

民间艺术元素在“基础造型”课程中的创新应用

王 燕 刘 流

南京航空航天大学金城学院艺术与传媒学院 江苏 南京 211156

【摘 要】：以 2025 级产品设计专业“基础造型”课程中的“民艺再生”课题为对象，围绕民间艺术元素如何进入基础造型训练展开教学实践。课题采用自主选题、材料开放的方式，组织学生经历案例分析、对象选择、草图与材料实验、作品制作及集中点评。通过案例表明，民间艺术可作为形态、材料与工艺逻辑资源进入课程，并形成由平面构成向肌理与半立体表达延伸的多种路径。本文不对教学成效作量化判断，仅总结本次课程实践中呈现的转译方式、开放设定的价值及其教学约束。

【关键词】：民间艺术；基础造型；教学实践；视觉转译；产品设计

DOI:10.12417/2705-1358.26.14.052

1 问题的提出

1.1 基础造型课程的既有训练范式与本土资源疏离

基础造型课程通常围绕点、线、面、色彩、肌理、正负形及空间关系展开训练，重视形式规律与视觉秩序。教学以形态创造和设计思维培养为核心，相关课程改革也从教学链条、资源组织和评价方式等方面拓展基础训练的实施路径^[6-7]。但当教学对象长期集中于抽象图形和通用形式法则时，课程内容容易与学生的地域经验和本土视觉资源相分离。已有研究指出，以中国画、民间美术为代表的传统美术是学校美术课程开展传统文化教育的重要内容^[4]；文化维持教学法也强调，应将文化置于视觉艺术教育的核心，并关注学习者所处环境与文化经验^[8]。因此，如何在不削弱基础训练要求的前提下，引入具有具体文化语境的造型对象，是本次教学实践试图回应的问题。

1.2 民间艺术造型智慧与课程知识点的对接

民间美术研究涉及造型、材料、技艺和多种工艺门类，可为课程中的形态、材料与工艺分析提供基础^[1-2]。高校民间美术课程可通过教学内容拓展和实践转化延伸课程边界^[3]，传统视觉元素也可在提取和重组后进入现代设计表达^[5]。民间艺术中的轮廓、纹样、色彩、材料与工艺生成方式，可与基础造型课程中的构图、节奏、正负形、肌理及空间层次相对应。将民间艺术引入课程，不是要求学生复原传统工艺或复制纹样，而是将其拆解为可分析、可重组的造型资源，使学生在转译过程中处理形式与材料之间的关系。

1.3 本文的实践对象与讨论范围

本文以 2025 级产品设计专业大一“基础造型”课程中的“民艺再生”课题为对象，参与学生 30 人。课程未设置对照组，也未进行统一量表的前后测，因此不对教学效果作出“提升”或“显著改善”等判断。文章主要记录课题设置与教学流程，并选取转译路径差异较大的三件作业，分析民间艺术元素在材质、形

式和媒介层面的转化方式，讨论开放性材料设定的价值。

2 “民艺再生”课题的教学设置

2.1 课题命题与开放性设定

学生自主选择一至两种民间艺术形式，在分析其造型、色彩、纹样或制作方式的基础上完成转译作品，尺幅、材料和表现形式均不作统一限制。

课题要求将民间艺术作为造型资源，引导学生提取其轮廓、色彩、纹样、材料和工艺特征，并运用点、线、面、肌理、正负形及空间层次等基础造型知识重新组织。开放式设定使学生能够结合个人兴趣、地域经验和材料偏好，自主确定研究对象与表现方式，避免“再现式”模仿。

2.2 教学环节的组织

教学环节依次为讲授与案例分析、民艺对象选择、草图与材料实验、作品制作、集中展示与点评。区分“传统图样复制”和“造型逻辑提取”，同时介绍轮廓提炼、纹样重组、色彩转换、材料替代、媒介变化等具体方法。

学生确定对象后，先分析其主要视觉特征，再借助草图比较构图、纹样、色彩和轮廓之间的关系，并做不同材料试验。进入作品制作阶段，教师的指导集中在构图、层级、材料控制和形式完整性几个方面；最终点评环节，关注点则落在民艺特征提取是否准确、造型语言是否统一，以及材料与主题之间能否形成对应关系。

