

在教学中运用凤翔泥塑吉祥纹样启迪大学生设计创新的设想与实践

岳瑾

【摘要】凤翔泥塑是我们熟知的一项具有浓郁陕西地方特色的民间艺术。凤翔泥塑中纷繁复杂的纹样具有源源不断的创意、丰富的文化内涵、缤纷绚丽的设计形式,这些从不乏创意的吉祥纹样给大学生设计创新提供了良好的形式借鉴。本文旨在探索在教学中运用凤翔泥塑吉祥纹样启迪大学生设计创新的具体行之有效的方法。

【关键词】凤翔泥塑 随花就形 吉祥纹样 点、线、面、体的教学方法

基金项目:本文系咸阳师范学院科研基金项目(项目编号:12XSYK094)。

凤翔泥塑是我们熟知的一项具有陕西特色的民间艺术形式。它对色彩的大胆运用,对自然形态的抽象表现,对纹饰的巧妙应用,这些都为现代设计增添了不少灵感和素材。笔者已尝试把凤翔泥塑吉祥纹样引入课堂教学当中,拓展学生的设计思维,提高大学生艺术设计的创新能力,使其作品更具有丰富的文化底蕴和优美的形式感,使得艺术专业大学生设计素养得到全面提升。

设计专业学生设计创作中存在的普遍问题

在当今这个遍布创新作品的社会当中,我们对于“创新”不陌生,“创新”仿佛是一种人生态度,它代表着新人类创新的精神。艺术的基本规律是必须遵守的,但是任何创新都要对固有规律进行一点小小的破坏。就是这一点小小的“破坏”却是来之不易的成绩,这点创新是我们辗转反侧、寝食不安所换来的进步,然而目前设计专业学生的作品大都存在缺乏创意的弊病。我们将存在的问题归纳如下:1.缺乏创意。设计最讲究创新,最忌讳对现有作品的模仿,但创新思维并不是说有就能有的,创新意识培养是我们设计专业教育工作者长期教学工作的重中之重。遍观学生的设计作品,缺乏创新的作品太多,而充满创意的作品则少之又少。例如我国书籍装帧教学目前存在一些严重的误区,教师教学过程大都从未从创意设计入手进行,不成熟的“概念书经验”也不能作为书装教学的正规经验进行传播,学生的书装作品多数都在进行着视觉美的探索,他们都在进行着封面、内页、正文等处形式美的编排设计,创造了一本本看似美观的书,但这些书往往都存在着没有明确的设计理念以及创意缺乏的病症。2.文化缺失。文化观念的融入是目前本科艺术设计教育缺乏的重要内容,从目前本科院校设计专业教育现状来看,教师所采用的教学方法都是从技法、技术方面对学生的创作进行指导。我们都知道文化观念融入教学当中这样的一种教学理念在研究生的教育阶段是比较常见的一种现象。文化观念融入本科教育当中去的情况比较少甚至没有。这种情况的发生大都是由于“观念”这种“悬乎”的概念不好理解,较难融入本科生注重实践的学习之中。然而“凤翔泥塑”这一具体民间艺术形式,具有真实性、直观性,它是我省优秀的传统文化的代表项目,具有明确的地方特色,彰显着雄浑的秦风秦韵。学生利用“凤翔泥塑”这一具体民间美术及传统文化来学习民间美术知识并总结经验进行设计创作具有可执行性及

直观性。3.传统积淀缺失。从前学生学习传统纹样都是通过书籍这条路径获取资源,然而它的弊端就是不能使学生拥有直观的感受。学生对纹样的具体细节造型不清楚,对纹样的运用环境也不了解,不可能真实全面地了解对象,当然也就不能做到对纹样的恰如其分的运用。在教学过程中引入凤翔泥塑吉祥纹样,可直观获取对纹饰的感受,增强学生传统文化感知能力。

