

浅析花瑶挑花美学元素与高校艺术设计课程融合

——以《图形创意》课程为例

黄穆菡

(湖南工商大学 湖南 长沙 410000)

[摘要]花瑶挑花美学元素无论是在艺术表达方式中,还是在表现手法方面,都能在艺术设计教育中发挥积极的作用,通过花瑶挑花美学元素与艺术设计课程的融合,有利于在《图形创意》课程教学中,扩展学生的视野,为学生提供更多的艺术设计灵感,到达良好的艺术设计教学效果。本文首先阐述了花瑶挑花中的美学元素,接着对花瑶挑花与现代艺术设计进行了分析,最后提出了花瑶挑花美学元素与艺术设计课程《图形创意》的融合策略,希望为花瑶挑花美学元素在艺术设计课程中的渗透提供参考。

[关键词]花瑶挑花; 艺术设计; 图形创意

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.676

引言:花瑶挑花中蕴含了源远流长的历史文化,为艺术设计提供多样化的参考素材。通过花瑶挑花美学元素与艺术设计课程的融合,有利于实现对教学体系的创新优化,训练学生的思维想象能力,激发学生的视觉表达能力,提高学生的创新能力。利用花瑶挑花中图形的美学元素,实现对学生图形构想能力的深度扩展,为艺术设计领域培育具有艺术素养的人才。基于此,对花瑶挑花美学元素与高校艺术设计课程融合的研究具有一定的实践价值。

一、花瑶挑花中的美学元素

花瑶挑花不仅呈现了浓郁的民族文化色彩,还具备了丰富多样的美学元素。花瑶挑花图形通过对点、线、面的组合运用,构成圆形、三角形、正方形等几何形态,实现对自然物象的简化,形成多样化的抽象图形^[1]。在遵循四面均齐、左右对称的前提下,采用二方和四方连续的结构形式进行排列,构成整齐划一、枢密有序的图形纹样,蕴含韵律感与节奏感。

(一) 变化与统一

通常情况下,花瑶挑花图形由四周环绕的纹样与位于中心的核心纹样共同组成,在装饰纹样的衬托下,突出核心纹样,构成基础的几何图形架构。利用双方或两方联系的方式,实现对图形的延续与重叠,组成整体的花瑶挑花作品画面。通过变化与统一图形的交织,使图形具有强烈的色彩对比,不仅具有统一和谐的画面,还能突显节奏感与韵律感,形成独具特色的美学元素。

(二) 对称与均衡

花瑶挑花的对称构图形式主要包括正对称、相对对称、绝对对称、斜对称。针对实与空、正形与负形这类分化状态的图形布局,可以运用纹样填充的形式,在实现分化状态的同时,保持整体画面的完美与均衡。在图形构成方面,不应局限于固定的方式与方法,应注重采用灵活的构思,实现对画面的合理布局,达到自然均衡的效果。

(三) 节奏与韵律

花瑶挑花图形虽然在纹样方面具有随意排列的特点,看似没有规律。但在实践经验总结中能够发现,花瑶挑花是在遵循特定的规律与结构的基础上,对画面图形进行分布安排。在花瑶挑花的构图中,通过点、线、面的多样化组合,在形状、大小、数量等方面存在规律性变化,使挑花作品存在一定的

律动感,实现艺术韵律与节奏的融合,构成独具特色的美学元素。

二、花瑶挑花与现代艺术设计

(一) 丰富寓意的象征图形

花瑶挑花中蕴含了丰富的艺术造型元素,通过质朴形象的表现方式,在众多民间艺术作品中独树一帜。对花瑶挑花艺术作品进行深度探索与挖掘的过程中,能够感受到挑花作品寓意丰富的象征图形。花瑶挑花中的图形设计,不仅呈现了世代花瑶人传承的文化信仰,还抒发了设计者的独特情感与思想。在象征图形的设计中,通常具有鲜明的主题,整体造型夸张大胆,实现浪漫主义与现实主义的深度融合,具有情真意浓的形象特色,展现设计元素的丰富神韵,彰显出朴实无华的艺术美感,具有较强的装饰性特点^[3]。通过对花瑶挑花艺术作品中的中国传统图形元素进行重构与创新,实现中国传统美学元素与现代设计理念的充分结合,创新设计出蕴含民族文化色彩的艺术作品,彰显出传统民间艺术作品的独特魅力,为花瑶挑花美学元素的传承与发扬。

