /Etape 1 Eprouver, observer, découvrir	6
步骤一 亲密接触, 体会美味 /Toucher, éprouver	10
步骤二 信息的获取与处理 /Collecter et traiter des informations	21
第二阶段 色彩与材质的研究 /Etape 2 Etude des couleurs et des matières	28
第三阶段 造型的研究 /Etape 3 Etude des formes	38
第四阶段 造型的运用研究 /Etape 4 Exploitation des formes	60
第五阶段 设计样品的实现 /Etape 5 Réalisation des prototypes	70
第六阶段 主题展示 /Etape 6 Communication du projet	76

结束语 /Postface 102

导 言 | Introduction

设计教育的观念和方法是由目的及其特点决定的,在知识经济化和全球化的趋势下,设计教育所承担的使命随之发生了改变。我们的教育目标是培养具有创造性行动能力的、对现状提出质疑、创造性问题的解决者,同时给他们必要的能力、技术和管理方面的才能,从而有助于使他们成为未来的设计师。因此教学上不仅要注重“授之以鱼”,更要注重“授之以渔”,全面构筑学生“如何去学”的设计学科方法论,使之能够真正肩负起新世纪的设计使命。

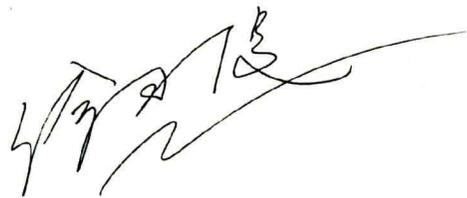
在这样的使命下,在中法合作项目的前提下,我们在对国外设计教育的成功经验借鉴、吸收的基础上,进行了富有价值的实验性探索。因为在信息时代设计观念和方法急速发展的今天,设计课程教学的意义在于提出问题,而不是提供答案,这就是我们在此推介的主题设计教学的基本思路。

以主题为主要教学形式,寻求研究的切入点,展开综合性的研究,它包括获取信息与信息处理、色彩、面料研究、款式系列设计、工艺制作等研究项目,把理论教学与实践教学紧密结合起来,以团队的教学方式使各个单项科目之间形成一个互动的整体,目的在于使同学建立起“服装设计”的完整概念,掌握具有完整过程的设计方法,在创意与表现上有更多的方式。开放型的教学增强了学生应变能力、特别是解决实际工作能力。宽松的教學环境使学生拥有更多的自主学习支配权,在课堂上组织讨论,充分发挥学生的主动参与学习的积极性。在学术上各抒己见,教师不作裁判,只作引导和评价。通过讨论、评价、评估,对问题各自提出解决的方式、方法,把所学的知识融到实际解决问题中,形成创新的概念,为进一步创新打下良好的基础。

按照中法江苏时装培训中心理事会的协定,2002年4月法国杜百利高等实用美术学院三位教授组成的教学小组携三位法国学生来我院服装工程系,在服装设计专业二年级的一个班,进行了首次为期一个月(120课时)的主题示范教学,课程的主题是“中国餐饮”。

伴随着世界遗产大会在苏州召开,中国再次成为世界的焦点,对传统的关注,使我们再一次以此主题开展了教学……

在此以实录的方式向大家呈现此主题教学的全过程,这也是我们进行设计教学改革时在教学法上的一些探索。

主题阐释 | Définition du projet

1. 选题的缘由

中国的发展使之成为令人关注的国家。中国历史悠久,其烹饪艺术渊源流长,闻名于世。中餐以它的色、香、味、形而诱人。饮食是学生每天都要接触的东西,有深入感受,以此为主题,学生容易产生共鸣,进入状态。并且,中国菜的设计与服装设计有着异曲同工之处。经过教学小组成员的共同商讨,主题由此诞生了。

