

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2019.04.010

基于地方高校设计教育的湘西苗族 剪纸艺术的传承与创新策略分析

王沈策,刘瑶,员林

(湖南科技大学 建筑与艺术设计学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:湘西苗族剪纸艺术是湖湘文化的重要组成部分,随着我国城市化的快速发展和外来文化的冲击,其传承与创新不容乐观。采用文献研究法、系统分析法,对湘西苗族剪纸艺术传承现状进行分析,并从传承人、文化内涵和美学思想三个方面重新审视艺术构成特点。提出基于地方高校设计教育的传承与创新策略。具体路径方面:首先,基于社会发展观,从设计美育传承、设计美育传承和设计工育传承三个方面进行论述;然后,针对地方高校“双创”趋势,从设计创新角度,对高校科研人员和大学生进行湘西苗族剪纸艺术创新进行分析。

关键词:湘西苗族剪纸艺术;地方高校;设计教育;设计传承;设计创新

中图分类号:G640 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-5884(2019)04-0055-05

2017年1月,中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,将优秀传统文化传承贯穿国民教育始终列为重点任务。湘西苗族剪纸具有鲜明的地域特色,在漫长的历史发展过程中,渗透湘西少数民族社会生活的社交、宗教、礼仪和婚姻等方面,成为湘西地区别致的民间文化现象,是湘西苗族现实生活及其优质文化基因的重要载体^[1]。但是,随着城市化的快速发展和外来文化的冲击,以及特定的地理位置和区域环境限制了湘西苗族剪纸艺术的发展,传承与创新不容乐观。因此,文中提出通过设计教育的方式,在地方高校进行湘西苗族剪纸艺术传承与创新,可以为地方高校弘扬地域传统文化提供借鉴。

1 湘西苗族剪纸艺术传承现状

湘西苗族剪纸艺术是湖南民间艺术的精华,

在中国各剪纸文化区群中显示出独特的魅力。部分剪纸工艺被列为国家或湖南省非物质文化遗产,进一步提升湘西苗族剪纸在民间艺术中的地位。从学术层面,国内学者对湘西苗族剪纸艺术传承进行了广泛的研究。田茂军最早关注湘西苗族剪纸艺术的传承,并提出从地域特色、家庭组成和视觉效果方面进行传承的思路^[2]。现实中,湘西苗族剪纸技艺主要是通过口口相传、手把手教或者直接临摹前人作品的方式延续。因此,师徒关系、教与学的关系是湘西苗族剪纸的重要传承措施,在继承其精湛工艺的同时,也形成了各自独特的风格和特点。

吴卫教授团队针对河谷型踏虎凿花剪纸艺人的代表作品进行探讨,主要分析其风格特征和构图审美,并分别对黄靠天、邓兴隆和杨桂军的作品进行研究^[3-5]。黄靠天的作品以手艺精湛、功力深厚、线条流畅著称;邓兴隆的作品取材大多源于

收稿日期:20190118

基金项目:湖南省教育科学“十三五”规划2017年度立项课题(XJK17BTW008)

作者简介:王沈策(1978-),男,黑龙江黑河人,副教授,硕士,主要从事设计理论与方法及产品开发过程中的人机交互、体验、造型和服务设计研究。

自然环境中的动物、植物形态,在构图上讲究对称平衡;杨桂军的作品主要以湘西地区苗族日常生产、生活和农业劳动为题材。台地型剪纸受族群居住环境的影响,剪纸艺人作品保持了浓厚的原创意味。更为显著的特点是,此地的剪纸艺人全是妇女,如吴花红、吴六爱、龙香梅等具有一定的知名度^[2]。

湘西苗族剪纸艺术主要在湘西苗族聚居地域内传播和传承,由艺人及其家庭成员通过技艺的形式进行传承。同时,为了广泛传承和发展湘西苗族剪纸艺术,这些艺人积极面向当地社会普及、推广。但是,由于特定的地理位置和区域环境限制湘西苗族剪纸艺术的发展,特别是随着城市化的快速发展和外来文化的冲击,湘西农村地区人口逐渐减少,特别是年轻一代向城市移居,乡村空心化严重,压缩了湘西苗族剪纸艺术的传承空间。同时,湘西苗族剪纸艺术在传承过程中的创新发展研究缺失,传承手段单一,缺乏多样化和层次化等问题。