(二) 全方位时空的构图方式

花瑶挑花在构图方式方面具有变化多样的特点。从表面上看,挑花图形的构图朴素稚拙,但在深度探究后能够发现,其构图形式打破了时空的界限,在变换的时空中创造出耐人寻味的意趣。花瑶挑花作品中,通常对物象进行了独特的艺术处理,具有对称或均衡的整体构图。通过花瑶挑花构图方式在现代图形设计中的渗透,有利于创新设计出富有旺盛生命活力的艺术作品,蕴含了浪漫的民族文化气息,赋予现代艺术设计天马行空的构图理念。

(三) 独有的民间传统工艺

随着时代的变革,花瑶挑花仍保留着最初的制作工艺,蕴含了独具特色的民间艺术色彩。纯手工织染是花瑶挑花的一大特色,将天然的平粗深蓝布作为图形设计的底料,保留着传统民间工艺独有的特殊。在花瑶挑花作品的制作过程中,通常以米白色粗线对图形仅挑制,并利用五彩色布料对作品进行装饰,与作品核心图形形成色彩分明的强烈对比,具有主次分明的特点。花瑶挑花的核心图形大多数为集合图案,往往由几根平行长线并列的形态构成,如若图形间存在较大空隙,则会以小花的形态进行填补。在现代艺术设计中融入花瑶挑花的民间

传统工艺,能够带来耳目一新的视觉效果,实现对现代化艺术理念的创新运用,为传统民间工艺的广泛传播提供保障。

三、花瑶挑花美学元素在高校艺术设计课程中的融合策略

(一) 自由随性的主体图形

花瑶挑花美学元素中蕴含了自由随性的主体图形,是瑶族人历经夜以继日的研习而成。花瑶挑花自由随性的主体图形,往往打破了对自然对象客观规律的追求,在艺术设计中,对图形形态进行合理巧妙的构建,注重对画面的随性安排。花瑶挑花中的主体图形设计实现了多视角的刻画,利用多种形象的融入,使观赏者对其具有不同联想,打造出具有迷幻色彩的艺术作品。在艺术设计课程教学中,可以融入对花瑶挑花中主体图形的美学元素的赏析与讲解,引导学生从自然形态角度,思考花瑶挑花艺术设计的构图理念,通过理论与实践结合的课程开展方式,强化学生的艺术创作能力。

例如,在开展《图形课题的想象力训练》课程教学时,教师可以将自然随性的花瑶挑花主体图形作为讲解案例,引导学生思考图形设计规律,想象图形元素的设计气氛与情绪,感悟花瑶挑花美学元素的设计理念。花瑶挑花主体图形的设计中含有鲜明夸张的动作形态,不注重时空规律,给予观看者耐人寻味的意趣,通过看似质朴厚实的表达方式,营造出充满活力、粗犷豪放的独特氛围。通过对花瑶挑花主体图形的赏析,使学生感受图形勾勒方式的随意性,掌握这类图形的基本构图方法,了解想象力训练的思路与流程。另外,在图形赏析与讲解结束后,鼓励学生结合花瑶挑花主体图形的构图方式,开展实践训练活动,培养学生的艺术创新能力。通过花瑶挑花美学元素与艺术设计课程的融合,有利于扩展学生的想象空间,激发学生的艺术表现能力。

(二) 丰富多样的填充图形

花瑶挑花美学元素中的填充图形具有多样化的特点,主要结合设计者的创作思路与题材特点对挑花进行填充。在花瑶挑花的填充图形中,部分采用曲折蜿蜒的线条,为飞禽走兽增添动态感;部分通过简单的几何形态,展现事物本身的质感;部分运用特殊的纹样与格式,传达作品独特寓意。虽然花瑶挑花美学元素中含有丰富多样的填充图形,但存在一定的设计规律。通过花瑶挑花填充图形在《图形创意》课程中的融入,有利于学生感受填充图形中的文化象征,掌握图形设计的基本特点与内在含义,感悟其中的民族文化。