2. 主题教学目标

通过中国餐饮主题的学习,让学生学会如何开展主题创作,并在此过程中掌握分析问题、研究问题、解决问题的方法及技巧。同时我们试图通过对传统和现代概念的讲解,来理解交融这个概念和注入我们时代特征的重要性。

3. 主题教学资料的准备

主题思考

教学小组提议围绕“中国餐饮”这一主题展开的思考,并收集了大量的描写美食的段子,感受其意境。

这是一个令人垂涎欲滴的旅程,一个品位的漫游,不但诱发人的食欲,而且激发起人的各种感觉,也许在这一美食漫游的尽头,我们享受的是一个由色彩、外形及变幻无穷的烹饪法组成的盛宴。

“上有天堂,下有苏杭”……苏州园林可以甲天下,那吃的文化也是登峰造极!……苏州所以能居于天堂之首,恐怕主要是因为它的美食超过了杭州。

陆文夫《美食家》

在天心阁吃过一碗鸡火面,印象甚深。首先是那碗,大而且深,比别处所谓二海碗还要大些,先声夺人。那碗汤清可鉴底,表面上没有油量,一抹面条排列整齐,像是美人头上才梳拢好的发蓬,一根不扰。大大的几片火腿鸡脯摆在上面。看这模样就觉得可人,味还差得了?

梁实秋《雅舍谈吃·面条》

碎块的诗意

谁要是想着迷于厨房,就要融入一盘盘中,钻研怎样从碎片的状态过渡到一个完美的构成,而且跟一块块单独的碎片完全不是一回事了……

中国餐饮完美的诠释了碎片的这种诗意,无论是从最初的准备还是到最后的品尝……

……西方餐饮中的食物总是越来越大;而东方餐饮则相反,食物越来越小……

Roland Barthes《符号的影响》

席间上清蒸火腿一色,盛以高边大瓷盘,取火腿最精部分,切成半寸见方高,寸许之小块,二三十块矗立于盘中,纯由醇酿花雕蒸制熟透,味之鲜美无与伦比。

梁实秋《雅舍谈吃·火腿》

并且,中国餐饮中有关食物的分割开创了一个更大的空间,色彩的运用手法比均匀的色调更增添了感觉:

色彩

桌子上没有花,十二只冷盘就是十二朵鲜花,红黄蓝白,五彩缤纷。凤尾虾、南腿片、毛豆青椒、白斩鸡,这些菜的本身都是有颜色的,熏青鱼,五香牛肉,虾子鲞鱼等等颜色不太鲜艳,便用各色蔬果镶在周围,有鲜红的山楂,有碧绿的青梅。……在虾子鲞鱼的周围配上了雪白的嫩藕片……

十只通红的番茄装在雪白的瓷盘里……揭去西红柿的上盖,清炒虾仁都装在番茄里!……觉得这虾仁……于鲜美之中略带番茄的清香和酸味。

陆文夫《美食家》

“我在上海时,每经大马路,辄至天福市,得熟火腿四角钱,店员以利刃切成薄片,瘦肉鲜明似火,肥肉依稀透明,佐酒下饭为无上妙品。至今思之犹有余香。”

梁实秋《雅舍谈吃·火腿》

准备和加工:神秘的炼丹术

也着迷于准备阶段,烹饪制作,做菜肴烹制的主厨,就像《芭贝特的盛宴》¹里把烹饪准备工作的精华作为调味……如同偷偷把一只给情人的戒指藏进做蛋糕的面团里一样……

在厨房的秘密角落,食物就这样接受了奇特的炼丹术,它们挨个地从零碎变成整体,从生变成熟,从有色变成无色,通过魔术而变了形……

Olivia 注意到这些菜必须花好几个小时,而且在此之前还需要一系列的实验和改进:“这些女人,她们竟然在厨房里待了一整天?”她问道,想象着整个一生都奉献给新成分混合研究和测定各种比例,专心并耐心地配菜,把知识详细地认真地传授给别人……(注①:法国众所周知的一部电影,描述一个热衷于烹饪的人准备的一场盛宴。)

