

非物质文化遗产融入现代设计教学的新思路探索 ——以“拾忆四合院”系列书籍设计为例

吴婉莹

(河南城建学院艺术设计学院,河南 平顶山 467000)

摘要:本文主要分析非物质文化遗产与现代设计发展教学的融合,以“拾忆四合院”系列书籍设计为例,针对性提出几个有效方案,使教学设计具有民族文化特色,促进文化的创新与融合。推动教学方法的多元化和创新,丰富现代设计的内涵。

关键词:非物质文化遗产;四合院;现代设计教学

中图分类号:J526.2

文献标识码:A

文章编号:1004-7344(2021)20-0062-02

在多元文化发展的今天,民族文化已成为经济软实力的基石,其中非物质文化遗产日益得到重视。中国非物质文化遗产是民族文化在一定时间和地域内形成的智慧结晶和经验积淀。其长期以来以丰富的形式、质朴的气息和生动的艺术表现,体现和传达民族精神和文化内涵。中国非物质文化遗产彰显出旺盛的生命力和浓厚的历史文化底蕴,是中华民族的宝贵财富,也是推动社会发展的不竭动力,为现代设计提供参考与借鉴。

通过把精湛独特的非物质文化遗产艺术文化融入到现代设计教学中,无疑是推动现代高校设计教育改革的强劲动力。在设计教育中,我们要致力于引领大众审美为目标,积极探索将现代设计教育与传统民族文化艺术相融合,将非遗文化遗产中蕴藏的力量融入课堂。

1 现代设计教学的方法创新

教师应是优秀文化的传播者。作为一名设计教师,要培养学生一定的文化和素质积淀,引导学生坚定民族的信念,从民族的优秀传统文化中提取艺术图式,寻求突变和革新,发扬设计文化和内涵。在教学中,一方面要帮助学生认识和继承前人创造的传统文化,另一方面要激励学生超越传统进行创新。在教学方法上,注意引导,可以采用主题训练法、调研法、思维发散法、变换重组法等教学方法。

1.1 主题训练法

主题训练法是以课题、项目或比赛的形式,带领学生参与设计实践。首先根据兴趣组建团队,然后调研与分工,最后是共同协作完成设计目标。通过主题训练的方法,不仅可以充分调动学生的主动性,还有效锻炼了学生的创造性思维。

本次教学以四合院为主题展开设计训练。四合院始建于12世纪,经历了几千年的中国建筑文化,是北京地方特色的建筑艺术的代表,集建筑、民俗、生活艺术于一身,是一种独特文化的存

在,具有极高的文化研究价值。因此,学生确定了“拾忆四合院”设计的课题名称,并尝试将传统文化与艺术设计相结合进行创新设计。在设计过程中,引导学生提炼四合院的特色,深入挖掘四合院背后的故事,在书籍中融入四合院的时代背景和建筑特色。在提炼代表性图形符号时,将四合院的造型与屋檐结合,彰显书籍的内涵意义,最终得到了主题图形。通过此训练加强了学生对传统文化的认识,丰富了设计实践,提升了设计的创造力。

1.2 调研法

前期调研是深入设计工作的前提,是必不可少的环节。首先,通过引导学生了解非物质文化遗产名录,根据兴趣选择方向,再进行考察调研。让学生感受到优秀民族文化的魅力,思考如何发扬传统文化。教学采用线上和线下两种方式以课题的形式展开,线下通过带领学生实地参观中国传统文化艺术展馆,线上通过网络文献查阅和问卷调查的途径。其次,鼓励学生主动去解读中国传统文化,最后进行成果汇报,向更多人普及非遗知识。

在“拾忆四合院”系列书籍的课题设计中,学生通过调研非物质文化遗产以及书籍的现状,采取问卷的形式对民间传统书籍在市场上的现状有了一定的了解,得出结论:随着时代的发展,人们对书籍的外观及内容的趣味性的要求明显提高。通过调研与分析,学生明确了本次课题的思路。针对调研结果,学生展开本次主题设计,以提高大众对纸质书的关注以及推动非物质文化遗产的发展为目的。

1.3 思维发散法

思维发散法主要包括水平思维和垂直思维。其中水平思维中的联想思维在创意设计中最为常用。联想是对传统元素的思考与提炼的过程,是创意产生的有效途径。在设计类课程中,主要通过思维脑图的形式进行展开。通过发散思维,引导学生对非物质文化遗产进行艺术设计创造。在此教学过程中要循序渐进,引

引导学生思考如何将传统文化与现代理念相结合,寻找切入点。

例如本次“拾忆四合院”系列书籍设计,通过思维发散法,提炼具有代表性的图形符号。学生由四合院联想到屋檐、瓦片、窗花、传统桌柜等,围绕四合院文化艺术提取了传统图形符号,打破过去设计课程的简单抄袭,激发学生的创意。学生在经过思考和提炼后确定图形、色彩和板式的风格和思路,将四合院的典型造型融入到装帧及排版中,设计出传统气息浓郁、又不失现代审美的书籍,达到独特的视觉效果。在色彩上,四合院的历史气息让人联想到朱红色、橘红色和砖红色,因此将三种颜色用不同的纯度表现,体现四合院的色彩,突出四合院的文化色彩。通过思维发散法,将提取的四合院的典型的图像符号应用于书籍设计中,呈现了非物质文化遗产图式所蕴含的质朴醇厚的气息,丰富了书籍设计的内涵。

