

海南地域文化在环境艺术设计教学中的应用研究

王虹力

(海口经济学院, 海南 海口 571132)

摘要:海南地域文化蕴含了浓郁的少数民族风情和海岛风情,为环境艺术设计提供了更多素材,有利于提升环境艺术设计文化内涵、推广海南地域文化,带给人们视觉和生活上的享受。高校环境艺术设计专业要把海南地域文化融入教学中,积极开发海南地域文化精品课程,带领学生系统性学习海南地域文化,介绍优秀设计案例,增强他们的文化自信,邀请非遗传承人进课堂,创办环境艺术设计工作室,激发学生设计灵感,鼓励他们把海南地域文化元素运用在环境艺术设计教学中,提升环境艺术教学质量。

关键词:海南地域文化;环境艺术设计;教学优势;应用策略

海南地域文化是中华民族优秀传统文化重要组成部分,包括了原生态少数民族文化、热情洋溢的海岛风情,这些地域文化元素在环境艺术设计中都有着广泛运用,可以营造清新、独特的海洋风情,提升环境艺术设计文化价值。高校环境艺术设计专业教师要积极学习海南地域文化,把海南地域文化和环境艺术设计融为一体,开发校本课程,带领学生把黎族船屋、黎族织锦和黎族木雕等地域文化元素融入环境艺术设计中,提升学生设计能力,邀请黎族非遗文化传承人进课堂,更好地推广海南地域文化。

一、海南地域文化在高校环境艺术设计教学中的应用现状

(一) 课程体系中缺少海南地域文化元素

高校环境艺术设计专业课程体系主要以设计基础知识、陈设艺术设计知识、建筑制图与识图知识、室内装饰设计和室外环境设计等为主,很少开设海南地域文化相关课程,少部分海南省高校会开设海南地域文化相关课程,但是主要以选修课为主,对海南地域文化讲解不太深入。例如高校没有组织环境艺术设计专业教师开发海南地域文化活页教材和设计案例,只是简单为学生讲解海南特色建筑和黎族文化,却忽略了搜集具有海南地域文化特色的环境设计案例,影响了学生对海南地域文化的认知,也影响了专业教学质量。

(二) 教师对海南地域文化讲解不太透彻

很多高校环境艺术设计专业教师对海南地域文化了解有限,缺少这方面设计经验,只能按部就班讲解海南黎族织锦、纹饰符号、木雕和特色建筑艺术,无法为学生深入讲解海南地域文化在环境艺术设计中的具体运用方法。例如教师通过互联网搜集海南黎族特色船屋、织锦和木雕等图片和视频,带领学生赏析这些海南地域文化,没有深入讲解这些艺术元素创作过程、蕴含的美学价值,自然无法激发学生设计灵感,导致学生无法把海南地域文化融入环境艺术设计中。

(三) 校外导师队伍配备不太完善

海南地域文化主要通过民间艺人来传承,但是部分学校环境艺术设计专业校外导师团队主要以建筑设计师、室内设计师为主,忽略了邀请非遗传承人。一线设计师虽然设计经验丰富,但是对海南地域文化的了解比较有限,无法为学生进行系统性讲解。非遗传承人对于海南地域文化如数家珍,不仅可以为学生讲解黎族织锦、船屋等发展历史,还可以手把手教授学生织锦、雕刻等艺术,邀请非遗文化传承人加入校外导师团队迫在眉睫。

(四) 学生对海南地域文化了解有限

高校环境艺术设计专业学生更侧重建筑绘图、室内陈设与装饰设计等技能学习,忽略了学习海南地域文化,很少在自己的设计中融入海南地域文化元素,这反映出学生对海南地域文化的了

解非常有限。例如部分学生对海南地域文化的认知局限在海岛风情上,对海南少数民族文化、非遗文化和建筑艺术的了解非常少,缺少海南地域文化环境设计经验,无法利用其开展环境艺术设计,影响了自身设计能力的提升。

二、高校环境艺术设计教学中融入海南地域文化的重要性

(一) 有利于推动本地环境设计专业的发展

海南地域文化不仅可以丰富和拓展高校环境艺术设计专业教学内容,利用独特的黎族文化、建筑艺术和海岛风情对教材内容进行补充,进一步促进中华优秀传统文化和环境艺术设计专业的融合,进一步增强学生文化认同感。此外,海南地域文化还可以激发学生创作灵感,引领学生探索神秘的黎族船屋、独树一帜的黎族织锦和木雕,激发学生创新思维,让他们从固有的设计思维中挣脱出来,提升学生自主设计能力,从而培养出更多热爱民族文化、具备工匠精神的优秀环境艺术人才,促进高校环境艺术设计专业高质量发展。