2 湘西苗族剪纸艺术解读

2.1 文化的渊源与内涵

湘西苗族剪纸是苗族民间文化的独特产物,苗族民间艺术的特殊形式^[6,7]。由于湘西苗族聚居区的地理条件限制,聚居区内剪纸艺术与苗族其他民间艺术具有千丝万缕的关联。产生的起源主要来自内生动力,相对封闭的文化圈形成民族地域特色。因此,在湘西苗族民间艺术与湘西服饰艺术、装饰艺术和器物造物艺术等具有极强的关联,如最初剪纸用于服饰艺术的底样,形成服饰面料的装饰性图案;苗族银饰造型既借鉴剪纸的造型风格,也是剪纸艺术创作的素材。湘西苗族民间艺术形式具有自成体系的脉络,形成独特的地域渊源。

经历千年的历史长河,湘西苗族剪纸蕴含了深厚的文化底蕴,体现了苗族人民对宗教、图腾的信仰,对生命的渴望以及对幸福生活的追求^[8,9]。其文化内涵源于朴实无华的生活,表达对自然、生命和未知世界的仰望。文化内涵主要有以下三个方面:首先,男耕女织的生产条件和积极乐观的生活态度,形成良善心灵本质和独特的风俗习惯,祈祷族群繁荣昌盛以及对美好生活的追求;其次,交通的闭塞和地理条件的限制,形成虔诚的宗教信

仰,包含的巫祝祭祀习俗、宗教图腾信仰和苗族历史;最后,对自然未知世界的敬仰和崇敬心理,湘西苗族剪纸艺术表现出淳朴的世界观,在工艺制作、使用工具、表现方式方面,兼具记录和表达的功能。湘西苗族剪纸是一种图形符号形式的湘西苗族历史文化。文化内涵是湘西苗族剪纸的核心,折射出湘西苗族的灿烂文明。

2.2 美学的思想与图形寓意

湘西苗族剪纸是湘西苗族独特的艺术形式,历史悠久,体现了苗族淳朴的风土人情^[10-12]。近似于中国传统书画艺术,其艺术美学形式以造型、构图、题材和主题构思为主^[13]。美学思想是基于形而上与形而下的对应和碰撞,一方面是从造物过程和生活情趣层面升华出的美学艺术,表达苗族人民对神灵和生命的崇敬之情,展现苗族人民独特的审美意识。具体表现为起源过程、表现技法 and 艺术题材的抽象化。另一方面是基于应用对象功能性和综合视觉感官层面的美学效果,创作过程中用夸张的手法将物体形象进行重构、提炼,结合服饰、床上用品的作用,增加美感的同时又不影响画面的整体性。最后,在题材情景方面,注重整体风格的把握,例如对于正式且庄重的场合,在构图形式上讲究平衡对称,给使用者在视觉上就形成稳重和谐的效果。湘西苗族剪纸在创作中使用的基本图像符号和纹样,在画面中不同的面与面之间相互穿插、对比却又统一、有差别却不矛盾,线条流畅又有疏密之分,具有强烈的节奏感。在图形寓意的表征方面,湘西苗族剪纸艺术具有特殊的作用和特定的应用场合。特别是婚丧嫁娶等民俗中的运用,湘西苗族剪纸纹样里蕴含苗族人民对婚姻幸福美满的期望。

3 基于地方高校设计教育的湘西苗族剪纸艺术传承与创新策略

地方高校设计教育核心目的是通过设计的形式深入挖掘湘西苗族剪纸艺术的内涵,更为重要的是通过学生的学习和实践应用,将其推向市场,并突破地域性的局限。众多学者认识到设计对湘西苗族剪纸艺术传承、创新的重要意义,并在室内设计、包装设计、民居建筑的应用中进行研究。如姬静^[14]认为用凿花图案来装饰房间,可以给使用者带来浓郁的民族气息,提高生活情趣,同时传承发扬苗族剪纸文化;田月盈^[15]将湘西苗族剪纸元

素运用到平面包装设计中,认为能够引起消费者的文化认同感,让消费者觉得亲切、可爱和质朴;彭敏等^[16]通过对湘西传统剪纸元素符号的研究分析,运用到新农村居民建筑当中,让民居建筑充满民族特色的同时也能够让湘西民族特色得到传承和发扬;张燕^[17]则是从艺术设计学的角度,以踏虎凿花为例,分析其艺术特点,提出踏虎凿花对当代艺术设计的启示,为当代设计创作者提供创作思路。