例如,在讲授《图形概念》一过程中,可以将花瑶挑花的填充图形作为赏析案例,引导学生感受图形设计的民族文化色彩。花瑶挑花的图形中的“杯干约”为圆形放射状,中间部分为十字形,通过二次放射形成十六片花瓣,具有异常精巧的造型特点。在对这一填充图形进行简单介绍后,引导学生对图形的含义与应用进行讨论,探究图形中的现代设计观念。在学生讨论完成后,对学生回答内容进行补充讲解,使学生了解图形的文化象征。通过对花瑶挑花填充图形的讲解与探讨,使学生对图形语言创作的文化理念进行基础的了解,掌握图形设计中蕴含的文化底蕴,明确不同图形设计特色。

(三) 点睛之笔的连接图形

通过连接图形的运用,能够为花瑶挑花作品增添饱满感与美观感,达到良好的装饰性效果。在花瑶挑花美学元素中,部分连接图形通过短促曲折的线条,传达动荡不安的氛围;部分图形运用线条的连接,呈现出吉祥纹样;部分作为将线条连接为简化版的飞禽走兽或植物纹样。在图形的连接形式方面虽然没有统一固定的标准,但也需要在有限的空间内容,对图形进行准确的塑造,将合理、恰当的连接形象作为挑花作品的核心部分。在《图形创意》课程中,融入花瑶挑花美学元素中的连接图形,有助于传达图形创意的思维形式,使学生明确创造性思维对图形设计的重要性,强化学生的视觉与思维表达能力,为学生想象能力的提高奠定基础。

例如,在开展《图形创意的思维活动》课程时,教师可以利用花瑶挑花的连接图形,引导学生对图形所蕴含的寓意进行分析,达到训练学生创意思维的效果。教师可以将蕴含多种连接图形的花瑶挑花作品作为教学素材,采用由浅入深的教学方式,从基础连接图形入手,向学生讲解挑花作品中图形设计的参照物,并引导学生对图形的创造性设计理念进行分析,探讨基础连接图形在整幅作品画面中发挥的作用。在明确花瑶挑花连接图形的设计理念后,引导学生开展与课程内容相关的训练活动,以挑花图形为主题,对蕴含吉祥寓意的图形进行创新设计,实现图形创意与艺术设计的有效融合,充分发挥学生的创造性思维,保障了课堂教学的学习质量与学习效率。通过《图形创意》课程中对花瑶挑花美学元素的融入,使学生对创造性思维在图形设计中发挥的作用进行初步的了解,明确想象力是艺术创作基础的观念,提高学生的图形构图能力与创新设计能力,为学生视觉表达能力的提升奠定基础。

四、结论

综上所述,随着时代的进步,传统民间设计元素已经实现了在现代设计中的融入,并逐渐在现代设计领域发挥主导作用。花瑶挑花美学元素中蕴含了显著的地域特色,其夸张明快的创意图形值得艺术设计借鉴与学习,运用饱满的哲学理念与文化元素赋予艺术设计独特魅力。通过花瑶挑花美学元素在高校艺术设计课程中的融合,为课程教学提供多样化的教学案例,在艺术创作中融入花瑶挑花美学特色,丰富艺术作品的民族文化内涵。

参考文献

- [1] 赵梦玥. 花瑶挑花文化传承的问题及对策[J]. 湖南包装, 2020(02).
- [2] 肖玲, 陈艳球. 新媒体环境下花瑶挑花的传承与传播[J]. 艺海, 2019(10).
- [3] 陈彦名. 花瑶挑花服饰结构及其技艺变迁和传承探索[J]. 艺术科技, 2019(10).
- [4] 周祥. 花瑶挑花的文化基因元素的提取与运用探讨[J]. 科技资讯, 2019(20).
- [5] 周祥. 隆回“花瑶挑花”的艺术特征与应用价值[J]. 科技资讯, 2019(17).
- [6] 孟燕. 湖南花瑶挑花的地域文化生态研究[J]. 纺织报告, 2018(09).