浅析传统纹样在平面构成教学中的导入性应用

◆徐婷婷

（山东理工大学美术学院　255000）

摘要：平面构成教学要求从点、线、面三个单独视觉元素方面，通过图案的构成训练方式、形式美的内容与视觉心理等内容，借助材料与图案内容来探索单视觉元素的总体组成效果，进行艺术的创造与视觉语言的全新表达，本文基于传统纹样的的内容与特点，对其在平面教学中的导入性应用进行浅析与探讨。

关键词：传统纹样；平面构成教学；导入性应用；视觉效果

我国的传统纹样发展历史悠久，图案、题材内容极为丰富，蕴含着深厚的文化底蕴，是我国的文化瑰宝，传统纹样拥有着鲜明的艺术特点与唯一象征性，在当代社会的商标品牌、传统服饰、形象构造中被广泛应用与挖掘，传统纹样以古老的图案与构图法则体现了我国古代的文化艺术风格。平面构成教学具有鲜明的时代特征，是在运用最新的视觉元素理论下，对物体形态的存在规律进行探讨，研究所需设计物的构图、形态、材料与表现方式，是理性与感性教学内容的综合。将传统纹样导入性应用在平面构成教学中，不仅可以弘扬传统文化，还可以加深学生对于平面构成教学内容的理解与掌握。

一、我国传统纹样的发展历史与内容特点

我国的纹样文化贯穿于中国古代至今的社会发展历史，体现在我国人民的日常生活中，反映了不同时代与不同民族人民的风俗习惯。从我国远古的简单纹样到奴隶社会的青铜纹饰，再发展到后来封建社会的复杂纹样，例如飞鸟走兽、精神图腾等图案纹样，都高凝聚度的反映了不同时代的我国人民的艺术审美。纹样图案与人们的生活关联密切，所有纹样无不例外来自人们的生活体验与精神向往。不同的发历史时期，纹样的艺术风格与图案内容的表达也大不相同。在新石器时代，纹样装饰物出现在陶器上，作为装饰物，主要图案为一些野生动物图腾以及自然现象；战国及秦汉时期，砖石纹样风靡全国，隋唐时期以丝绸制品及金银制品的装饰图案为主，主要有牡丹等代表富贵华丽的图案，明清时期，更是结合了西方的艺术文化内容，纹样内容更为广泛与复杂，充满时代气息。

二、传统纹样在平面构成教学中应用的必要性

随着我国教学内容的改革，传统的纹样图案装饰教学被逐渐忽略，在平面构成教学课堂中，基础的传统纹样教学内容被不断压缩，忽略了对传统纹样的深入式教学，在平面教学内容中，传统纹样的教学作用不可忽视，只有将传统纹样与现代设计的教学内容有机结合，才能充分使学生对传统图案的精髓进行理解与消化，才能深度领会我国的传统文化艺术的真正底蕴，使传统纹样教学内容真正融入到现代平面构成设计内容中。平面构成的设计内容是时代历史的选择，是反映人类生活内容的一种艺术表达，只有真正结合了传统纹样的教学内容，才能提升学习的平面设计水平，更加个性化的进行视觉语言表达，达到点、线、面单独视觉元素的有机结合。

三、传统纹样在平面构成教学中的应用

3.1 剖析传统纹样内容，为平面教学设计提供新鲜素材

传统的装饰纹样由丰富的自然色彩构成，有很多对于花卉与人物的描述，会内容的夸张与变形也促进了我国人民对于造型艺术的追求与进步，传统纹样的内容被描绘在各种生活用品中，可以说是最早的平面设计内容。在平面构成教学中，关于传统纹样的内容与色彩构成和平面设计是相互联系的，对传统纹样中的纹样内容的构成原理进行剖析，并运用到平面教学中，为平面构成教学提供更多教育素材，赋予学生更多的灵感与创造活力。在课堂教学中，老师可以鼓励学生积极对传统纹样的组成内容进行深入探索与分析，了解纹样出现的时期，纹样的蕴含意义，对纹样中的构成元素进行单元素解剖，例如在对花卉的传统纹样进行剖析时，可以将花卉的花朵部分与茎叶部分进行区分，单独探索色彩构成，对其独特的视觉元素原理进行探讨。通过多角度的新鲜素材的提供，来激发学生的学习兴趣，丰富平面教学的内容。

3.2 发掘传统纹样结构美，创新平面构成教学表达形式

传统纹样有着独特的结构内容，以人们的生活内容及传统文学艺术为基调，具有独特的结构美的表达技巧，平面构成教学以美的法则为基础，进而探讨平面形态的构成与分布规律，独特的表现形式是教学内容不可忽略的部分，现代的平面教学表达形式[1]，给学生带来一种明快的现代感，学生对于平面设计的运用不再受到来自素材与色彩的约束，但是这也导致了传统结构美的艺术表达形式的缺乏，发掘传统纹样的结构美的内容，创新平面构成教学的表达形式，是教师应该积极进行分析的重要教学内容。在课堂教学中，教师应该以传统纹样为素材教学案例，对其纹样的构成表达内容进行深入挖掘，例如，在对明清时期的传统纹样进行分析时，可以对不同元素在纹样中的展现部位构成进行分析，是紧密还是分散，是明亮还是阴暗，透过不同的结构表达内容，来展现不同的平面构造内容，创新平面构成教学的教学表达形式，通过对传统纹样的整齐感与秩序感进行分析，对渐变、对比的结构表达内容进行挖掘。使平面构成教学在开放多元的同时，不失传统文化的经典结构美的艺术表达内容，通过传统的人文艺术来削弱平面构成教学中的机械感。例如，在对学生进行基础点、线、面单方面元素构成的基础课堂中，要积极举例传统纹样实例，将丰富多彩的传统案例灌输到学生基础知识的学习，增强课堂教学内容的生动性。

3.3 创新传统纹样艺术形式，激发学生创造能力

平面结构设计的教学，不仅要培养学生的感性能力还要努力提高学生的理性水平。在作品的创作过程中，理性的情感体验是一项重要的内容，一段音乐、一个生活片段乃至冬天的一片落雪，这些源于生活的气息，都会丰富学生对于作品的创造力。传统纹样的构成内容并不是一成不变的，在平面构成教学内容中，教师应该鼓励学生去积极创新传统纹样构成的表达内容与色彩及艺术结构，鼓励学生以理性的思维方式[2]，来对固有的纹样内容进行崽表达与思维开拓。例如在呈现牡丹花卉传统纹样时，要引导学生将花卉的内容进行改变，其平面结构表达内容会怎么样，或是在花卉纹样中加入人物又会对其平面的构造产生什么影响等，使学生不再拘束于仅有的版面教学，要使学生有更多的创新与实践的空间，培养学生敏锐的视觉与良好的平面构造能力，激发学生对于平面艺术作品的创造活力。

综上所述，将传统纹样导入性的应用在平面构成教学中，可以通过其传统纹样丰富的艺术及结构美的表达形式，来多元化的增加平面构成教学的表达内容，通过对传统纹样素材的挖掘，来为平面构成教学提供更多的视觉元素内容，教师通过对传统纹样艺术形式的创新，来激发学生的平面设计创造能力。

参考文献：

[1]赵青青．实现基础到专业设计的跨越——平面构成课程教学创新改革[J]．装饰，2016,5(3):124-125.

[2]袁新林，徐艳华，李宏月．中国传统纹样在毛衫设计中的应用[J]．毛纺科技，2016，44(1):28-32.

作者简介：徐婷婷，女，籍贯：山东文登，民族：汉，出生年月：1979 年 5 月，学位：研究生，职称：讲师，研究方向：视觉传达。