2.3 开放设定产生的作业特征

由于设定是开放的，学生所选民艺对象自然呈现出地域和门类上的差异，珠绣、红桃粿、嵌瓷等内容因此得以进入课堂。材料不作限定，也让部分作品跳出了二维表现范畴——珠片、烧箔、泥塑等材料带来光泽、凹凸、叠加、浮雕等效果，材料本身开始参与到轮廓、肌理与空间层次的构建之中。

但材料开放也增加了教学控制难度。学生可能过度关注材料的新奇性，而忽视构图和形式关系。因此，教师需持续强调造型组织，避免课题偏离基础造型训练。

3 三件作业的转译路径分析

本节从同一轮课程作业中，选取转译路径差异较大的三件作品进行分析。三件作品分别以珠绣、红桃粿和嵌瓷为对象，但并未停留于传统纹样的直接复制，而是从材料质感、形式结构和表现媒介三个方向展开再组织，呈现民艺元素转译方式。

3.1 材质转译：珠绣“点珠成纹”的黑白重构

罗湘涵选择珠绣作为研究对象。传统珠绣依靠珠片或珠粒连续排列形成纹样，其视觉效果既取决于图形轮廓，也和材料本身的反光、叠加、颗粒感密切相关。这件作业提取“点珠成纹”这一构成方式，将珠片当作基本造型单位，靠疏密、方向和层次的变化组织画面。作品以黑白关系为基础，有意弱化传统珠绣本来丰富的色彩，让人的注意力集中在珠片、水墨和烧箔三者材质差异上：珠片的光泽和水墨的扩散、渗化形成规则与随机、颗粒与晕染的对照，烧箔留下的斑驳肌理又与珠片相对规整的排列构成反差，两者一起撑起了画面的节奏。

珠片从传统工艺材料变成了基础造型里的点状构成元素，珠绣特征也被概括成“点状单元—重复排列—光泽变化”这样一套造型逻辑。作品保留了材料感知特征，但重新组织了色彩、肌理和构成关系，完成以材质对比为核心的转译路径。

图1 珠绣元素黑白重构作品（罗湘涵，2025）

3.2 形式转译：红桃粿的版画化呈现

孙思涵的红桃粿作品主要在外轮廓、内部纹样和制作逻辑三处展开。红桃粿本身有着明确的桃形轮廓，表面常带祥云、寿字之类的吉祥纹样。作品保留了桃形边界，对内部图案进行概括和重组。桃形轮廓一方面承担着图形识别的功能，一方面也被用来划分画面空间；轮廓内部的祥云和寿字则转化为相对集中的块面与线性结构，形成虚实相间的正负形关系。传统红

桃粿靠模具按压形成纹样，制模、施压、转印这一整套过程其实和版画制作的逻辑很接近，作品便顺着这个思路把模具压印方式转化成了版画化的表达，让红桃粿的民俗图案从食品表面走了出来，变成了独立的平面构成。

这件作品转译的重点落在“固定边界—内部填充—模具压印”这一整套形式结构上。经过版画语言的介入，民艺元素得以以形态结构和图形生成方式进入基础造型训练。

图2 红桃粿元素版画化作品（孙思涵，2025）

3.3 媒介转译：嵌瓷龙头的浮雕替代

孙思涵的另一件作品则以嵌瓷龙头为对象。传统嵌瓷靠剪裁瓷片再镶嵌来构成立体形象，特征表现为层次复杂、色彩高饱和，瓷片本身的硬度、光泽和碎片边缘带来装饰效果。这件作品用泥塑替代了传统的镶嵌媒介，靠塑造、堆叠和浮雕的方式来表现龙头形态。泥塑材料的可塑性让学生可以直接处理凸起、凹陷、轮廓和体块之间的关系，原本工艺里碎片拼接的做法，也就变成了连续的浮雕形态。作品保留了嵌瓷常见的高饱和和传统色，用来区分局部结构、强化轮廓、形成视觉焦点。转译主要发生在媒介层面，媒介的替代让作品从工艺复现转向了造型实验。