由此可见,采用设计手段对湘西苗族剪纸艺术进行应用,也是传承和发展的重要手段。湖南省属地方高校主要面向省内招生,拥有包括博士、硕士、本科和专科四个不同层面的高等教育。并有计划地进行“双一流”建设高校、国内一流大学建设高校、国内一流学科建设高校、高水平应用特色学院建设。培养的学生主要服务于湖南省地方企事业单位,为湘西苗族剪纸艺术提供丰富的传承土壤。同时,基于就近原则和地理位置的便利条件,湘西苗族剪纸艺术与地方高校设计教育结合具有良好的基础条件,发展空间广阔。能够在传承的基础之上,对湘西苗族剪纸艺术的创新、发展具有积极意义。

4 湘西苗族剪纸艺术在地方高校的设计教育与传承

基于社会发展观,从设计文育传承、设计美育传承和设计工育传承三个方面进行具体分析,构建湘西苗族剪纸艺术多样化的传承策略。

4.1 设计文育传承

其设计源于文化,面向苗族民间生活,并对服饰、装饰、器物造型设计具有积极的影响,在设计过程中形成独特的设计符号、剪纸纹样、构成关系和寓意内涵。因此,文化传承是设计教育的基础,一方面将湘西苗族剪纸艺术的文化内涵进行符号化提炼和归纳,为学生提供具有湘西苗族特色的设计素材,并能够体验湘西苗族文化,进而通过设计中的文化印记进行传承。另一方面,通过对平面构成、色彩构成和立体构成等专业课程的教学,融入湘西苗族剪纸艺术的文化内涵,对设计灵感的激发和造型能力的提高提供助力。因此,对湘西苗族剪纸艺术的文化进行设计教育转化,使得学生成为天然的传承者和传播者。同时,设计文育是对湘西苗族剪纸艺术传承的先决条件和必备

条件,也是传承的核心基础。

4.2 设计美育传承

湘西苗族剪纸艺术在创作、流布的过程中,形成了鲜明的美学风格,蕴含着丰富的美学思想^[7]。并具有生活的诗化、理想的追求和信仰的超越等精神理念。设计美育传承是充分发掘湘西苗族剪纸艺术的美学形式、思想和内涵,融合到设计教育过程之中。由于湘西苗族剪纸艺术源于朴实的乡村生活、民俗活动,因此具有积极的生活、生命气息。而设计来源于生活并服务于生活,设计美育传承在针对设计学专业学生的同时,亦可面向在校学生的美学教育^[18]。如以公共欣赏课和选修课的方式,面向在校学生的美学修养和艺术品味的提高,将湘西苗族剪纸的艺术美学特点进行归纳总结,特别是其艺术形式、悠久的历史、淳朴的风土人情等地域特色。在城市化快速发展的当下,为学生提供独具特色的民间美术视角,激发对湘西苗族剪纸艺术的认同,传承其美学思想。

4.3 设计工育传承

工匠精神是“中国制造 2025”的重要启示^[19],湘西苗族剪纸艺术蕴含深刻的工匠品质。苗语称剪纸为锉本,“本”在苗语里,就是“花”“花样”的意思,也等同于纹样、纹饰^[1]。在工具和工艺方面,湘西苗族剪纸只是一种通俗化的称呼。不同于汉族剪纸,而是以凿刀为工具,以锉为工艺制作成型,同时还有锥、扎、削、切等技艺。因此,湘西苗族剪纸在技艺方面有别于其他剪纸艺术,以锉为主,具有锥、扎、削、切等连续性的组合工艺。剪在湘西苗族剪纸中处于辅助地位,常常在作品完成的最后部分,作为修边或修改图案时使用。因此,设计工育传承有两个方面的途径,一方面是针对其独特的工具、工艺和技艺构成的特点,在设计工育传承过程中,将湘西苗族剪纸制作过程中的工具、工艺和技艺构成的特点融入教育活动,通过学生在动手制作的过程中体验和感受传统技法,让教育与传承更加生动;另一方面是针对湘西苗族剪纸艺人特点,在设计工育传承过程中,凝练在构思、设计、制作过程的匠人精神,形成对湘西苗族剪纸艺术的文化、美学的深入认识,进而体现传承艺人的精神境界。因此,设计工育传承是湘西苗族剪纸艺术设计教育传承的最后环节,也是对设计文育传承和设计美育传承的综合体现。

