

高校视觉传达设计教学中武汉剪纸非遗元素的融入路径研究

王放

武汉东湖学院, 湖北武汉, 430000;

摘要: 中华优秀传统文化的活态传承, 是新时代高校美育与专业教育融合的核心命题。武汉剪纸作为湖北省级非遗, 以刀刻叠纹为核心技艺, 融合南北剪纸风格, 积淀着深厚的荆楚文化底蕴, 为视觉传达设计教学提供了独特的文化资源与创作素材。本文结合武汉剪纸的艺术特征, 分析其与视觉传达设计教学融合的内在价值, 指出当前教学中存在的体系碎片化、师资断层、内容脱节与实践虚化等问题, 从课程重构、双师建设、内容活化、平台搭建与评价革新五个维度, 提出可落地的系统性融入方案。旨在通过专业教学实现武汉剪纸的代际传承, 同时丰富设计学科的本土语言, 培养兼具文化自觉与创新能力的专业人才。

关键词: 武汉剪纸; 非物质文化遗产; 视觉传达设计; 教学融合; 活态传承

DOI: 10.69979/3029-2735.26.05.089

引言

近年来, 教育部积极推进中华优秀传统文化进校园工作, 在文件中明确提出要让非物质文化遗产传承与教育教学深度融合, 形成具有中国特色的高等教育的艺术教育模式。视觉传达设计用视觉符号传达信息, 建立文化认同感, 它和民间美术有天然的联系。起源于明清时期汉口码头的武汉剪纸由于地处“九省通衢”, 吸取了北方剪纸的豪放以及南方剪纸的秀美, 发展出刀法刚柔并济、布局疏密得当、内容贴近生活的特点。它那镂空的语言、吉祥的图案系统以及阴阳相生的理念都与图形创意、版式设计、品牌形象建设等方面密切相关。

但是目前大部分高校视觉传达设计课程仍然侧重于西方设计理论以及软件技能的培养上, 对于本土非遗资源的研究较少。武汉剪纸的运用仅限于民间美术选修课的一知半解, 或者是设计作品中对传统纹样的简单堆砌, 无法做到传统文化与设计创意的有机结合, 从而造成非遗在高校中的缺失, 同时学生的设计作品过于相似, 缺少文化内涵及地方特色。

1 武汉剪纸与视觉传达设计教学融合的内在价值

1.1 承载荆楚文化传承的时代使命

非遗是地域文化基因活态载体, 而武汉剪纸发展轨迹与武汉城市历史紧密相连。从明清时期汉口水码头市井生活, 到近代开埠后东西方文化碰撞融合, 到新中国成立后长江大桥通车、光谷兴起等, 都以剪纸艺人一刀一划呈现在世人面前。其内容既有福寿安康、连年有余等传统寓意好兆头题材, 也有汉剧脸谱、黄鹤楼、楚河

汉街等武汉特色元素, 都是武汉人共同记忆缩影^[1]。

高校是文化传承的重要场所, 在高校进行武汉剪纸的教学可以让年轻人在专业学习的同时接触荆楚文化, 增加对家乡文化的认同感。学生可以对传统的剪纸图案进行再创作, 使之成为现代社会的语言, 使武汉剪纸不再仅限于在博物馆或传承人的作坊内展示, 而是走进人们生活的各个领域。正如省级传承人沈松柏所言: “非物质文化遗产并不是放在橱窗中供人观赏的老物件, 只有被年轻人使用, 它才不会消亡。”

1.2 补充视觉传达设计的本土语言

武汉剪纸特有的艺术表现方式给设计领域打破西方的形式美的约束提供一定的启示作用。它具有特色的多层叠刻的方法可以一刀穿过几十层宣纸, 做到线条准确、层次清晰的效果, 而这对于秩序性和层次性十分重视的设计理念正好符合当今的版面设计的信息层次划分。而且“细如发丝、连而不断”的刀法也对在图形设计中的线条的要求达到了极致的程度, 在一定程度上提高了学生对于细节的表现力^[2]。

更重要的是, 武汉剪纸所具有的阴阳相生、虚实相成的东方审美, 可以补足现在课堂上过于强调西方构成主义的缺陷。剪纸中的正形和负形的关系、计白当黑的原则, 在教给学生们什么是正负形、留白方面是最直接、最具代表性的本土案例。而沈松柏的“盲刻”以及即兴创作的方法, 则更有利于使学生减少对于各种设计软件的依赖, 提高他们的直觉思维能力和即兴发挥的能力。

1.3 提升学生的综合设计素养

在当下全球化的大潮中, 设计的核心竞争力不再是

技术和能力的竞争,而是文化的竞争。把武汉剪纸引入课堂,可以让学生们扎根本土的文化之中,在本土的传统中吸取养料,防止作品流于平庸雷同、无根的状态。学生在学习剪纸的同时也能够学到一门传统的手工艺,更可以了解图案所包含的民间寓意,能够用设计的语言来讲述中国的文化。

