

图说新语——滇文化融入装饰与图案研究

杨婷婷

武汉华夏理工学院 艺术与传媒学院 湖北武汉 430223

摘要:装饰与图案课程在我国造物观领域占有重要地位,从原始社会起到现在形成了灿烂的中华图案,无论从构成形式、主题还是应用方面都包罗万象,彰显出大国风采,基于此学习好装饰与图案这门课程对于培养学生人文素养、专业能力都大有裨益。本文从课程的衔接性、传统文化植入方面探究了以灵动教育理念下的装饰与图案“讲、研、绘、评、展”五步授课法。

关键词:滇文化;衔接;图案;

装饰与图案在很多艺术设计类院校都有开设,在本校视觉传达设计专业人才培养计划中于第三学期开设,在此前学生对设计素描、设计色彩、二维造型基础、三维造型基础都进行了系统学习,因此学生对于抽象的造型和科学用色都有一定基础。装饰与图案这门课程属于我国特有的一门艺术设计类学科,是由本民族的集体智慧演变而来,其中凝聚了许多中国特有的哲学理念、风土人情、传统习俗等等内在文化。在视觉传达设计专业中装饰与图案课程占有重要地位,在弘扬我国传统文化方面起到了极大作用。

1 灵动教育理念概述

灵动教育,顾名思义,具有灵魂、动态的、互动的教学。要求每一堂课不仅是传授知识,更是善于引导、因材施教,在学习的压力下保护好学生的“灵气”。那么这就要求我们在教学中不仅要注重知识的讲解,还要通过课堂丰富的教学形式提升教学的灵动性,同时也是对教师有更高的要求,教师除了具备专业知识以外,还要有更深厚的文化底蕴、人文素养以及对学生状态的体察能力,能够及时捕捉到学生的心理状态,从而运用恰当的形式帮助学生进步。

2 滇文化融入装饰与图案教学

2.1 滇文化融入的理由

本校艺术设计专业学生在学习图案之前进行了社会实践活动,花两周的时间去云南进行采风,感受了当地的美丽风光和风土人情,对云南地区的文化有非常直观地感受,学生在采风时通过写生、拍摄等方式积累了丰富的素材,为装饰与图案课程打下了很好的基础。在装饰与图案课程中融入滇文化能够打通课程与课程之间的壁垒,增强课程的衔接性,让课程之间形成紧密联系的矩阵。

滇文化也称云南文化,云南省地广物博,历史文化悠久,自然风光绚丽,是人类文明重要发祥地之一,在这里生活着众多少数民族,比如白族、彝族、傣族等,独特的地貌特征、气候形成了丰富的少数民族文化。少数民族民风淳朴,与人为善,形成了真善美的民族文化,比如东巴族,他们信奉东巴教,教义中包含与人为善、与自然为善的精神食粮,也因此创造了东巴形象文字。在东巴文字中有许多的民间谚语都体现了人们和平向善、尊老爱幼、互帮互助的精神理念。而具有象形特征的东巴象形文字也在视觉领域占有一席之地,文字具有的图形化特点,让文字成为了很优美的装饰。甲马文化^①也是云南文化一大特色,是当地人们的民间信仰,每逢佳节,他们便会焚烧具有特殊含义的甲马,将自己的心愿托给天上的神仙,以保佑自己的家人顺利平安。由此也产生了稚拙、粗犷的视觉文化,体现着一种原生态的充满生命力量的美感。少数民族的服饰也都充满特色,彝族姑娘在嫁为人妇后,在家庭重大活动时都要

身披毛毡,体现家庭中女性的重要性,也是标志着一个少女转向一位家庭女主人的成熟转变,是从人生中重要的经历;她们头上带的帽子和穗子体现了女孩不同年龄的美。少数民族的兄弟姐妹爱好歌舞,《霸王鞭》跳起来欢快活泼,龙头琴弹起来也十分有民族风范。同时,乐器本身的造型就颇具有美的艺术形式,琴头、琴身的比例,以及龙头的形象、图案都属于形式美的体现。云南文化博大精深,在学生进行资料调研的时候会进一步的感受到文化的底蕴。用优秀的文化来构建学生的精神世界,在调研、创意的过程中形成心流的体验。

2.2 滇文化融入图案教学的过程和方法

2.2.1 讲——教师理论讲授

装饰与图案课程理论知识主要由概念、图案设计原理、形式美法则、中外图案特征、图案的应用五个部分构成。这部分内容能够运用线上教学平台完成,将知识点分解为若干个小视频进行讲授,学生提前在平台上进行学习理论知识,通过相应的题目进行知识检测,学与练的结合能强化学生对理论知识的掌握。对于重难点知识,线上视频学习能够满足学生反复观看的需求。教师需提前将线上线下教学时间进行合理安排。在线下课中主要解决学生在线上学习中遇到的难点,学生带着问题进行线下学习能够大大提升学习效率。

