

蒙古族地域文化在插画设计课程教学中的融入

——蒙古族元素的创新融合

张磊

(河套学院)

摘要: 插画是一种语言, 它的视觉画面通过观察、思考和表达能够展现出创作者的思想。将蒙古族地域文化融入插画设计课程的教学, 能够为地方高校注入全新的教学资源与教学方式。文章分析插画设计课程教学现状, 基于对蒙古族文化的认知与分析, 探索建立以内蒙古特色文化为主题的插画教学课程框架。

关键词: 河套; 蒙古族插画; 地域文化; 内蒙古特色; 插画教学

The integration of Mongolian regional culture into illustration design course teaching

-- The innovative integration of Mongolian elements

Zhang lei,

(Ho Tao College)

Abstract: Illustration is a kind of language, its visual picture can show the creator's thoughts through observation, thinking and expression. Integrating Mongolian regional culture into the teaching of illustration design course can inject new teaching resources and teaching methods for local colleges and universities. This paper analyzes the teaching status of illustration design course, based on the cognition and analysis of Mongolian culture, explores the establishment of illustration teaching curriculum framework with Inner Mongolia characteristics culture as the theme.

Key words: Hetao; Mongolian illustration; Regional culture; Inner Mongolia characteristics; Teaching of illustration

随着时代审美的变化, 新数码设备及软件的出现, 插画的绘制方式也越来越多变, 成果效率也越来越高, 视觉表现具有更强的冲击力。现代插画应用范围之广, 传播于各种载体, 如包装、服饰、手机 APP, 网站、影视等, 其独特的视觉语言受到各个阶层消费者的喜欢, 逐渐成为了一个既专业又符合大众审美的新艺术。

插画设计的视觉表现语言展现出了创作者本人的情感思想, 透过图形、色彩可以看到作者的成长环境以及其人生观、价值观和世界观。当观者看到不同设计师的插画作品时, 能够很清晰的辨别出作品的风格出自哪个国家, 这就是民族文化的一种融入, 带有很强烈的地域色彩。在插画设计课程的教学, 将地域民族文化观念融入到现代创作表现中, 能够传承民族精神, 开拓性的引领当代社会的文化思潮, 体现我国插画设计教学的独特性、创新性和时代性。蒙古族是中国少数民族中的一支力量, 蒙古族图形、蒙古族故事、蒙古族信仰作为一种新的流行元素融入到插画设计教学中, 能够表现出地域文化对当代设计行业的促进作用, 也能够印证地域文化对现代社会发展进步具有积极的推动作用。著名学者段炼在《世纪末的艺术反思》一书中曾说: “中国当代艺术的真正价值, 在于它的历史、社会和政治性”。作为地方高校, 利用内蒙古地方文化元素, 充分发掘民族文化对当代教育的促进作用, 对于插画教学是必须要做的。本文以内蒙古地域文化为主题, 让学生在插画设计课程中了解自己, 传承民族文化, 激发民族自信。

一、内蒙古地域性独特的视觉语言

蒙古族是一个游牧民族, 素有“马背天骄”的称号, 又因其地理位置、气候环境的影响, 绿水青山的优美环境, 尽管城市里高楼耸立、科技超前, 在农业区依旧适合发展畜牧业和绿洲农业。美丽富饶的内蒙古, 由于地域辽阔, 物产资源丰富, 素有“东林西铁、南粮北牧、遍地矿藏”之美誉。同时, 在内蒙古地区生活的人们创造出许多美妙的民间故事, 塑造出众多英雄人物, 演绎出奇幻的神话传说。蒙古族人民通过各种传播载体将生活中的美好愿望以视觉语言传递出来, 给人们带来祝福、希望和幸福。蒙古族图案的视觉表现极具代表性, 一切与图案相关的艺术作品都很容易被大众接受。正所谓“有图必有意, 有意必吉祥”, 蒙古族图案的视觉语言从造型和色彩上展现出了古人的智慧。

1. 蒙古族地域文化语言中的色彩

白、蓝、红、黄和黑色是蒙古族生活中最基本的五种颜色, 蒙古族以这五种颜色来表达不同的象征意义。这种对色彩的崇尚反映在服饰上, 无疑是蒙古族人民对大自然的崇尚和热爱。白色是蒙古族自古以来最崇尚的颜色。在他们看来, 像乳汁一样洁白的颜色是最为神圣和崇高的。蓝色也是蒙古族崇敬的颜色之一, 在蒙古族看来, 蓝色代表自然景色、山河人物, 象征着永恒、坚贞和忠诚, 繁荣、美好与气魄。红色是火和太阳的颜色, 火和太阳能给人温暖、光明和愉快。所以蒙古族以红色来象征繁荣昌盛、幸福快乐, 从而平时多穿红色蒙古袍, 戴红色头巾, 做帽缨、帽带等小部件也经常选择红色的布料和绸缎。蒙古族以黄色为权威、名誉、精神和力量的象征, 也会被看作为至高无上的皇权象征。蒙古族用黑色来象征魁梧、牢固和庄严。