解决以上问题的设想

针对上文所总结的多项问题,笔者试图将凤翔泥塑吉祥纹样运用于设计教学当中,以期取得良好的教学效果。凤翔泥塑是陕西、全国、全球知名的民间艺术形式。凤翔泥塑上丰富的吉祥纹样为我们现代设计提供源源不断的优秀素材。凤翔泥塑上的纹样从不缺乏创新,民间艺人在绘制泥塑时采用的“随花就形”的设计方法就是在原有图形的基础上根据所剩空间的大小再随机添加的纹样。^[1]“随花就形”是艺人信手拈来的绝活,这种创作手法确保了凤翔泥塑纹样的不断创新,源源不绝地在凤翔泥塑这个大家庭中增添着新的纹样成员。这种随意性造型通过简练的语言来表情达意,营造出天真烂漫、率性生动、意象交叠的审美特征。这种“随花就形”的纹样绘制方法可启发学生的创新意识。凤翔泥塑是我国著名的国家级非物质文化遗产,凤翔泥塑上的吉祥纹样数量繁多,寓意丰富,造型生动美观,色彩明艳动人。无论是陕西省学生还是外省学生都有必要对这项独具特色的民间艺术形式有所了解,从而扩充自己的符号、纹饰、文化体系,很好地处理在艺术创作中文化缺失的棘手问题。

凤翔泥塑吉祥纹样是学生系统学习纹样的良好素材。过去学生对我国传统纹样的认知和学习都是从书本上、资料上进行临摹,这样的学习方法是被动的方法,将“凤翔泥塑”引入教学中就不一样了,我们可以把精巧的泥塑作品带到课堂中来。书本上死板的纹样变成了一个真实的作品,学生对这些花花绿绿、栩栩如生泥塑作品兴趣十足。学生在品味意趣昂然的立体泥塑的同时,对纹样的归纳、整理能力得到提高,憨态可亲的立体作品上质朴动人的纹样启示学生纹样的设计方法。

实现设想的路径

要实现将凤翔泥塑吉祥纹样引入教学中并取得良好的教学效果,应有明确的步骤并且系统执行拟定的教学计划,采用良好

的方法教学。经多年研究我们可在教学中引入点、线、面、体结合的方式进行教学,进而辐射到全方位全面将凤翔泥塑吉祥纹样引入到平面设计的众多课程当中。将凤翔泥塑吉祥纹样的知识分批——点、分阶段——线、分课程——面引入学生学习中,众多的课程都引入凤翔泥塑的知识并已产生良好的教学效果就形成了庞大的系统作用,构建了一个三维立体的认识空间,这就是点、线、面再发展到体的教学方法。凤翔泥塑吉祥纹样引导设计实践的作用就在学生作品中完整地展现出来了。具体来说就是不同设计课程中合理地加入“凤翔泥塑吉祥纹样章节内容”,并要求学生根据所学课程设计与“凤翔泥塑”相关内容的创作。在讲授完本课程的主要知识后讲解凤翔泥塑知识既可以将凤翔泥塑看作是一种独特的文化载体,又将凤翔泥塑看作一种设计实例,让学生更为具体地理解设计项目,从而更加合理地进行艺术设计创新。上述研究经验不能只停留在做学问的阶段,应广泛运用到设计教学当中,以期能够提高学生创新意识、加强文化的回归、提供借鉴传统的方法。实现这一设想的途径是将研究经验合理地引入课堂教学当中。

实践效果对比

2009级、2010级、2011级学生的课程作业与2006级、2007级学生课程作业比较均有显著提高。在实践过程中笔者已将“凤翔泥塑的吉祥纹样”专题内容引入设计实践课《装饰色彩》、《编排设计》、《海报设计》、《书籍装帧设计》当中,收效显著。

1. 凤翔泥塑吉祥纹样在《装饰色彩》中的运用

装饰色彩是设计专业学生重要的一门基础课程,装饰色彩重视研究色彩的形式美,是一门研究用色彩美化人们生活的艺术学科。^[2]“凤翔泥塑的吉祥纹样”可以直接运用在装饰色彩课程当中:第一,民间艺人对互补色的拿捏处理十分得当,使得互补色在创作中焕发生机。第二,凤翔泥塑在色彩对比和谐当中,墨线和白底色起到了良好的视觉补充作用。黑色线条勾勒画面的方法在《装饰色彩》课程中可以得到良好运用。装饰色彩在绘画过程中,描绘景物可以使用墨线勾边,勾勒过黑边可以使画面对比效果更加强烈,装饰意味更加浓厚。2006级、2007级学生的装饰色彩课程教学过程中未引入凤翔泥塑吉祥纹样来指导教学,学生作品也达到了色彩和谐的效果,但画面色彩不响亮,视觉效果不醒目,未能达到平面、和谐、装饰的色彩效果。2010级学生的装饰色彩课程教学过程中引入了凤翔泥塑吉祥纹样,学生作品中有凤翔泥塑上鲜艳色彩的身影。引入凤翔泥塑纹样处理经验后,互补色这种极难处理的色彩关系也变得异常和谐。引入凤翔泥塑吉祥纹样进入教学之后,学生作品除了色彩对比响亮之外,线条处理也很精妙,这些线条正来自于凤翔泥塑上行云流水的线条勾勒方法。