综上所述,湘西苗族剪纸艺术在地方高校设

计教育与传承中,设计美育、设计美育和设计美育是三个重要环节,一方面是对设计教育在民间美术的补充、完善和创新过程,另一方面也是通过民俗的精华对设计教育进行启迪与发展的过程。相对于目前单纯的艺人传承的方式,设计教育的传承在多样化方面具有不可替代的作用。

5 湘西苗族剪纸艺术在地方高校的设计教育与创新

2018年9月18日,国务院推出《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》,文件将高校科研人员和大学生的创新创业作为主要扶持对象。由于低成本、高效率 and 门槛低等特点,在地方高校,设计“双创”具有较大优势。湘西苗族剪纸是湖南的艺术瑰宝,特别是近年来湖南省湘西地区的旅游产业快速发展,为其设计创新提供市场和前景空间。但是,从社会发展观来看,湘西苗族剪纸艺术需要进行文化语境的转换,才能符合不同背景消费者的要求。因此,构建湘西苗族剪纸艺术与现代设计对象之间的关系成为急需解决的问题。

5.1 基于传承艺人的设计品牌创新

传承艺人大多是湘西苗族剪纸的代表性人物,传承艺人是依托剪纸为业,通过师徒关系进行传承,并根据使用情景和个人价值观进行创新。因此,在最大限度保留了湘西苗族剪纸艺术的原始意味。借助地方高校相关资源塑造传承艺人和设计师的个人魅力,形成湘西苗族剪纸艺术的品牌。一方面是将传承艺人个人的作品、风格与艺术特点进行挖掘和再设计,借助传承艺人的知名度和影响力,形成设计创新点。此类设计同时能够对传承艺人的影响力具有促进作用,也对湘西苗族剪纸艺术的推广起到助推的效果。另一方面,塑造湘西苗族剪纸艺术设计师的影响力,既通过优秀的设计作品的创作和销售推广过程,塑造设计的影响人物。

5.2 基于文化的设计语义创新

湘西苗族剪纸艺术与湘西苗族的生活具有千丝万缕的关系,主要来源于自然、生活和巫祝祭祀等方面。湘西苗族剪纸艺术的文化内涵深厚且具有独特的民族属性,因此在进行设计创新研究时首选需要进行语义的研究与创新。设计需要面向消费群体进行推广,因此,基于文化内涵的设计语

义创新,一方面需要了解消费者的文化背景和时代消费趋势,进行湘西苗族剪纸艺术的语义设计和归纳,甚至需要进行语义的转换和提升,切实满足不同文化背景人群的需求和可理解性。另一方面,归纳湘西苗族剪纸艺术的本质语义特点,保留其核心文化内涵和特征属性,在与外来文化相融合的过程中能够保持其本质特点。因此,基于文化内涵的设计语义创新,既要对本体湘西苗族剪纸艺术的精华进行保留,也需要根据时代背景进行创新。

5.3 基于美学的设计应用创新

湘西苗族剪纸艺术由于其独特的工艺、技巧,在中华剪纸中独具特色。在设计应用方面,湘西苗族剪纸艺术主要在室内设计、包装设计和建筑设计等方面,存在巨大的应用空间。一方面目前的设计应用中大多对其元素进行提炼和设计,工艺美术效果并未进行深入研究。因此,在设计应用中对工艺形成的造型、构成、风格等特点进行挖掘,体现美学特点。另一方面,从广义设计的概念出发,针对时代的发展,特别是互联网和信息化时代的背景进行应用领域的创新。如在界面设计、显示设计方面的图形、图标的设计过程中进行应用。还可以在产品设计、平面设计、视觉传达设计方面进行发掘。

6 结语

在传承的过程中创新是当下湘西苗族剪纸艺术发展的主要途径,而地方高校设计教育成为重要手段,也是传承、创新与社会对接的关键点。一方面设计教育传承是联系湘西苗族剪纸艺术与社会认同、传播、发展的重要节点,采用设计手段发掘其本质,通过设计教育影响学生,进而扩散到社会应用层面;另一方面,在湘西苗族剪纸艺人这种单一传承形式的基础之上,以面向学生群体的大众化传承,极大的拓宽了湘西苗族剪纸艺术的传承渠道。最后,在地方高校的设计教育面向创新与发展,借助高效科研人员和大学生对湘西苗族剪纸艺术进行挖掘,展现其现代魅力的新视角。

参考文献:

- [1] 田茂军,邓振军.湘西苗族剪纸的分类及其文化内涵[J].吉首大学学报(社会科学版),2001(3):80-84+92.