同时,剪纸艺术的学习也需要极大的耐心以及专注度。从设计草图、用刀雕刻到装裱完成这一系列过程,可以培养学生动手能力和匠人精神。而将传统文化融入当代生活的产物,则是对学生对文化的理解能力、创新能力以及市场敏感性的全方位检验,有利于他们将来走上工作岗位。

2 当前教学融入的现实困境

2.1 教学体系碎片化与边缘化

目前,武汉剪纸进入高校课堂多为自发、零星的“点缀式”,尚未成为一种贯穿人才培养始终的教学模式。一般情况下,只有少数几所学校的民间美术选修课会安排2—4个课时学习武汉剪纸,而且主要是对其发展历程以及作品进行观赏,而对其关键技术要点及设计应用的方法则很少涉及。

在图形创意、品牌设计等相关课程上,教师通常不会主动把武汉剪纸作为教学内容,造成学生不容易把非遗跟所学知识联系起来。再者因为缺乏一个完整教学计划以及专用教材书,每个教师教的内容都不一样,有些教师自己对于武汉剪纸只是浅尝辄止,并不能很好地去阐述其中奥秘,所以课堂就变成一种走过场的东西,提不起学生兴趣^[3]。

2.2 师资队伍非遗素养普遍缺失

师资力量不足是阻碍融合的重大障碍。高校视觉传达设计专业的教师们大多数都是经过西方的设计模式学习,在中国传统民间美术方面很少有系统的学习经验,更不用说武汉剪纸这种具体的技艺。因此很多教师只是给学生们展示一些图片或者视频资料让学生了解剪纸,不能亲自演示操作也无法讲解技巧,从而使学生对于剪纸的认知仅仅停留在概念上。

虽然有些学校会请传承人进行短期讲座或者工作坊教学,但是因为时间较短,传承人只是简单演示技术技法而不便详细讲解其创作过程,而且教师与传承人之间没有固定合作模式,不能发挥各自所长进行有效教学,从而导致传统技艺与当代设计不能很好地结合在一起。

2.3 教学内容与当代设计需求脱节

目前的教学存在“重临摹、轻创新”,“重纹样、轻内涵”的现象。一些教师只让学生模仿传统剪纸纹样,而不去启发他们了解纹样的文化精神及时代意义,也不教学生如何把传统的东西变成能符合现代审美需求的设计。因此学生的作业往往只是简单的纹样堆砌,缺少创意以及实用性的。

此外,教学内容很少涉及武汉剪纸在公共艺术、文创产品、数字媒体等方面的应用。学生不知道如何把剪纸镂空语言运用到包装结构设计上,如何把汉刷人物纹样变成现代插画,如何制作有经济效益剪纸文创品,让非遗融入毫无意义。

2.4 实践教学环节形式化严重

实践教学是非遗传承与设计创新之间的重要纽带,但是目前大多数学校中的这种实践活动过于形式化。大多数学校组织的学生参观非遗展览或者传承人的工作室,学生只能观赏,不能参与其中动手制作,而有的学校虽然有剪纸的课程,但是由于缺乏相应的工具以及时间短促的原因,学生只能完成一些简单的生肖书签或者是吉祥窗花等,无法进行更为复杂的主题创作^[4]。

同时,学校与企业、非遗机构的合作不够紧密,缺少稳定校外实训基地。学生一般很难有接触到真实非遗文创项目的经历,在很大程度上不了解市场需求及行业要求,使得他们的设计作品与市场严重脱离实际,不能够真正实现从校园到社会的过渡。

3 武汉剪纸融入教学的具体路径

3.1 构建分层递进的课程体系

高校应将武汉剪纸教育全面纳入视觉传达设计专业人才培养方案,开设“基础渗透—核心融合—拓展延伸”的层次化课程。在基础教学环节中,将武汉剪纸艺术语言融入设计素描、平面构成、图形创意等相关课程内容中。如:在平面构成课堂教学过程中,通过对武汉剪纸作品中所涉及的构图规律以及正负形概念进行讲解来帮助学生更好地掌握平面构成知识;而在图形创意课程学习当中,则可以利用武汉剪纸中的吉祥图案或者当地著名景点作为案例来进行图形拆解与重构练习。

在专业核心课上,把武汉剪纸引入品牌设计、包装设计、书籍装帧等相关课程里,设立具体项目进行教学。如,在品牌设计课上让学生以武汉剪纸为主题,设计武汉城市旅游品牌;而在包装设计课上,则指导学生们用剪纸镂空的方法来设计武汉特色伴手礼包装。在拓展课上,开设“武汉剪纸技艺”、“荆楚非遗文创设计”等课程,讲授剪纸的历史以及技法的同时还带领同学们去