传统的图案教学基本分为植物图案、动物图案、风景图案、人物图案四个部分,在教学中将云南特有的植物、动物、风景、人物融入其中,引导学生全方位地观察对象,搜集素材,再运用图案设计思维进行图案练习。在这一过程中需要教师对云南文化进行解读,以问题为导向进行教学,让学生转变为学习的主体。

2.2.2 研——师生调研文化内容

文献调研法,云南文化可以分为物质文化和精神文化两种,教师在授课时将云南文化分为“历史地理”、“民俗景观”、“传统艺术”三个方面全面讲授,其中“传统艺术”方面为主要讲授部分。首先讲授云南特色文化,包含音乐舞蹈方面(云南映象、孔雀舞)、“云南画派”丁绍光的画作风格分析、东巴文字、贝叶文化、沧源崖画、白沙壁画、洞经音乐、纳西古乐、大观楼长联、陆军讲武堂;其次是云南的传统美术,包含有扎染、彝族图案(虎头纹、太阳纹、牛头纹、火把纹)、壮族图案(蛙蛇鱼纹)、布依族贴补拼布、八角纹、土族纹样、傈僳族特有纹样、彝族月琴、壮族鱼鼓、基诺族太阳鼓、白族刺绣、哈尼族纹样、少数民族服饰纹样;云南地区也包含了丰富的非遗文化,扎染、甲马、瓦猫、土陶、剑川木雕、白族民居彩绘、下关沱茶制作技艺、鹤庆银器锻制技艺、白族“绕三灵”、石宝山歌会、大理三月街、白族三道茶、草编菱角、傣纸、彝族(撒尼)刺绣(太阳花、八角花);一方水土养一方人,云南地区也有着独特的饮食文化:腊排骨、菌菇火锅、鲜花饼、猫哆哩、云南茶

叶、牛干巴、宣威火腿、小粒咖啡……在这一阶段要广泛搜寻云南文化,资料搜集得越多越广,对后期的创意更有利益。这部分内容十分丰富,教师在教学中需要将众多文化在PPT中罗列出来,挑选1-2项典型的文化,起到“抛砖引玉”的作用。再由学生进行深入广泛的调研,本着增强学生团队协作能力、沟通能力,这一环节分组进行,学生每四人一组,合力完成云南文化的调研,要求学生将每一种文化都要进行了解、学习,最后整理成PPT由组长进行汇报,形成原始资料。

头脑风暴法,在资料搜集齐全后,学生每5-8人一组,以“云南文化”为信息员进行联想进行头脑风暴。头脑风暴是一种创意思维方式,要求参与的人员能够放下禁锢,畅所欲言,说出能够与信息员想到的一切事物,组员不得对他人评判、批评,同时也不要自谦,这样才能形成思想的碰撞,产生新奇的创意。

2.2.3 绘——学生成为课堂主体

实践法。装饰与图案是一门强调动手能力的学科,丰富的理论基础给实践提供了有力可靠的保证。学生在头脑风暴中产生的奇妙想象能够落在画面中。在草图的构建中,要求学生从构图布局的角度思考画面的安排,达到主次分明的效果。在大效果有所保证的前提下,对细节进行描绘,鼓励学生线条要肯定流畅。线稿描绘完毕后,运用软件进行上色。根据不同的色彩感觉,从自然界、绘画作品中提取符合作品气质的配色来完成。

2.2.4 评——校内外专家齐点评

对比分析法。在教学中有很多理论较为抽象,为了让学生能体会到,运用对比的形式进行教学。比如在形式美法则中讲授了“统一”与“变化”、“节奏”和“韵律”、“对比”和“调和”、“反复”与“秩序”、“比例”和“尺度”五大方面理论知识。学生作业存在的问题恰恰是形式美没有很好的体现出来,没有找到各方面之间的关系的均衡性。比如有的学生在作业中一味强调对比,而忽视了“调和”,使得整个画面都显得过于强烈和生硬,因此需要将杂乱的画面进行修整,让元素之间有更多的相似性,以达到协调。为了使学学生能直观感受到,教师可以在讲台上对学生的作业进行现场修改,或者指导学生进行修改,再讲修改前后的作业进行对比,这样让学生能够体会到其中的奥秘。