- [2] 田茂军.湘西苗族剪纸文化的现状、传承与保护[J].民间文化论坛,2005(2):98-102.
- [3] 吴卫,张小华.不用剪刀的剪纸——湘西踏虎黄靠天凿花[J].装饰,2006(6):19-20.
- [4] 吴卫,张小华.不用剪刀的剪纸——湘西踏虎邓兴隆服饰凿花[J].装饰,2010(10):118-119.
- [5] 吴卫,洪山,龙楚怡.不用剪刀的剪纸——湘西踏虎杨桂军民俗凿花研究[J].艺术百家,2014(S1):152-155.
- [6] 蒙甘露.苗族剪纸中的民俗文化[J].中央民族大学学报,1998(3):109-111.
- [7] 田茂军.乡土美学与民间理想的艺术礼赞——苗族民间镗花的审美特征[J].吉首大学学报(社会科学版),2005(3):43-48.
- [8] 邱红.苗族民间剪纸纹样的文化意蕴及社会功能[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2006(6):62-65.
- [9] 何新闻.古风浓郁与乡土芬芳——湘西苗族凿花艺术寻探[J].装饰,2012(1):113-115.
- [10] 王卓敏.湘西苗族凿花的审美内涵[J].装饰,2006(6):2.
- [11] 王美艳,张小华,吴卫.湘西踏虎凿花的艺术心理学诠释[J].数位时尚(新视觉艺术),2009(5):113-116.
- [12] 张小华.万物有灵——解读苗族镗花在民俗婚庆中的应用[J].装饰,2010(7):86-87.
- [13] 吴衍发.晚明书画艺术的情感本性观念考论——以徐渭和董其昌为主要考察对象[J].常州大学学报(社会科学版),2017(1):98-104.
- [14] 姬静.湘西苗族装饰艺术纹样在室内设计中的应用[J].美与时代(中),2013(1):75-77.
- [15] 田月盈.湘西地域特色包装设计中民间美术应用研究[D].沈阳:沈阳建筑大学,2014.
- [16] 彭敏,陈理.湘西传统剪纸元素符号在湘西新农村民居建造中的运用[J].大众文艺,2016(9):85.
- [17] 张燕.剪纸艺术研究及其对当代艺术设计与创作的启示[D].北京:中央民族大学,2017.
- [18] 熊晓辉.艺术门类本科教学审核评估指标体系分类与构建研究[J].当代教育理论与实践,2017(6):5-9.
- [19] 李群,唐芹芹,张宏如.“中国制造2025”背景下新生代农民工工匠精神培育研究[J].常州大学学报(社会科学版),2018(6):76-82.

An Analysis of Inheritance and Innovative Strategies of Paper-cut Art of Xiangxi Miao Nationality Based on Design Education in Local Colleges and Universities

WANG Shence, LIU Yao, YUAN Lin

(School of Architecture and Art Design, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: The regional characteristics and inheritance system of Miao paper-cutting art in western Hunan Province are also an important part of Hunan culture. With the rapid development of China's urbanization and the impact of foreign culture, the issue of the inheritance and innovation of Miao nationality's paper-cutting art in western Hunan is not optimistic. This paper analyzes the status quo of the paper-cutting art of the Miao ethnic group in western Hunan by literature research method and systematic analysis method, and re-examines its artistic composition from three aspects: inheritor, cultural connotation and aesthetic thought. Based on the above research, this paper analyzes the relationship between the paper-cut art of Miao ethnic group in western Hunan and the design education of local colleges and universities, and proposes the inheritance and innovation development strategies based on design education. Finally, based on the concept of social development, with the design education as the starting point, it will study the inheritance and innovation of the Miao ethnic group paper-cutting art in western Hunan.

Key words: the paper-cutting art of Miao ethnic group in western Hunan; local colleges and universities; design education; design inheritance; design innovation

(责任校对 王小飞)