

Practical Research on the Decorative Patterns of Han Portraits in the Construction of Basic Pattern Courses in Our School

Zhaoming Li

Jiangsu Vocational Institute of Architectural Technology, Xuzhou, Jiangsu, 221116, China

Abstract

The paper aims to explore the practical application of Han portrait decorative patterns in the construction of pattern foundation courses in our school. Through in-depth analysis of the characteristics and value of Han portrait decorative patterns, it elaborates on their specific application strategies in pattern foundation courses, including integration of teaching content, innovation of teaching methods, and development of teaching resources. At the same time, the paper combines practical cases to demonstrate its actual effect in curriculum construction, and puts forward constructive and forward-looking thoughts on future development, emphasizing the guiding significance of Han portrait decorative patterns for modern pattern foundation courses, and providing useful references for cultivating art and design talents with innovative ability and cultural literacy.

Keywords

Han portrait decorative pattern; pattern foundation; course construction

汉画像装饰纹样在本校图案基础课程建设中的实践研究

李兆明

江苏建筑职业技术学院, 中国·江苏 徐州 221116

摘要

论文旨在探讨汉画像装饰纹样在本校图案基础课程建设中的实践应用, 通过对汉画像装饰纹样的特点与价值进行深入分析, 阐述其在图案基础课程中的具体应用策略, 包括教学内容整合、教学方法创新以及教学资源开发等方面。同时, 论文结合实践案例展示其在课程建设中的实际效果, 并对未来的发展提出建设性和前瞻性的思考, 强调了汉画像装饰纹样对现代图案基础课程的指导意义, 为培养具有创新能力和文化素养的艺术设计人才提供了有益的参考。

关键词

汉画像装饰纹样; 图案基础; 课程建设

1 引言

在当今艺术教育领域, 图案基础课程作为艺术设计专业的重要基础课程, 对于培养学生的审美能力、创造力和设计思维起着至关重要的作用。而汉画像装饰纹样作为中国传统文化的瑰宝, 具有丰富的艺术价值和文化内涵。将汉画像装饰纹样引入本校图案基础课程建设中, 不仅可以丰富教学内容, 提高教学质量, 还可以传承和弘扬中华民族优秀传统文化, 培养学生的文化自信。

【基金项目】 汉画像装饰纹样在本校图案基础课程建设中的实践研究(项目编号: ES2020-99)。

【作者简介】 李兆明(1975-), 女, 中国江苏徐州人, 硕士, 副教授, 从事装潢艺术设计、广告设计研究。

2 汉画像装饰纹样的特点与价值

2.1 艺术特点

2.1.1 造型丰富多样

汉画像装饰纹样中的人物、动物、植物等形象造型生动, 姿态各异。人物形象有贵族、武士、乐舞艺人等, 动物形象有龙、凤、虎、鹿等, 植物形象有莲花、茱萸、葡萄等。这些形象通过夸张、变形等手法, 展现出独特的艺术魅力。

2.1.2 线条流畅优美

汉画像装饰纹样的线条流畅、刚柔相济, 既有细腻的描绘, 又有豪放的表现。线条的运用不仅体现了画家的技艺水平, 还传达了情感和意境。

2.1.3 构图饱满均衡

汉画像装饰纹样的构图饱满、均衡, 画面富有层次感和节奏感。画家通过巧妙的布局, 使各个元素相互呼应, 形成一个有机的整体。

2.1.4 色彩简洁明快

汉画像装饰纹样的色彩以黑、白、红为主，简洁明快，给人以古朴、庄重的感觉。色彩的运用不仅增强了画面的艺术感染力，还体现了汉代人的审美观念。

2.2 文化价值

2.2.1 历史价值

汉画像装饰纹样是汉代社会生活、思想观念、审美情趣的真实反映，为我们研究汉代历史提供了珍贵的图像资料。通过对汉画像装饰纹样的研究，可以了解汉代的政治、经济、文化、艺术等方面的情况。

2.2.2 艺术价值

汉画像装饰纹样代表了中国古代艺术的一个高峰，对后世的绘画、雕塑、工艺美术等产生了深远的影响。其独特的艺术风格和表现手法，为现代艺术创作提供了丰富的灵感和借鉴。

2.2.3 教育价值

汉画像装饰纹样中蕴含着丰富的文化内涵和道德观念，可以培养学生的审美能力、创造力和文化素养，增强学生对传统文化的认同感和自豪感。同时，通过对汉画像装饰纹样的学习和实践，可以培养学生的观察力、想象力和动手能力。