2.2.5 展——线上展促发展

邀请校外的资深教授对学生作业进行点评,在有限的学时中取得的学习成果需要获得一定的检验,一方面是同行校外专家的检验,另一方面是通过竞赛进行检验,再者通过展览接受不同人群的检验。来自首都的李中扬教授对学生作业的点评非常中肯“学生具备一定造型能力,在色彩上还需要再调整一下,细节的处理还不够,要表现出云南的魂”,学生得到教授的指点都深有感触,随后对图案进行了调整,让作品质量得到了升华。对于较为优秀的作品,鼓励寻找合适的比赛进行投稿,比赛获奖作品的水平是高于作业水平,对学生有着高要求才能让学生进步,也能开阔学生视野,通过比赛去提升自己^[9]。本校视觉传达设计21级共5个班,同时进行装饰与图案课程学习的有两个班,在课程结束后举办线上展也是对外交流、宣传的路径。举办过程中需要学生通力配合,一是作业排版要统一尺寸、形式,二是课程展海报设计需要学生为主体进行设计,顺应趋势需要做动态海报,对学生提出了更高的要求,在教师指导下,学生学习相关软件应用,无形中又提升了专业能力。

2.3 教学延伸至课堂外

装饰与图案课程考核形式为考察,大作业主题结合云南文化

拟定为“印象·云南”图案设计及应用,画面元素不少于9种,具体要求学生完成1张主图案的设计,大小为A3或是30*30厘米大小,再由主图案衍生出四幅子图案,要求大小一致,最后再将设计的图案应用在合适的物品上,比如手袋、服饰、丝巾、地垫等等,通过设计和应用的形式让学生进一步的感知设计的功能。最后要求学生将做设计的图案和样机图进行排版,并撰写设计说明。目的是通过排版掌握一定的版面设计知识,为后期的专业课程打下基础。大作业的体量较大,需要学生花更多的课余时间对自己的作业进行深入、调整。为了保证教学顺利进行,教师需利用可用于时间对学生作业各个环节进行把控,善用网络工具,比如学习通,将作业分为草图、精细化线稿、上色完成图、设计说明四个部分循序渐进进行。每一环节设定时间节点,教师及时查看学生作业,把好每一次作业质量关,让学生稳步前进。艺术设计需要运用理性思维与感性思维相结合,理性分析云南文化的特点,感性思维进行创意发散,还需要学生课内勤于学习、课后对待作业认真仔细,同时也要创作者能够放松自己,在松弛的同时保持对生活的关注,寻找创意灵感。教师除了做好课上的教学工作,课后与学生进行沟通、思维的碰撞也非常重要,因此,课堂外教师应该与学生通过微信进行作业方面的沟通。

想要学好装饰与图案课程,只关注校内是不够的,设计能力建立在开阔的视野上,学生要先吸收前沿的、先进的设计理念、形式、方法,才能够有所突破。带领学生校外看展的环节能够开阔视野。在教学之余,利用周末和学生一道前往湖北省图书馆,感受青铜器时期能工巧匠的匠心之作,在观看到春秋战国时期最复杂、最精美的曾侯乙尊盘,学生能直观体验到人类的双手可以创作一切,以此来激发学生在学业上勇往无前的精神。馆内的瓷器,本身就具有非常多的图案元素,尤其是以吉祥纹样居多,通过观看、欣赏,传统文化也根植在学生心中,在观看的同时,学生需要做好记录,分析其中的构成形式、造型特点和色彩,再引导学生思考每一时期的纹样特色产生的背景原因,而不仅仅是停留在图案表面的形与色,以此培养学生透过现象看本质的分析能力,也能够将各学科融会贯通,达到通专融合的目的。

3 总结

在灵动教育理念的引导下,教师注重课堂上与课堂外的教学,前期通过理论讲授结合学生练习形成对图案设计能力的培养,后期着重对云南文化进行调研分析,扎根民族文化,再通过头脑风暴、草图绘制、精细化表现来完成设计作品,邀请同行专家对学生作业进行点评,举办线上展,都能够合力推动学生的学习积极性。由此也形成了讲、研、绘、评、展的五步教学法。装饰与图案本身就是属于我国优秀的造物文化,其中蕴含了独特的东方造型思维与观念,将云南文化融入装饰与图案设计合理且能增强课程之间的衔接性。

参考文献:

- [1]王泊静,曾丽娟《互动式教学在美术教育中的创新策略与实现路径》[J].美术教育研究,2023.8.
- [2]梁快.《甲马艺术的特征和应用探析》[J].明日风尚,2021.12.
- [3]贾单妮,陈刚.传统文化融入设计专业教学模式改革的探索与思考[J].中国文化报,2023.6.

基金项目:武汉华夏理工学院,校级科研课题,红色文化与剪纸艺术融合创新研究,(课题编号21011)。

作者简介:杨婷婷(1983-),女,硕士,副教授,研究方向:传统文化与装饰艺术。研究方向:传统文化。