Italo Calvino《在美洲的阳光下》

调味料

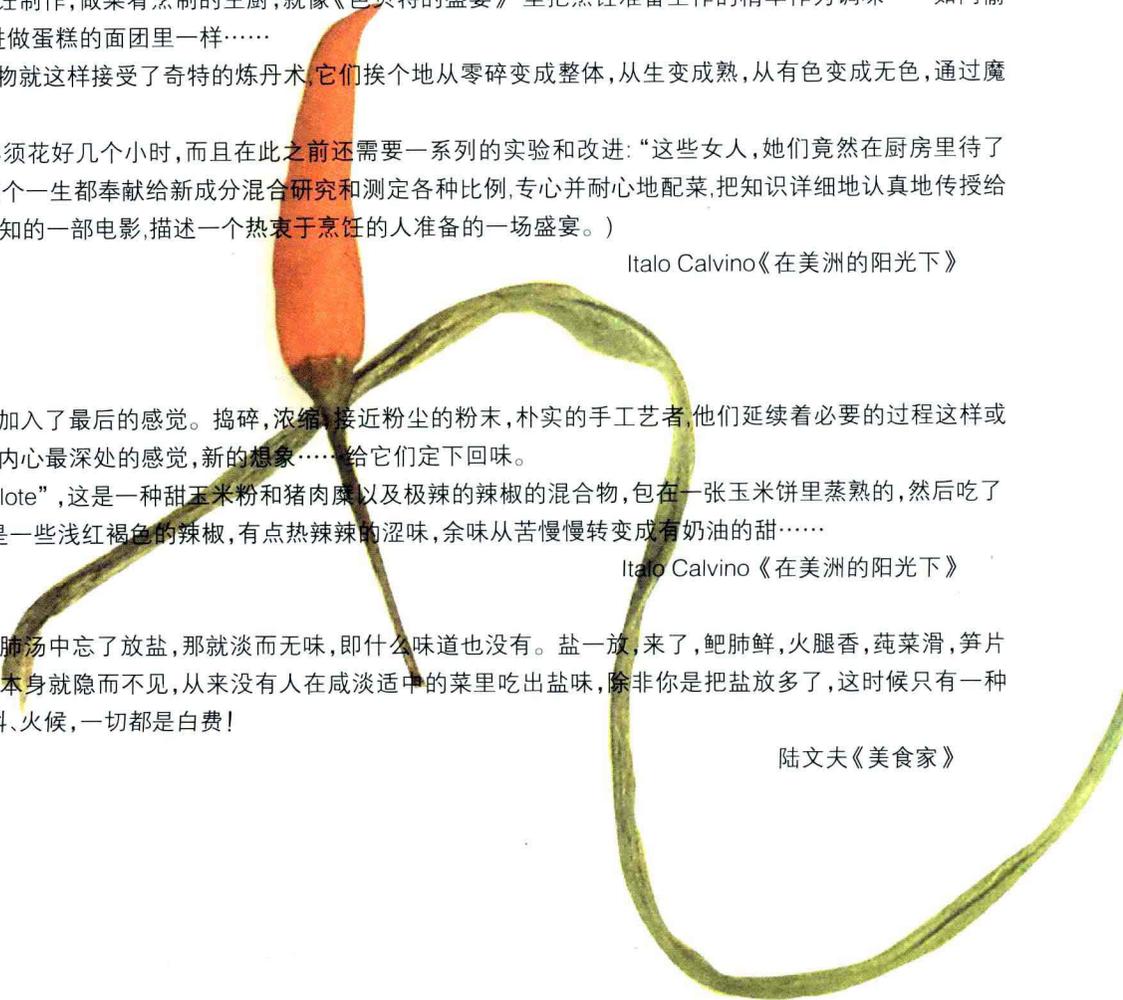
辛香料,为味觉的盛宴加入了最后的感觉。捣碎,浓缩,接近粉尘的粉末,朴实的手工艺者,他们延续着必要的过程这样或那样味道的元素,通过我们内心最深处的感觉,新的想象……给它们定下回味。