3 汉画像装饰纹样在图案基础课程中的应用策略

3.1 教学内容整合

将汉画像装饰纹样纳入图案基础课程的教学内容中，设置专门的章节进行讲解。介绍汉画像装饰纹样的历史背景、艺术特点、文化价值等方面的知识，让学生对其有一个全面的了解。

分析汉画像装饰纹样的造型、线条、构图、色彩等元素，引导学生掌握其表现手法和艺术规律。通过对具体作品的分析，让学生了解汉画像装饰纹样的创作过程和艺术魅力。

结合现代设计理念，引导学生对汉画像装饰纹样进行创新设计。让学生将汉画像装饰纹样与现代设计元素相结合，创作出具有时代特色的作品。例如，可以将汉画像装饰纹样应用于服装设计、室内设计、平面设计等领域。

3.2 教学方法创新

3.2.1 采用案例教学法

通过展示大量的汉画像装饰纹样作品，让学生直观地感受其艺术魅力。同时，结合具体案例，讲解汉画像装饰纹样的创作方法和设计技巧，让学生在实践中掌握知识。

3.2.2 运用实践教学法

让学生亲自动手绘制汉画像装饰纹样，提高学生的绘画技巧和实践能力。可以组织学生到博物馆、美术馆等文化场所进行实地考察，让学生近距离观察汉画像装饰纹样的原作，感受其艺术魅力。

3.2.3 开展小组讨论和作品展示活动

激发学生的学习兴趣 and 创造力，培养学生的团队合作精神。可以将学生分成小组，让他们共同完成一个汉画像装饰纹样的设计项目。在项目完成后，组织学生进行作品展示和交流，让学生互相学习、互相提高。

3.3 教学资源开发

收集整理汉画像装饰纹样的图片、书籍、影像等资料，建立教学资源库，为教学提供丰富的素材。可以通过网络搜索、图书馆借阅、实地考察等方式收集资料。

邀请专家学者来校举办讲座，介绍汉画像装饰纹样的研究成果和最新动态，拓宽学生的视野。可以邀请考古学家、历史学家、艺术评论家等专家学者来校讲学。

组织学生参观博物馆、美术馆等文化场所，实地感受汉画像装饰纹样的艺术魅力。可以与当地的博物馆、美术馆等文化场所建立合作关系，定期组织学生进行参观学习。

4 汉画像装饰纹样在图案基础课程中的实践案例

4.1 服装设计

在服装设计课程中，教师以汉画像装饰纹样中的云纹为灵感，引导学生进行创意服装设计。学生们首先研究云纹的形态、线条和色彩特点，了解其在汉代服饰中的运用方式。然后，他们将云纹进行简化和抽象化处理，运用到现代服装设计中。有的学生在连衣裙的裙摆处设计了流动的云纹图案，通过褶皱和拼接的手法，使云纹呈现出立体感和动态感。还有的学生将云纹与现代的印花技术相结合，在白色T恤上印上彩色的云纹图案，既时尚又富有传统文化韵味。

4.2 室内设计

在室内设计课程中，学生们以汉画像装饰纹样中的朱雀纹为主题，进行酒店大堂的设计。他们首先分析朱雀纹的造型和寓意，了解朱雀在汉代文化中的象征意义。然后，他们将朱雀纹进行变形和重组，运用到酒店大堂的墙面装饰、地面拼花和天花板设计中。例如，在墙面装饰上，学生们采用了大型的朱雀纹浮雕，使整个大堂充满了艺术氛围和文化底蕴。在地面拼花上，他们将朱雀纹与现代的几何图形相结合，创造出独特的地面图案。在天花板设计上，学生们运用了朱雀纹的线条和色彩，设计了一个富有层次感和立体感的吊顶，使整个空间更加开阔和大气。

4.3 平面设计

在平面设计课程中，教师以汉画像装饰纹样中的龙纹为素材，让学生进行品牌标志设计。学生们首先对龙纹进行深入研究，了解其形态、结构和文化内涵。然后，他们将龙纹进行简化和抽象化处理，提取出龙的关键特征，如龙头、龙身、龙爪等，并运用到品牌标志设计中。有的学生设计了一个简洁的龙形标志，将龙的身体简化为一条流畅的曲线，

