

浅谈徽州非遗元素融入《设计构成》课程教学的实践创新

卞丛茹, 贾利芳

安徽职业技术大学, 安徽合肥, 中国

【摘要】徽州非物质文化遗产是徽州文化的重要组成部分, 蕴含着独特的美学价值和深厚的文化内涵, 这与《设计构成》课程核心具有高度的内在契合性。本文以徽州非遗元素与《设计构成》课程教学的融合为核心, 在分析徽州非遗所蕴含的独特美学价值基础上, 论证将其引入课程教学的必要性, 进而围绕教学内容创新重构、教学手段与方法革新、教学成果转化三个方面, 提出具体可实施的实践创新路径, 为课程的教学改革提供了具有地域文化特色的新思路, 对促进非遗的活态传承与设计教育的创新发展具有双重积极意义。

【关键词】徽州非遗; 设计构成; 教学; 实践创新

【基金项目】安徽职业技术大学 2024 年度校级质量工程项目 (编号: 2024xjxyjy29)

1. 引言

随着我国对非物质文化遗产保护与传承工作的日益重视, 各大高校积极响应并推进非遗文化融入日常教学, 如何实现非遗的活态传承并与现代高等教育体系课程教学融合已成为一个重要课题。与此同时, 《设计构成》作为设计类专业的核心基础课程, 仍存在教学内容同质化、重理论轻实践、与本土文化语境脱节、创新动力不足等局限性, 导致学生在课程中虽能掌握构成法则, 但却难以将其与本土文化语境相结合。因此, 作品时常出现形式大于内容, 缺乏文化内涵等问题, 这不利于培养学生的深层设计思维能力。

徽州非物质文化遗产(以下简称徽州非遗)是徽州文化的璀璨瑰宝, 凝结了徽州先祖对自然的观察、生活的理解、审美的好尚、文化的追求, 在技与艺、文与境中展现出高超的形式美感与构成法则[1], 其美学价值与《设计构成》的课程核心高度契合。徽州非遗元素恰如天然的《设计构成》案例库, 将其引入课堂不仅能打破当前的教学困境, 丰富教学维度, 还能提升设计教育深度, 培养了解非遗文化、懂设计实践并兼具创新能力的设计人才。

2. 徽州非遗元素蕴含的美学价值

徽州非遗资源丰富多样, 目前全省被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的有 7 项, 其中徽派传统民居营造技艺、程大位珠算法、黄山毛峰、太平猴魁制作技艺等 6 项与古徽州直接相关。同时, 安徽国家级非遗代表性项目 99 个, 省级非遗代表性项目 626 个, 单以黄山为例, 拥有国家级非遗代表性项目 24 项, 占全省 24%, 拥有省级非遗代

表性项目 78 项, 占全省 12%, 凸显出徽州非遗在安徽非遗领域的核心地位。

精彩纷呈的徽州非遗中沉淀着极致的美学价值, 从“形”方面来看, 卓绝的构成语言在马头墙的节奏与韵律、门窗的精致骨格、三雕的点线面组合中展现的淋漓尽致; 从“色”方面来看, 典雅的色彩哲学在徽派民居粉墙黛瓦的黑白灰与四季变换的自然色点缀中宛若水墨晕染悄然绽放; [2]从“质”方面来看, 丰富的材质纹理在木材、石材、竹材、宣纸、墨锭等的质感中生发出无限肌理感受; 从“意”方面来看, 深厚的文化意蕴在自然观、儒家伦理、吉祥符号中生生不息。

3. 徽州非遗元素融入《设计构成》课程教学的必要性

3.1 丰富课程内容, 深化课程内涵

徽州非遗元素的融入为课程注入了鲜活的生命力和深厚的本土文化, 极大地丰富了课程内容, 深化了课程内涵。徽州非遗是蕴含极高设计智慧的素材宝库, 通过引入徽州非遗, 课程教学从单纯的形式与技能传授升华为文化理解与创新的赋能。借此课程可引导学生解构非遗符号, 将其转化为设计构成的创新元素。例如, 徽派窗棂、格扇门的木雕图样展现了复杂精妙的构成方式与骨格法则; 视觉元素马头墙、墨谱图案等体现出对称与均衡、统一与变化、节奏与韵律等构成的形式美法则。