我们吃了“Tamal de elote”,这是一种甜玉米粉和猪肉糜以及极辣的辣椒的混合物,包在一张玉米饼里蒸熟的,然后吃了“chiles en nogadas”,这是一些浅红褐色的辣椒,有点热辣辣的涩味,余味从苦慢慢转变成有奶油的甜……

Italo Calvino《在美洲的阳光下》

盐能吊百味,如果在鲃肺汤中忘了放盐,那就淡而无味,即什么味道也没有。盐一放,来了,鲃肺鲜,火腿香,莼菜滑,笋片脆。盐把百味吊出之后,它本身就隐而不见,从来没有人在咸淡适中的菜里吃出盐味,除非你是把盐放多了,这时候只有一种味:咸,完了,什么刀工、选料、火候,一切都是白费!

陆文夫《美食家》

品尝

最后,都汇聚到这场盛宴,为了所欣赏色、香、味的和谐。

筷子进入角色,这时的宾客都有幸品尝。

筷子又是精妙绝伦的仪器,让人担心没有能力用它去取食物。

筷子只能夹切好的食物,而不能撕扯食物,关于切、割、雕的操作都是在饭前……在厨房内……

Roland Barthes 在《符号的影响》中告诉我们,通过筷子,食物不再是一些猎来的动物,而是一种和谐的转移……

中国人用筷子,外国人用刀叉,这也许是中西方用餐习惯上的最大的差别。

李政道曾说:“筷子是绝妙的东西。持筷子用膳实际上是物理学杠杆原理的具体运用。它是人类手指的延长。”

从取食的姿势上看,使用筷子更合群,更适合天性,更文明。

餐具与席面摆设

清代著名文人袁枚在所著《随园食单》器具须知中叹道:“古语云:美食不如美器,斯语是也。”并说“煎炒宜盘,汤羹宜碗”、“参错其间,方觉生色”。

“几上博山香篆细,筵前冰碗五侯鲜。”清代沈朝初《忆江南》中写的就是清代苏州酒船上的一种美食与美器和谐的配合。

……冰糖和蹄膀……烧透……入味……再用半斤鸡毛菜垫底,鲜红碧绿,装在雪白瓷盘里,那才具备了色香味。

陆文夫《美食家》

布置餐桌的方法,微妙的色彩布局,深思熟虑的光线运用,以及装饰物……

碗碟,色彩,巧妙折叠的餐巾,所有这些唤醒了食欲……

我们还可以通过使内部菜肴升华的外表,容器,包装来接近这些餐桌艺术。

包装不再是物品的附件,它本身很精美,然而却是免费的……

法国作家 Roland Barthes《符号的王国》

“中国餐饮给食物穿上了极其匹配的衣服,而对我们的不客气的评价则是,法国餐饮有点反常,虽然羞于赤裸,但也只是隔了一层轻纱让我们欣赏。”

Françoise Sabban 法文版 陆文夫《美食家》译者的前言

愿大家吃得很香……

主题研究 | Développement du projet

└ 第一阶段

感受观察发现

Etape 1

Eprouver,
observer,
découvrir

“小囡,买点番茄吧,新鲜啊新鲜的来!”

这里,一个个红彤彤的番茄顶着个星形小绿叶,一棵棵绿油油的小青菜舒展着叶片,一只只水灵灵的大萝卜要把皮胀破,一条条碧绿的还带着刺的黄瓜……全都整整齐齐地摆成一溜儿。

熙熙攘攘的人群在菜场里川流不息……

早晨 7:30,在喧闹的仁安菜场开始了我们主题研究的第一课。我们将准备一顿丰盛的大餐!

