

高校艺术设计专业课程融入剪纸教学的思考与实践

□ 余斯婷

摘 要:高校艺术设计专业课程融入剪纸这一流传最广、历史最久、最为普及的民间艺术形式具有实践的典型性与普适性,不仅有助于汲取传统剪纸艺术的造型、色彩及文化内涵的精髓,还有助于拓展现代艺术设计的内容,并从设计人才培养的本源出发,促进学生设计理念及技法的提升。文章结合剪纸艺术的特点思考其与现代艺术设计的关联性,重点就艺术设计专业课程融入剪纸教学的策略进行探讨,旨在为高校艺术设计专业教学实效性的提升建言献策。

关键词:高校;艺术设计专业;剪纸教学

如何突出中国设计的文化属性与地域特色,是国内现代艺术设计领域需要深入研究的课题。设计师的传统文化素养需要依靠专业教育培养,因此,将传统文化融入高校艺术设计专业课程体系是艺术设计人才培养的必由之路。民间剪纸是我国传统文化的重要组成部分,其造型夸张、真实朴实,是我国历史悠久、流传广泛的民间艺术形式,也是传统文化融入高校艺术设计专业课程最值得借鉴的设计元素之一。民间剪纸艺术见证了我国民族文化的历史传承与发展,与艺术设计融合后重新成为时尚元素,因此,在艺术设计专业融入剪纸教学是一种全新的尝试,也是重点培养艺术设计专业学生的民族设计理念的代表性实践方法,具有十分重要的现实意义。

1 剪纸艺术与现代艺术设计的关联性

我国剪纸艺术派系众多、风格迥异,但总体而言,具有如下共性特征。一是题材美。剪纸艺术往往以生活习俗、劳动场景、神话传说、风光名胜等为创作题材,记录人们美好的生活。二是形式美。剪纸艺术形式变化丰富又和谐统一,对比、调和、节奏、韵律等形式美法则运用广泛而深刻。三是装饰美。剪纸艺术装饰性极强,很多民间剪纸大师经过漫长的实践总结出独特的形式语言,赋予剪纸作品更强烈的装饰性。四是色彩美。剪纸用色通常丰富艳丽,并不过分追求物象的真实性,而是在创作者的主观想象下融入民间习俗用色,形成特色鲜明又广受青睐的色彩美感。可见,剪纸艺术与现代艺术设计对美有着相同的追求,一方面,剪纸艺术的题材来源亦是现代艺术设计“故事性设计”的源泉;另一方面,剪纸艺术形式美法则是现代艺术设计美学发展中的经验总结和抽象概括。因此,剪纸的审美特征在很大程度上与现代艺术设计的要求精准契合。

不仅如此,剪纸艺术具有特殊的平面化语汇、独特的图形表意性语汇与丰富的图像装饰性语汇。民间艺人依循自身主观意识的强烈自信,打破客观现象的表层真实,重建美好现实与理想的直接臆断,重构了“真实”的审美标准;民间艺人将潜藏于民俗文化深层的心

理活动融入图形表现中,进行了“表象”依附于“表意”的图形创意;民间艺人将与人们切身相关的视觉图形转化为被集体意识认同的审美对象,合乎了大众对于避祸纳福的观念,这种表现手法既是对物质生活的补遗,也是对精神生活的充实,赋予图像强大的装饰性与艺术感染力,满足了大众对生活功利的精神渴望。这种兼具独立自足的平面化语汇、“以意写神”的图形表意性语汇及丰富功能性的图像装饰性语汇,使得剪纸艺术在艺术设计的百花园中大放异彩,也使之负载起传媒礼仪、赞誉美德、高扬生命的教化功能。因此,在艺术设计专业课程融入剪纸艺术教学,有助于培养学生对美的深刻认知,引导学生更好地在艺术设计中运用设计美学,达到形式与功能的高度统一。

2 高校艺术设计专业课程融入剪纸教学的策略

2.1 以剪纸制作工艺教学阐释平面构成与基础图案的构成形式

平面构成、基础图案等都是高校艺术设计专业的必修课程,长期以来,此类课程多以手绘方式完成。较其他课程而言,如此理性抽象、进度缓慢的教学方法导致学生很难维持对艺术设计学习的积极性,也无益于学生人文素养的培养及对传统文化感性认识的提升。传统剪纸艺术是传统文化感性意识的集中体现,因此,在平面构成、基础图案课程中融入剪纸教学可带来意想不到的效果。值得注意的是,初步开展剪纸教学时,切忌过于急进,要给予学生足够的自由,通过剪纸的随意性与生动性提高学生的自信与乐趣。待学生熟悉剪纸制作方法后,教师要引入剪纸的特殊制作工艺,使学生从中感受到对称与平衡、对比与调和、统一与变化、节奏与韵律等形式美法则,全面解决平面构成、基础图案课程中关于单形设计、构成形式等问题。例如,基本形的创造与群化是平面构成课程的教学重点,也是标志、符号等艺术设计的重要构成方法,教师在教学中可通过剪纸教学使学生迅速剪出多种基本形,并借助重叠的纸张生成多个相同的基本形,依循需要进行多元重复排列,使学生迅速理解并掌握这一教学重点。再

如,基础图案构成形式涉及单独与适合纹样、二方连续与四方连续等,此类造型问题可依循中轴对称的基本原理,将纸张对折、多折叠起等方式进行折叠和裁剪,获得四面均齐的式样,赋予作品绝对对称的特点,如“拉手娃娃”等图案为扇折式二方连续剪纸图案,“对马团花”则为圆形适合纹样。相较传统手绘教学方式,折叠剪纸教学无需刻意构思即可获得多变纹样,稍微设计便可打造虚实相间、疏密得当的艺术效果,为学生平面构成、基础图案等课程提供有效的学习方法。