2. 凤翔泥塑吉祥纹样在《编排设计》中的运用

编排设计是按照一定的视觉表达内容的需要和审美规律,

结合各种平面设计的具体特点,运用各种视觉要素和构成要素,将各种文字图形及其他视觉形象加以组合编排、进行表现的一种视觉传达设计方法。《编排设计》课程的主要任务是引导学生在有限的空间里进行图形、文字、色彩等视觉要素个性而合理的编排组合。^[3]2006级学生的编排设计教学过程中未引入吉祥纹样教学,学生作品显得较为粗糙,创意模仿的痕迹很明显,使用的设计元素已经是我们在很多公益广告中熟知的元素,缺乏创意的问题表现得日益严重。2011级学生编排设计的教学过程引入凤翔泥塑吉祥纹样这章节内容后,学生创作有了指导方向,有一幅学生作品创意表达明确,作品的视觉中心是一个头戴虎头帽骑在泥塑马上的可爱小孩,小孩手中举着“Protect”造型的糖葫芦,这幅作品“保护凤翔泥塑”的主题就呼之欲出了。凤翔泥塑上看似随意却整齐繁复的纹样也启示学生在编排设计过程中需要细致入微的表现。

3. 凤翔泥塑吉祥纹样在《海报设计》中的运用

在设计实践课程中《海报设计》是门重要的课程,将凤翔泥塑吉祥纹样巧妙地运用在招贴设计中无疑会给作品带来丰富多彩的视觉效果。在进行设计创作时应去伪存真,建立在对原生态吉祥纹样系统了解的基础之上,用吉祥如意作为沟通凤翔泥塑和设计创作的桥梁。凤翔泥塑吉祥纹样启示我们把握凝结在其中深层次的吉祥内涵进行设计。在作品中合理使用凤翔泥塑的纹样可将文化观念带入招贴创作之中,带给作品温暖和煦之风。2006级学生海报设计表现形式单一,画面使用的设计元素不是完全的平面图形,就是图片的组合,毫无新意。2009级学生作品却能做到对二维图形的提取使用,对凤翔泥塑的纹样进行了提取,再重新进行组合,恰当运用凤翔泥塑纹样可提升作品编排中的高雅风格。

4. 凤翔泥塑吉祥纹样在《书籍设计》中的运用

书籍装帧艺术是书籍的造型艺术。凤翔泥塑色彩经验可以在设计实践课程《书籍装帧设计》中得到运用。高纯度色相对比经验可以运用在民间意味浓厚的书籍装帧作品当中。比如2009级学生为一本名为《库淑兰剪纸》的书籍设计装帧,在色彩规划方面就可以选择对比强烈的色彩进行设计,鲜艳的对比色能够给书籍带来浓浓的民间意味,更好地呼应了书籍内容。

以上教学实践印证了“在教学中运用凤翔泥塑吉祥纹样来启迪大学生设计创新”是一条良好途径。笔者将继续挖掘凤翔泥塑这一民间艺术形式的内涵,将先进的设计经验用于一线教学当中,让学生的设计作品因具浓郁地方特色而广为流传。

参考文献:

- [1] 岳瑾、赵敏婷. 凤翔泥塑中吉祥纹样对现代设计的启示[J]. 大舞台, 2012, (6)
- [2] 刘海英. 装饰色彩[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2010.
- [3] 万莹、李科. 编排设计[M]. 南京: 南京大学出版社, 2010.

作者单位: 咸阳师范学院设计学院 陕西咸阳