图3 嵌瓷龙头浮雕转译作品（孙思涵，2025）

3.4 三条转译路径的比较

三件作品分别从材质、形式、媒介三个方向切入转译：珠绣作品靠珠片、水墨和烧箔的并置，突出光泽、颗粒与肌理之间的关系；红桃粿作品围绕桃形轮廓、吉祥纹样和模具压印逻辑，形成了正负形与版画化的表达；嵌瓷作品则用泥塑替代瓷片，靠浮雕和高饱和色彩重构了传统形象。

从空间表现看，三者呈现出由平面向半立体递进的关系：红桃粿主要靠轮廓和虚实关系撑起画面，珠绣靠材料形成表面肌理，嵌瓷则进一步建立起明确的体块与浮雕层次。它们的转译方式也随之从单纯的纹样借用，逐步深入到材料特征和工艺逻辑的提取。

这种差异其实与课题的开放设定有关——学生可以根据所选民艺对象的特征，自行选择切入点，教师则主要判断民艺特征是否与材料、构图及媒介表达形成了对应关系。

4 教学启示

4.1 民间艺术作为造型资源的三个维度

民间艺术进入“基础造型”课程时，可从形态、材料与工艺逻辑三个维度展开。课程转译不必复原原工艺，而可提取重复、压印、拼接、堆叠等方式，以新的媒介重新呈现。因此，民艺资源不应仅停留于纹样借用，形态特征、材料属性和工艺逻辑均可成为造型训练的切入点。

4.2 材料开放设定的价值与约束

课题未限定材料与尺幅，学生可根据所选民艺对象，自主

使用材料，使部分作品由二维图形延伸至表面肌理与半立体空间。材料选择也促使学生处理厚度、连接方式、色彩关系和表面效果，使材料成为造型组织的一部分。

但材料过度开放也可能使学生偏重形式新奇，忽视构图、比例、节奏和视觉层级。后续可在保留材料自由度的基础上，增加民艺特征提取图、构成草图及材料对应说明，使材料实验建立在明确的造型分析之上。

4.3 教学实践的局限

这次实践只涉及一个班级、30名学生，三件案例也都来自同一轮课程，因此并不能据此判断它在其他专业、年级或教学条件下是否同样适用。课程既没有设置对照组，也没有采用统一量表做前后测，所以无法对教学效果给出量化结论。所选的三件案例只是差异较大的三种转译路径，并未覆盖全部作业，后续研究还可以在作品分类、过程记录和评价指标上做进一步完善。

5 结语

“民艺再生”课题将民间艺术引入产品设计专业大一“基础造型”课程，通过自主选题、材料实验和作品制作，使民艺元素以材质、形式与媒介三种路径进入造型训练。三件案例分别呈现了珠绣材料关系的重构、红桃粿形式结构的转化以及嵌瓷媒介的替代，为民间艺术资源与基础造型知识点的结合提供了一条可行路径。受课程样本、案例数量和评价条件限制，本文结论仅适用于本次教学实践。

参考文献：

- [1] 左汉中.中国民间美术造型[M].长沙:湖南美术出版社,2010.
- [2] 张道一.中国民间美术辞典[M].南京:江苏美术出版社,2001.
- [3] 常晓君.高校民间美术课教学拓展与市场开发研究[J].教育理论与实践,2014,34(36):58-59.
- [4] 钱初熹.中国中小学美术教科书中的传统文化[J].全球教育展望,2015,44(3):117-128.
- [5] 韩婷婷.中国传统视觉元素在平面设计中的运用[J].山西煤炭管理干部学院学报,2013,26(4):201-202.
- [6] 林家阳,吴晓玲.二维设计基础[M].北京:高等教育出版社,2024.
- [7] 吴晓玲,杨诗卉.“二维设计基础”课程的教学创新路径与实践探索研究[J].兰州文理学院学报(社会科学版),2025,41(6):112-116.
- [8] 朱弘期,宋容姗,杨琇钧.以文化维持教学法反思视觉艺术双语教学之研究:国小、国中及师资培育教师的自我民族志[J].艺术教育研究,2024(48):39-72.