1.4 变换重组法

在现代设计教学中融入非物质文化遗产,需要深入思考,通过对代表性符号的重新组合与排列,赋予现代设计以全新的表现形式。在这个过程中,教师需提供方法途径。鼓励学生从多角度进行分割与组合,得出多种不同的设计效果,最终通过比较选出最优方案。

本次书籍设计,将提炼图形符号进行变换重组,形成新的设计图式。将四合院的典型造型融入到装帧及排版中,以现代人独有的审美和观念去设计排版,运用手绘插图的方式以及线描的形式,将传统图形、文化与现代书籍设计有力结合,丰富书籍的版式设计,增强视觉效果,满足艺术性与审美性。此外,该书籍在装帧设计上也有一定的创新。书籍封皮采用粗布材质,装饰以手工缝纫的流线,形成四合院的屋檐轮廓,透漏了质朴的民族气息,独有韵味。在材质上,使用大地纸,纸张表面不均,条纹肌理明显,使书籍更具有传统文化的内涵。通过该训练在教学上达到预期的效果,设计出独具传统艺术文化特色的系列书籍设计。这不仅是书籍,更是古典艺术与现代审美相结合的产物。

通过以上教学方法的革新,使“拾忆四合院”系列书籍设计文化气息浓郁。在艺术手法上,使用传统技术与现代审美相结合的方式,既有复古的气息又不缺乏现代美感,让读者在阅读时能感受不同层次的视觉冲击,收获不同形式的阅读体验,保持阅读新鲜感。

2 非物质文化遗产融入现代设计教学的意义

非物质文化遗产为新时代背景下设计的教学发展提供了多种可能,具有积极的现实意义。我们只有把非物质文化遗产的精神注入到现代设计教育中,才能极大地推动现代设计的发展和兴盛,促进传统民族文化的传承与发展。

2.1 丰富现代设计的图形符号与文化内涵

非物质文化遗产中的视觉艺术图式是久远民间艺术精神和质朴的人文心理的视觉表现。因此,非遗文化与艺术有着丰富的视觉表现形式,包含着众多极具智慧的民间美术传统图像符号,且图式丰富、寓意广泛,是现代设计创作取之不尽用之不竭的宝贵财富。只有将设计与文化相融合,才能丰富现代设计的图形符号和文化内涵,才能将民族文化艺术走向世界。

“拾忆四合院”系列书籍设计就是一个大胆的教学改革尝试,

通过挖掘四合院的文化,提取代表性符号,丰富图形符号的表现形式,从古典旧物中翻新蜕变、重新组合、再设计,形成书籍的风格特色,设计出具有浓郁四合院建筑文化内涵的书籍,让书成为传播传统文化与艺术的载体,让更多人知道四合院的价值,更好地推动四合院文化的传播以及弘扬非物质文化遗产。

2.2 为现代设计教学注入活力

现代设计教育已从技术教育向文化内涵教育转变,吸取地方文化特色并进行创新已成为现代设计教学发展的重要趋势。非物质文化遗产技法多样,表现丰富,个性独特,对现代设计教学有着启示和引导的作用。

教学方法的创新是设计教育发展的助推器。在设计教学中融入非物质文化遗产,不仅改革教学方法,丰富教学形式,还激发学生兴趣,引导学生从博大精深的传统图案的文化内涵中吸取精神力量进行再创造。这种创新不局限于形式的挖掘,鼓励剖析内涵,从深层次去探索其精髓。通过这种方式,使课堂更具匠心和吸引力,实现传统与现代的创新融合。不仅丰富学生的文化涵养,还提升现代设计教学的质量。

2.3 促进传统民族文化的传承与发展

非物质文化遗产的传承和创新是现代设计发展的主要趋势。在现代设计教学中,要以促进传统民族文化的传承与发展为风向标,将优秀的传统文化有机融入到现代设计教育中,培养更多的非遗传承人,促进民族文化和艺术风格走向世界。

基于本方向,“拾忆四合院”系列书籍设计是对传承与发展传统民族文化的一次教学探索。将四合院的建筑特色与现代书籍设计相结合,用现代的人文心理感知传统艺术,达到独特的视觉效果,流露出浓郁的文化气息。本次教学融入非物质文化遗产,以期推动传统文化的创新发展,促进非物质文化在现代设计教学中的融合与发展。

3 结语

作为教师,应根植传统民间艺术的沃土,将我国优秀的传统文化融入课堂,把传统与现代相融合,为设计课程提供丰富的养分和智慧。在教学中,合理挖掘非物质文化遗产,把握内涵精髓,引导学生用现代的审美观念重新设计,用现代设计理念对传统文化进行新的诠释,挖掘深层次的意境,提倡超越传统的创新设计,传承优秀的民族文化,让传统文化在现代设计中焕发出新的生命力。

参考文献

- [1] 高巍.传统美术:中国非物质文化遗产[M].北京:中国大百科全书出版社,2015.
- [2] 付红霞,吴培森.传统美术类非物质文化遗产在现代设计色彩教学中的融合与创新[J].大众文艺,2017(16):259-260.
- [3] 张爽.高校艺术设计教学中构建民间传统手工艺文化[J].艺术科技,2015(2):62.

收稿日期:2021-04-01

作者简介:吴婉莹(1992—),女,汉族,河南平顶山人,硕士研究生,助教,研究方向为传统文化设计。