学生在了解徽州非遗的同时, 必然会触及其背后的生活方式与思想观念, 这使得《设计构成》课程越过了单一的技法训练范畴, 上升为连接现代设计构成与传统美学、培养学生创新思维与文化认同的重要桥梁, 达到知识传授

与价值引导的深层次结合。例如，徽州非遗强调“材美工巧”“天人合一”，体现在徽派传统民居建筑中则是精美选材、精心搭配与适应生态环境的哲学布局[3]。这些源于生活的、具有明确文化内容与文化内涵的生动案例，比纯粹的形式训练更能激发学生的探究兴趣。

3.2 在非遗实践中培养设计思维

将徽州非遗融入《设计构成》课程教学，并不是对优秀传统文化的简单复制粘贴，而是试图为学生打造了一个深厚的本土文化语境，以项目探究式的实践方式培养学生的设计思维，培养过程从观察发现到解构转化再到应用创新，形成设计思维训练的完整闭环[4]。在观察发现阶段，学生根据项目主题探究徽州非遗中的形式美，培养学生敏锐的视觉洞察力和自主探究的学习能力。在解构转化阶段，学生运用所学的构成法则对徽州非遗元素进行分析、提炼、重构，并将其转化为生动形象的设计语言。在应用创新阶段，学生将已转化的设计元素应用于现代设计载体中并做出合理的设计决策，培养学生创造性解决问题的能力。因此，徽州非遗实践是一个具有完整动态流程的设计思维训练场，可以有效地将非遗知识技能与设计思维培养融合为一。

3.3 传承徽州非遗基因，增强文化自信

徽州非遗承载着徽州地区的历史文化和民族精神，蕴含着深厚的自然哲学、儒家伦理和地域美学。在《设计构成》教学中引入徽州非遗元素，不仅能引导学生在非遗文化中汲取创作灵感、培养设计思维，创作具有文化内涵和符合地域美学的设计作品，还能让学生在文化浸润中直观理解非遗文化符号、工匠精神与造物智慧，增强学生的文化认同感和归属感，坚定文化自信，传承徽州非遗基因[5]。例如，宏村宽和堂前门的木雕，其中之一图样为荷花下雕刻螃蟹，这既展现了木材原生的质地美、纹理美和木雕工艺的精巧美，又传达出徽州人朴素的“和谐”观念。

4. 徽州非遗元素融入《设计构成》课程教学的实践创新路径

4.1 教学内容的创新重构

在《设计构成》的传统教学模式中，教学内容多以经典构成理论为主，教学案例多源于西方代表性设计作品，更侧重于以西方抽象形态为基础的训练，如蒙德里安的几何分割、康定斯基的点线面理论、包豪斯的构成教育体系等。这虽奠定了学生形式美法则的基础，但长此以往也容易导致课程内容同质化与本土文

化语境缺失，致使学生作品常常徒留其形而不得其内，缺乏文化深度与个性创新。徽州非遗工艺精湛、意境深邃，体现出高超的形式美感与构成法则，这与《设计构成》课程中的平面构成、色彩构成、立体构成教学具有高度的内在统一性，可与三大构成中所涉及的点、线、面、体、色彩、肌理、空间等核心要素紧密结合[6]。

例如，在平面构成教学中，引入徽州木雕与徽派版画中的经典纹样和构图，学生探讨自由的点线面、严谨的对称、灵活的均衡、精致的基本形与骨格、玄妙的计白当黑等，体悟吉祥纹样如蝙蝠、鸳鸯、荷花、石榴、云纹、回纹等的“图必有意，意必吉祥”的设计哲学[7]。在色彩构成教学中，引入徽派传统民居粉墙黛瓦与徽剧脸谱的色彩体系，学生研究无彩色系及色彩对比与调和等。在粉墙黛瓦中提取粉白、黛青等一系列徽派色谱，分析其所传递出的静谧、内敛、人文的色彩情感；在徽剧脸谱中深挖黑、白、红、绿、蓝、黄等色彩的对比与调和，解析该色彩体系所传递出戏曲角色的善恶忠奸[8]。在立体构成教学中，引入徽州竹编与歙砚，学生解构材质和肌理，训练体块构成和空间分割等，过程中强调形态与材质的天然契合，让学生感受材料本身的美感，并依据材料的形态、肌理、色泽进行创作，因材施艺，因石造型。