龙头部分则采用了夸张的手法,使标志更加富有视觉冲击力。还有的学生将龙纹与现代的字体设计相结合,创造出一个富有个性和文化内涵的品牌标志。

4.4 陶瓷设计

在陶瓷设计课程中,学生们以汉画像装饰纹样中的鱼纹为灵感,进行陶瓷餐具的设计。他们首先观察鱼纹的形态和色彩,了解其在汉代陶瓷中的表现形式。然后,他们将鱼纹进行变形和创新,运用到陶瓷餐具的造型和装饰中。例如,有的学生设计了一套鱼形的陶瓷餐盘,盘底印有鱼纹图案,使餐盘更加生动有趣。还有的学生在陶瓷碗的边缘设计了一圈鱼纹装饰,增加了碗的艺术感和实用性。

5 汉画像装饰纹样在图案基础课程中的实践效果

5.1 提高了学生的审美能力和创造力

通过学习汉画像装饰纹样,学生对传统艺术有了更深入的了解,审美水平得到了提高。同时,学生在对汉画像装饰纹样进行创新设计的过程中,激发了创造力,培养了创新思维,如图1所示(结合汉代纹饰在设计图案图纹)。

图1 汉画像装饰纹样

5.2 增强了学生对传统文化的认同感和自豪感

汉画像装饰纹样是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,通过学习和实践,学生对传统文化有了更深刻的认识,增强了对传统文化的认同感和自豪感。

5.3 丰富了图案基础课程的教学内容和教学方法

将汉画像装饰纹样引入图案基础课程,丰富了教学内容,创新了教学方法,提高了教学质量。同时,为其他课程的教学改革提供了借鉴和参考^[2]。

6 汉画像装饰纹样在图案基础课程建设中的建设性和前瞻性思考

6.1 建设性思考

6.1.1 建立汉画像装饰纹样教学研究团队

组建由专业教师、学者、艺术家等组成的教学研究团

队,共同开展汉画像装饰纹样在图案基础课程中的教学研究工作。团队成员可以分工合作,分别负责教学内容设计、教学方法创新、教学资源开发等方面的工作。

6.1.2 开发汉画像装饰纹样教材和教学课件

编写专门的汉画像装饰纹样教材和教学课件,为教学提供系统的教学资料。教材和课件的内容应包括汉画像装饰纹样的历史背景、艺术特点、文化价值、创作方法等方面的知识,同时应结合大量的图片和案例进行讲解。

6.1.3 建立汉画像装饰纹样实践教学基地

与博物馆、美术馆、文化企业等建立合作关系,建立汉画像装饰纹样实践教学基地。学生可以在实践教学基地进行实地考察、实习实训等活动,提高实践能力和综合素质^[3]。

7 汉画像装饰纹样在图案基础课程中的实践研究对现代图案基础课程的指导意义

7.1 丰富教学内容

汉画像装饰纹样作为中国传统文化的瑰宝,具有丰富的艺术价值和文化内涵。将其引入现代图案基础课程中,可以丰富教学内容,拓宽学生的视野,提高学生的文化素养。

7.2 创新教学方法

汉画像装饰纹样的教学可以采用案例教学法、实践教学法、小组讨论法等多种教学方法,这些教学方法可以激发学生的学习兴趣 and 创造力,提高教学效果^[4]。

7.3 培养学生的创新思维

汉画像装饰纹样的创新设计可以培养学生的创新思维 and 实践能力,让学生学会将传统文化与现代设计相结合,创作出具有时代特色的作品。

8 结论

汉画像装饰纹样在本校图案基础课程建设中的实践研究,是对传统文化与现代教育相结合的一次有益探索。通过将汉画像装饰纹样引入教学内容、创新教学方法、开发教学资源等措施,提高了学生的审美能力、创造力和文化素养,丰富了图案基础课程的教学内容和教学方法,为培养高素质的艺术设计人才做出了贡献。同时,该实践研究也为现代图案基础课程的教学改革提供了借鉴和参考,具有重要的指导意义。

参考文献

- [1] 荆杰.云纹的文化内涵及其在现代服装设计中的应用探索[J].才智,2018(23):201.
- [2] 汪明强.论石刻汉画像的艺术风格与装饰图案[J].美术,2004(10):110-113.
- [3] 付苗.中国传统图案与现代设计研究[D].西安:陕西师范大学,2014.
- [4] 中国画像石全集委员会.中国画像石全集[M].济南:山东美术出版社,2000.