(二) 有利于增强观众的认同感和归属感

海南地域文化是一种特殊的文化符号,具有浓郁的地域文化气息,不仅能够激发海南人情感共鸣,增强其认同感和归属感,还可以加深外地游客对海南文化的理解,促进海南地域文化传播。例如我们可以把海南地域文化运用在其他省份海洋风酒店设计中,让身在异乡的海南游子感受到家的温暖,增强他们的归属感,帮助酒店提升品牌影响力。此外,我们还可以把海南地域文化运用在海南当地旅游景点设计中,例如把黎族船屋设置在环境设计中,让外地游客了解黎族文化,增强他们对传统文化的热爱,进一步推广海南地域文化。

(三) 有利于丰富环境设计的内涵

高校环境艺术设计学生缺乏设计经验,作品缺少灵性和内涵,迫切想要摆脱这一设计瓶颈。教师可以把海南地域文化融入教学中,带领学生探究黎族船屋、织锦、图腾、纹饰符号和木雕等艺术,引导学生把黎族船屋造型、黎锦符号等融入环境艺术设计中,让学生设计作品更有内涵。教师还可以搜集海南地域文化优秀设计案例,带领学生鉴赏这些优秀作品,带领他们从结构、色彩、装饰等方面进行分析,提升学生人文素养,让他们把海南地域文化运用在设计中,提升学生作品文化价值。

(四) 有利于推广海南地域文化

高校环境艺术设计教师要积极肩负弘扬和传承海南地域文化的重担,带领学生设计具有海南地域文化特色优秀作品,进一步推广海南黎族船屋、织锦、纹饰符号和木雕艺术等,让更多人认识并喜欢上海南文化,让优秀海南地域文化代代相传。此外,教师还要组织海南地域文化主题设计大赛,鼓励学生自主设计蕴含

海南文化特色作品, 凸显海岛风格和少数民族特色, 让学生肩负起保护和传承海南地域文化的责任。

三、海南地域文化在环境艺术设计教学中的应用策略

(一) 挖掘黎族船型屋案例, 丰富课堂教学内容

教师要积极搜集海南地域文化环境艺术设计案例, 让学生了解海南地域文化元素在环境艺术设计中的广泛运用, 从而激发学生学习兴趣, 进一步丰富专业课教学内容。首先, 教师可以搜集海南当地最具特色的设计案例, 利用视频和图片进行展示, 带领学生分析案例中运用了哪些海南地域文化元素, 加深他们对海南文化的了解。例如三亚亚龙湾的A酒店, 该酒店利用黎族船屋进行设计, 酒店建筑外形呈倒扣的船, 房顶两侧布置了下垂的海草, 外墙面上涂抹了加入树枝的黄泥, 让墙壁呈现出自然的纹理, 整体设计颇具海南地域文化特色, 让宾客记忆犹新。其次, 教师可以引导学生利用黎族船屋元素进行设计, 激发他们的设计灵感。有的学生设计了海南黎族特色餐厅, 主建筑依然沿用倒扣船造型, 房顶铺设海草, 外墙壁利用黎锦纹饰进行装饰, 餐厅墙壁上悬挂黎族织锦作品, 摆放黎族木雕, 还会邀请黎族艺人进行歌舞表演。

(二) 搜集黎锦纹饰符号案例, 激发学生设计灵感

黎锦是海南地域文化的重要组成部分, 以人形纹样、动物纹样和植物纹样为主, 色彩对比和谐明快, 可以运用在墙面装饰以及栏杆、房梁上的雕刻装饰之中。教师可以搜集黎锦环境设计案例, 播放相关建筑物视频, 让学生感受黎锦在环境艺术设计中的作用, 激发他们学习黎锦艺术的兴趣。第一, 教师可以播放黎族妇女织锦视频, 让学生了解她们精湛的手工艺术和精益求精的创作态度, 让学生了解黎锦基本的纹样, 以及纹样背后蕴含的美好寓意, 进一步提升学生审美能力和人文素养。学生可以根据视频绘制一些黎锦纹样, 例如人形纹样、动物纹样和植物纹样, 可以利用这些纹样设计地毯、墙上挂件和桌布等作品, 掌握黎锦设计和运用技巧, 进一步提升个人设计能力。第二, 教师可以展示海南地区黎族旅游景点酒店内景, 让学生了解黎锦在室内环境艺术设计中的运用, 例如房间内墙壁上悬挂的黎锦挂件, 房间阳台栏杆上雕刻的黎锦纹样, 让学生了解黎锦在室内装饰设计中的运用, 从而激发他们学习海南地域文化、学习织锦艺术的积极性, 进一步提升学生独立设计能力, 为他们未来就业奠定良好基础。