2. 蒙古族地域文化语言中的故事

传说故事是呼伦贝尔蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族民间文学的主要形式之一, 是人们在生产生活中创造的世代相传的口头文学。达斡尔、鄂温克、鄂伦春这三个少数民族均没有本民族文字, 全凭口传, 他们把自己的精神珍品世代相传并创造了十分丰富的口头文学, 形式有传说故事、谚语、民歌。其内容包括民族历史、生产斗争经验、人生哲理、思亲怀乡、悲嫁逃婚, 社会风情等, 这些民间传说故事表达了他们反侵略, 反压迫, 反剥削的英勇斗争精神和变革现实。追求美好生活的理想愿望。民间故事是蒙古族民间文学中一宗特别丰富多彩的遗产。它以活的艺术语言记录了劳动人民的生活和斗争, 凝聚着他们的智慧和才能。它从不同侧面反映了不同时代蒙古族人民思想和情绪, 表达了他们美好的理想和愿望。

二、内蒙古地域文化元素在插画设计课程教学中的导入

插画设计课程是河套学院美术学(广告设计方向)、视觉传达设计专业的必修课, 课程的教学模式是理论结合实践, 采用理论讲授和绘画实训的教学方式完成。本次教学改革项目中将蒙古族地域文化的相关内容导入主题实训课题, 该项目强调在民族文化的传承中表现当代的文化思想, 培养学生对民族传统文化的承袭和沿用, 汲取先人的智慧养分, 激发学生在插画设计学习中的创造力、想象力与解决问题的能力。

训练课题以内蒙古地域文化为大背景, 以现代插画的表现方式

为载体。笔者通过理论讲解,将内蒙古特色文化引入插画设计的各个章节,引导学生从诸多内蒙古特色文化中选定一个方向,例如以故事、图形、服饰、美食等作为主题,同时结合网络调研、文献查看、市场调研、专家访问等收集更多资料,整理好后分组讨论、一对一和老师进行交流所选主题的内容。通过分组讨论之后,学生能够全面的了解到每一个人对内蒙古地域文化资料的调研和搜集,更深入的为下一步插画的绘制奠定基础,构建民族文化知识体系。学生的选题以内蒙古生活、习俗为主题,分别描述了蒙古族搏克手、骑马的草原生活场景,以大色块技法概括性的视觉语言创新表现,简洁明快的画面感适合延展应用于手机APP、明信片、文创产品中(图1、图2)。想要在插画中表现真情实感的蒙古族文化特色,不仅需要土生土长的地域环境,还需要系统、认真、深入的了解蒙古族的文化历史以及蒙古族人民的情感信仰,才能让插画更加的打动人心。笔者要求内蒙古地区的学生对自己家乡进行全面的调研,例如知名的文化景点、家乡习俗、家乡饮食等,然后引导学生对内蒙古东部区、中部区、西部区文化的异同进行剖析,将文化故事、视觉元素提炼出来应用于插画创作。

三、蒙古族地域文化导入插画教学中拟解决的问题

1. 改变插画设计课程教学中的雷同现状

在高校的插画设计课程教学中,插画课程的理论较为统一,这就表现出了知识结构的单一性,不具备特色,缺乏地方文化的活力。教师一般以全国通用教材、授课大纲为标准进行教学,教材中案例具有普遍性、多样性却缺乏地方特色。河套学院是立足于内蒙古西部地区唯一的一所综合类大学,将地域文化特色融入插画课程教学,能够凸显蒙古族地区插画设计课程的独特教学特色。实践教学中以内蒙古文化为主题进行课题训练,以数码电脑技术的新颖形式进行呈现,既传承了内蒙古地域民族文化精神,又形成了独具特色的蒙古族插画形式。创新的视觉语言与古老的蒙古族故事相融合,独特的艺术视角,让河套学院的插画设计课程教学更具有民族性、典型性和创新性。

2. 改变插画设计课程教学中的教学方式

基础的理论讲解和常规的主题训练,让学生在接受知识点的过程中过于机械。教师采用多媒体教学,课件的表现力仅局限于看、听以及说,难以让学生有身临其境的触感。这种教学模式显得过于单调化、程式化,学生头脑的灵活性没有被调动起来,依然保持只会上课听老师讲、下课按老师的做的教条操作,学习的主动性不强。通过对内蒙古地域文化课题的导入,教学中以田野调查、环境启发、分组讨论、主题深入和知识交互等创新教学方法进行授课,引导学生注重调查研究、深入实地考察,改变单一的学习方式。