到沈松柏的工作室还有武汉的非遗主题地铁站参观学习^[5]。

3.2 打造教师“专业教师+教师传承人”教师双师团队

培养既有设计又懂非遗的专业教师队伍,是做好融合的基础。学校需有计划地组织每一年度2~3位教师前往传承人工作室跟班学习半年,了解武汉剪纸的相关情况及文化内涵等,引导教师进行相关课题研究或立项课题,把成果运用到课堂教学中去。

同时,建立传承人进校园常态化机制,邀请相关的省级代表性传承人作为兼职教师,每星期给学生上四节课,指导他们进行毕业设计及作品创作,传承人主要负责教技艺及相关知识,而教师主要是对学生的设计进行指导并启发他们对设计进行改进,二者相辅相成;另外还可以邀请行业内优秀非遗创意设计者举办讲座或者工作坊,让学生了解实际操作情况,开阔眼界。

3.3 深化教学内容的文化挖掘与创新转化

教学内容的设计要遵循“文化为根、创新为魂”。教师不仅要讲授武汉剪纸的历史及技巧,还要让学生了解纹样中所蕴含的文化内涵,“百鸟朝凤”的纹样代表中国人对美好生活的向往,“武汉城市记忆”系列作品又何尝不是对武汉这座城市的介绍。

在此基础上,启发学生进行不同角度的创新转化。让学生使用教师 Photoshop、C4D、AE 教师等软件制作数字剪纸、动态剪纸、AR 教师剪纸等形式。还要让学生了解市场需要,在文创产品、公共艺术、新媒体传播等方面融入剪纸元素设计出富有荆楚地方特色的相关产品。

3.4 构建多元化的实践教学平台

高校要整合校内外资源,形成“校内工作室+校外基地+社会展示”三位一体实践模式,在学校内部设立武汉剪纸非遗设计工作室,配置相应刻刀、蜡板、装裱器材等工具,由专人负责,教师和传承人联合管理,进行常规教学以及创作工作。组织武汉剪纸主题设计比赛和展览,鼓励学生参赛并积极参加展示。

在校外与湖北非遗保护中心、武汉地铁集团、本地文创企业进行合作,共建实践基地。带领学生参与到真实非遗文创工作中,例如武汉地铁票卡的设计、非遗展览的宣传策划、城市的 IP 打造等,让学生接触市场需要。引导学生成立非遗文创兴趣小组,进行非遗的推广以及志愿服务活动,增强学生的使命感。

3.5 完善多元化的教学评价体系

摒弃以往单纯以最终成果作为评判依据的方法,在过程中以及结果上进行综合考量。评价的内容包括学生对于武汉剪纸文化的认识、技能水平、创新思维以及作品的应用价值及前景等多方面。

评价主体要多样化,除了专业的指导教师以外,还可以让非遗传承人、行业设计师、企业代表来进行评价。传承人主要评价学生对技艺的理解以及文化的认知情况;而行业人士主要评价作品的商业价值。并且重视过程性评价,把学生的上课出勤率、实践活动的积极性以及项目的展示等情况都作为评价内容,反映学生学习的过程以及进步的变化。

4 结语

一纸藏万象,一刀刻春秋。武汉剪纸记录了武汉人民对生活的热爱以及对未来的美好期盼。将其引入到高校视觉传达设计的教学之中,是非遗活态传承的需要,也是设计教育本土化的必然选择。高校应当充分利用自身的条件,在课程、师资、内容、平台与评价上进行改革与创新,形成一套系统的融入机制,使传统的剪纸走进高校设计课堂。培养既有文化自信又有创造能力的人才,让武汉剪纸走出小小的纸面,走进人们的生活当中,成为传播荆楚文化、讲述中国故事的一张名片。

参考文献

- [1] 吴勇. 舞台美术设计中非物质文化遗产剪纸项目的审美意蕴——基于武汉地域实践的研究[J]. 民风, 2026, (01): 131-133.
- [2] 胡丝雨. “人工智能+”视域下高校非遗剪纸教学融合创新研究[J]. 造纸信息, 2026, (02): 122-124.
- [3] 范燕梅, 熊梅, 王娇, 等. 地方高校保护与传承巴山剪纸的策略探究——以巴中职业技术学院为例[J]. 中原文化与旅游, 2026, (01): 79-81.
- [4] 宁小丽, 畅杨杨. 非遗剪纸在高校艺术设计教学中的实践研究[J]. 造纸信息, 2025, (10): 102-104.
- [5] 陈宇. 非物质文化遗产剪纸在高校中的传承路径探索[J]. 三角洲, 2025, (25): 72-74.

作者简介: 王放(1979.10.07-), 男, 民族: 汉, 籍贯: 湖北省安陆市, 在职单位: 武汉东湖学院, 职称: 讲师, 学历: 本科, 学位: 硕士研究生, 研究方向: 视觉传达设计。