(三) 开发海南地域文化课程, 弘扬优秀民族文化

高校要重视海南地域文化保护和传承, 组织环境艺术专业骨干教师, 邀请行业专家参与校本课程开发, 一方面要积极编写海南地域文化活页教材, 开设黎族船屋、黎族织锦、木雕和乐器等课程, 根据学生对海南地域文化掌握程度来灵活增减教学内容。另一方面要搜集海南地域文化在环境艺术设计中的运用案例, 拍摄教学视频, 构建数字化教学资源库, 方便全校师生学习海南地域文化。首先, 环境艺术设计教师可以搜集互联网优质素材, 例如观看MOOC平台其他高校环境艺术设计专业教师海南地域文化讲座, 提取可以借鉴的教学经验, 搜集活页教材编写素材, 进一步丰富教材内容, 促进海南地域文化和环境艺术专业教学的融合。其次, 教师还要积极拜访海南文化领域专家, 向他们咨询海南地域文化特色、黎族文化发展等知识, 听取专家意见, 准确把握海南地域文化内涵与特色, 提升活页教材编写质量, 为下一步拍摄教学视频奠定良好基础。其次, 教师可以利用互联网远程采访海南离子非遗文化传承人, 拍摄他们创作视频, 并把视频作为教学案例, 积极渗透传统文化教育, 增强大学生文化自信。

(四) 邀请非遗传承人进课堂, 提升学生运用能力

高校要积极邀请海南非遗文化传承人进课堂, 例如黎族船屋、黎锦、黎族木雕等传承人, 定期开设海南地域文化实训课, 让非遗传承人担任教师, 给学生创造近距离学习海南地域文化的机会, 激发学生对海南地域文化的喜爱, 激励他们把这一民族文化运用在环境艺术设计中。第一, 学校要积极建立海南地域文化体验基地, 准备好海草、木材和织布机等设备, 为黎族船屋、黎锦和木雕教学做好准备, 为非遗传承人开展教学提供便利。例如学生可以跟随非遗传承人建造黎族船屋小模型, 掌握船型屋顶施工流程、海草铺设方法以及墙壁泥料配比等, 掌握黎族船屋设计要点, 尝试把船屋运用在环境艺术设计中。第二, 教师可以配合非遗传承人开展教学, 和学生以跟随非遗传承人一起学习黎锦、木雕等艺术, 激励学生学习非遗传承人精益求精、不求名利的工匠精神, 鼓励学生自主创作黎族风格装饰品, 为后续室内装饰设计提供素材。例如学生可以跟随非遗传承人学习织锦织法, 学习传统织布机操作技巧, 学习丝线配色技巧, 并通过特殊的织法和颜色搭配, 织出独特的黎锦纹样, 并尝试制作黎锦地毯、桌布等艺术品, 进一步提升自身海南地域文化运用能力, 创作出更有创意的室内设计作品。

(五) 创办设计工作室, 提升学生环境艺术设计能力

高校可以联合环境艺术设计企业、非遗传承人创办工作室, 选拔环境艺术设计专业优秀教师和学生加入工作室, 让学生提前接触环境艺术设计岗位, 帮助他们了解海南地域文化, 进一步提升他们的设计能力。工作室可以参与企业环境艺术设计工作, 组织师生跟随企业设计师拜访客户, 勘测施工现场, 再进行室外、室内环境艺术设计, 满足客户需求, 提升工作室社会知名度。环境艺术设计专业教师可以跟随设计师走访客户、实地测量项目现场, 进一步了解客户对海南地域文化的接受度, 以及海南地域文化在环境艺术设计中的运用。例如海南地域文化在设计中的运用, 设计师可以把黎族船屋运用在酒店私人沙滩室外环境设计中, 在沙滩边设计黎族船屋, 既可以凸显海岛特色, 又可以给入住宾客留下深刻印象, 还可以把黎锦纹样运用在室内墙壁设计中。

四、结语

总之, 高校环境艺术设计专业教师要积极渗透海南地域文化, 开发海南地域文化素材, 编写海南地域文化活页教材, 带领学生系统性学习海南地域文化, 邀请非遗传承人参与教学, 带领学生学习黎族船屋、黎锦、木雕等海南地域文化, 加深学生对海南地域文化的理解, 引导他们把这些元素运用在环境艺术设计中, 成立环境艺术设计工作室, 带领学生参与环境艺术设计项目, 进一步提升学生设计能力, 实现高校环境艺术设计专业教与学的双赢。

参考文献:

- [1] 于子淳. 海南地域品牌文化元素在环境设计专业中的应用[J]. 品牌研究, 2020(04): 42-43.
- [2] 李晴, 邱海东. 如何让传统文化在环境艺术设计中传承——以海南风格度假酒店设计为例[J]. 艺术与设计(理论), 2013, 2(10): 87-89.
- [3] 徐莹, 陈晓芸. 艺术硕士专业学位研究生人才培养融入地域文化资源研究——以海南大学艺术硕士为例[J]. 海南广播电视大学学报, 2020, 21(04): 120-124.