3. 改变插画设计课程教学中的平台选择

很多插画主题的表现,在绘制过程中选取的元素具有普遍性、雷同性,重复和相似率也越来越高,抄袭和模仿的嫌疑也越来越明显,插画的最终表现缺乏独特性。这就限制了教学资源不能满足学生自主学习的需要,学生总是在为找不到素材而发愁烦恼。在没有教师引导和鼓励的情况下,学生对于创作而言并不是很有信心,也缺乏动力,总是一味的去模仿,甚至发生抄袭都全然不知,失去了插画设计教学的本质意义——原创性。内蒙古地域文化就是一个丰富的资源宝库,我们生长在内蒙古地区,故事、美食、习俗、服饰、语言、宗教都是我们的素材,资源保罗万象,需要我们去挖掘和传承。蒙古族元素在插画设计中的融入极大丰富了教学的输入,从而引导学生去观察生活、挖掘素材、了解自身,发挥主观能动性的去创作。

四、蒙古族地域文化融入插画设计课程改革中的实施内容

1. 创建教学资源库

在素材的积累过程中,学生要将内蒙古特色的摄影、艺术作品、文学资料进行整理,老师将蒙古族元素的摄影、创作进行分享,形成地域文化课程素材库。根据内蒙古地区的文化类别进行归类,对素材进行梳理,例如岩画建筑、美食、旅游景观以及岩画、方言、宗教、音乐、舞蹈、传统技艺、节庆礼仪、婚丧嫁娶等文化元素。教师带领学生深入当地的内蒙古“天赋河套”文化艺术展馆、河套

博物院进行调研考察,对已经上市的优秀案例进行学习调研。

2. 创新特色专业课

插画设计的理论教学基本是以西方基础理论的教学成果为标准的,将知识点进行梳理,并且在主题训练中多是以大众化的主题出现,例如环保、商业、潮流等。地方特色的民族高校难以把握当下最新的流行主题方向,很难准确的表现出最新、最具代表性的前沿插画。所以,设计学科在西部地区较为落后,插画设计教学适当增加少数民族素材,尤其是蒙古族的视觉文化元素,能够让插画设计课程更具有优势性,凸显内蒙古地区插画的教学特色。

3. 实践促教的方式

河套学院艺术系从2020年起已连续举办了两届内蒙古非遗文化进校园活动,有内蒙古众多非遗传承人将自己的独门手艺带到学校,同时举办讲座以及非遗进课堂等活动,邀请学生加入非遗继承人的个人工作室,全面提升学生对内蒙古地域文化的认知水平。河套视觉传达设计工作室为学生提供了实践平台,组织学生在工作室进行素材整理、插画创作、文创延展等工作。2014年至今,美术学院(广告方向)与北京东方智业文化发展有限公司建立校企合作,学院教师和企业教师的联合教学法,每学期末以实训的方式进一步培养学生的实践应用能力。企业的职责是推荐学生直接面对社会和市场需求,通过具体的实训案例,准确的达成甲方的意愿。后期教学中企业教师对蒙古族文化主题的插画进行优化指导,准确指出插画创作中的技术性问题,最终的插画作品与企业对接洽谈,转化为具有应用价值和社会成效的作品。

结语

通过将内蒙古地域文化以课题形式导入河套学院插画设计课程中,能够使学院认识到地域文化对高校教学的促进作用,对提高教师的教学方法和课程设置具有重要的意义。教师在教学中立足本土,能够熟练准确的把握和运用当地的文化素材,为内蒙古地方院校的插画设计课程教学做出努力贡献。

参考文献:

- [1]朋·乌恩.蒙古族文化研究[M].内蒙古:内蒙古教育出版社,2007.
- [2]徐福玲.蒙古族文化探寻[M].内蒙古:内蒙古人民出版社,2019.
- [3]萨仁图娅.走近中国少数民族丛书——蒙古族[M].辽宁:辽宁民族出版社,2014.
- [4]张仲年.蒙古族电影研究[M].北京:中国电影出版社,2015.
- [5]乌力吉.蒙古族传统美术刺绣[M].内蒙古:内蒙古人民出版社,2022.

基金项目:2020年度内蒙古自治区教育科学研究“十三五”规划课题“蒙古族文化对《插画设计》课程体系的构建研究”,项目编号:2020MGH080。

作者简介:张磊(1988.11—),男,内蒙古巴彦淖尔市人,在读博士,河套学院艺术系讲师,现代插画设计师,研究方向:现代视觉传达艺术设计。