2.2 以剪纸造型逻辑与视觉特质教学为图形创意设计提供借鉴

剪纸艺术不仅造型特征鲜明,而且视觉特质独特,其造型方法虽类似于西方现代派艺术造型方法,如夸张变形、突破时空、动感营造、不合透视等,但却与西方造型观念截然不同。剪纸艺术是受阴阳造型观、超时空造型观的引导将造型打造成为最主观、最富表现主义特征的作品,如体现原始社会群体哲学观的“虎头鱼”“鸟衔鱼”等造型,或反映时空、自然审美形式的牡丹花装饰屋顶、莲花装饰鱼等。为了将这种极具中国特色的“传神达意”的变形装饰艺术融入艺术设计专业教学,第一,教师要借助剪纸造型丝丝相连的剪影元素,为艺术设计开展新材料、新技术、新发展空间提供参照,在艺术设计课程的作业主题中,可推荐学生利用剪纸镂空造型方法,以留白、透空等效果传达艺术设计的图形要求,并借阴影部分深化作品的剪影效果,将开窗式的剪纸造型运用到艺术设计中,使设计作品兼具民族感与时尚感。第二,在艺术设计教学实践中,教师要借鉴剪纸艺术红亮醒目的叠透空间,指导学生加强对剪纸色彩及空间的利用,打破固有色、环境色的约束,重点传达意象图形,增强红与白的对比效果,使设计作品的空间更具层次感,流露出清新活泼、喜庆神秘的东方韵味。第三,在图形创意课程中,教师为使学生创造出新颖独特、极富视觉冲击力的图形,可利用剪纸教学向学生讲解同构、替构、正负形、共生形等设计方法,并对比不同图形的文化内涵与造型逻辑,以拓展学生的创造性思维,丰富学生的表现手段。

2.3 以剪纸的吉祥观念与丰富内涵启迪学生的设计创意思维

传统剪纸艺术历来讲究“图必有意,意必吉祥”,历经千百年的传承,剪纸纹样蕴含的是祈吉纳祥文化思想的物化形象。吉祥文化是剪纸艺术的灵魂,也是传统民间文化的延伸,这种观念根深蒂固,成为最普适的民俗风情。因此,在艺术设计专业教学中,教师要有意识地将剪纸的吉祥观念与丰富内涵传达给学生,启迪学生不断将这种观念内化为设计思维,作为艺术设计创意的来源。一方面,教师要将剪纸教学渗透到服装设计、包装设计、商标广告设计、室内装潢和陶艺设计等

专业课程中,使学生深刻理解民间文化的内涵,提炼传统造型元素、运用多元表现手法,将物象的形体分解、重构,推出与之关联的图像符号,并赋予其吉祥的象征意义,传达创作者的某种祈盼,达到以意造物的效果;另一方面,教师要引导学生将剪纸艺术内涵丰富的抽象叙事融入艺术设计,对设计作品进行“合乎情理”的表达,使学生不再简单模仿物象的外部形象,能够利用表象融入寓意,使作品更合乎人的情感表达,如剪纸作品中的“莲(连)生贵子”“鸡(吉)庆有鱼(余)”“喜上梅(眉)梢”等。学生需要在教师的引导下潜心研究,深入挖掘剪纸艺术的文化精髓,提炼剪纸艺术的造型元素与多元表现手法,以从艺术设计领域中汲取源源不断的创意与灵感。

3 结语

随着大众审美需求的持续提高,大众对艺术设计的多元化、个性化要求也不断提升。传统民间剪纸艺术的融入为艺术设计领域注入了全新的活力。高校艺术设计专业课程在开展传统文化汲取与利用的教学实践中,要注重民间剪纸这一传统艺术教学的引入,将丝丝相连的剪影造型、醒目红亮的叠透空间、内涵丰富的抽象叙事整合成更具中国设计特色的艺术风格,为本土艺术设计人才的培养提供支持,为中国传统民族文化在全球的呈现和传播奠定现实基础。

基金项目:2020年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“壮锦祥纹在室内装饰中的应用研究”,编号:2020KY61026。

创新创业训练项目:2020年自治区大学生创新创业训练项目“广西壮族花山剪纸在现代室内设计中的推广”,项目编号:202013642020。

参考文献

- [1] 毛祖光. 剪纸艺术在产品设计专业教学中的应用[A]. 中国教育发展战略学会教育教学创新专业委员会. 2019全国教育教学创新与发展高端论坛论文集(卷八)[C]. 中国教育发展战略学会教育教学创新专业委员会:中国教育发展战略学会教育教学创新专业委员会, 2019.
- [2] 徐莹, 吴军伟, 高原. 高校包装设计教学实践中引入传统剪纸艺术的研究[J]. 山西农经, 2016(17): 60.
- [3] 周晓梅. 高校艺术设计专业课程融入民间剪纸教学探析[J]. 淮北师范大学学报(哲学社会科学版), 2015(06): 146.
- [4] 李小平. 在高校艺术设计相关专业课程中引入民间剪纸教学初探[J]. 美与时代(上), 2012(04): 125.
- [5] 杨煤海. 中国剪纸艺术的特点及其对高职美术设计专业教学的启示[J]. 当代教育论坛(教学研究), 2011(05): 113.

(作者单位: 南宁师范大学师园学院)