4.2 教学手段与方法的革新

将徽州非遗元素融入《设计构成》课程不仅是教学内容的创新重构，还需要打破原有的单一教学模式，进行教学手段与方法的革新，从而构建一个沉浸式、项目探究式的教学场景，以此有效激活徽州非遗资源，培养学生的文化自信、设计思维与创新能力[9]。首先，是从传统讲授到沉浸式体验的转变。例如，运用现代技术手段虚拟现实（VR）展现徽派传统民居的三维场景，身临其境地感受建筑空间、三雕特色与色彩变化。其次，是从单向输出的教师讲、学生练到项目探究式学习的转变。例如，以学生为中心，围绕徽州非遗设计真实的、难度适中的项目任务，同时引入非遗传承人进课堂，传授技艺，传达匠心，让项目任务成为充满造物精神、文化态度和创新活力的乐园，让学生在探究非遗中运用构成知识主动完成设计作品。

4.3 教学成果的创新转化

传统的《设计构成》课程教学成果主要以课堂作业的形式呈现，缺乏与社会、市场的连

接,创新转化不足。因此,我们需要推动教学成果从“课堂作业”向“创新产品”的本质性转化,构建学以致用良性循环。一方面,积极对接产业,将企业的真实需求结合非遗项目任务引入课堂,进行文创产品开发,探索产教融合模式。正如《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》指出,要“鼓励合理利用非物质文化遗产资源进行文艺创作和文创设计,提高品质和文化内涵”。例如,以徽州竹编为项目任务设计出兼具实用性与美观性的灯具、包包,以徽州鱼灯为灵感设计插画海报、冰箱贴、书签等[10]。另一方面,将作业升级为作品、展品,参加设计大赛或推向社会展览,交由行业专家、大众检验审视,在反馈与认可中激发创作热情,不断进步成长。

5. 结语

将徽州非遗这一本土文化基因融入《设计构成》课程教学,不仅能丰富课程内容,深化课程内涵,有效激发学生的自主学习兴趣与文化认同感,更提升了学生的构成形式实际运用能力与设计思维,通过对教学内容、教学手段与方法、教学成果转化三个路径的探究,使优秀传统文化与当代设计教育深度融合,焕发出新的生命力。

参考文献

[1] 赵懿梅.徽州非物质文化遗产的调查与价

值[J].黄山学院学报,2010(02):1-4.

- [2] 曹煜璐.徽州非遗元素在现代服装设计中的传承与创新[J].染整技术,2025(04):39-41.
- [3] 王静静.论徽派传统民居建筑[J].文艺生活·文海艺苑,2011(04):1.
- [4] 姜娟娟.面向设计思维培养的大学生项目式学习活动设计研究[D].河北师范大学,2024.
- [5] 郭梦.徽州非遗文化融入高校教育实践探究——以安徽师范大学非遗鱼灯进校园为例[J].河北画报,2024(02):25-27.
- [6] 余雁,关雪仑.构成——平面·色彩·立体[M].高等教育出版社,2023.
- [7] 张鑫.“非遗”活态化展示设计研究——以“徽州三雕”展示实践为例[D].中国美术学院,2015.
- [8] 单文洁,钱振.艺术与符号交织的影像面孔:徽剧脸谱的视觉符号探究[J].绥化学院学报,2024(08):76-79.
- [9] 林贞.非遗视角下的高职动漫设计专业课程教学改革[J].山东商业职业技术学院学报,2024(02):61-65.
- [10] 杨风先,田乐媛.地域文化视角下徽州鱼灯非遗文创产品设计研究[J].东方陶瓷,2024(03):81-83.