壮族服饰纹样的美学演绎与现代设计创新

■ 文/原华丰

壮族服饰纹样作为壮族文化的关键部 分,不仅包含着丰富的民族美学意蕴,还在 电影中成为视觉艺术与文化传承的重要媒 介。本文通过对电影《刘三姐》中壮族服饰 纹样的案例分析,深入探讨其民族美学特征 在现代设计中的应用与创新。

壮族服饰纹样的民族美学特征

壮族人民对自然充满敬畏与热爱之情, 这种情感在服饰纹样中得以充分地体现。 例如,光明、温暖以及生命的力量由太阳纹 所代表,而天空的变幻与神秘则由云纹来象 征。蛙纹在壮族服饰纹样中较为常见,被视 为壮族的图腾之一,象征着生殖崇拜和丰 收。壮族人民对美好生活的向往和对吉祥 如意的期盼,也常通过龙纹、凤纹等动物纹 样来表达。在壮族的传统服饰装饰中,几何 图案以其简练而生动的风格著称,展现出独 特的节奏与和谐的韵律。常见的有菱形纹、 方格纹、回纹等,这些几何纹样以重复、对 称、旋转等方式进行排列,呈现出独特的装 饰效果,给人审美的愉悦。洋红、青色、黄色 等被用于壮族传统服饰的点缀,而其主色调 为黑色或深蓝色。黑色代表庄重、神秘与沉 静,而洋红、青色、黄色等色彩则作为装饰 色,与主色调形成鲜明对比,使整个服饰更 加生动活泼、绚丽多彩。

电影《刘三姐》中 壮族服饰纹样的解读

电影《刘三姐》作为一部以壮族文化为 题材的经典作品,在服饰设计方面巧妙地对 传统壮族纹样进行了艺术化改良与创新。 在设计手法上,该影片通过采用简化与现代 化的处理方式,巧妙点缀几何纹样以及对动 物纹样进行符号化表达,为服饰赋予了全新 的魅力。壮族人民对自然的热爱和对美好 生活的向往,都通过其服饰纹样生动地展现 出来,而这些纹样本身也承载着丰富的文化 内涵,充分展现了壮族朴素又精致的传统审 美风格。在创新与传播价值方面,影片成功 地实现了传统与现代的有机结合,使壮族服 饰纹样能够紧跟时代发展的步伐。同时,借 助刘三姐这一经典形象,影片有效地传承和 传播了壮族文化。

简而言之,影片中壮族服饰纹样的设计 塑造了鲜明的文化符号,实现了艺术与生活 的深度融合。它将传统纹样与现代设计理念 相结合,在当代社会中焕发出新的生命力,为 现代艺术设计提供了珍贵的灵感来源。

壮族服饰纹样 在现代设计中的应用与创新

将壮族服饰纹样融入现代设计,是实现 **其文化与艺术价值的重要路径。在视觉传** 达设计方面, 壮族服饰纹样的现代转译通过 "符号化转译 - 图形语言重构 - 跨媒介叙 事"的方法论,传统视觉符号实现了当代性 转化,适应了现代社会的需求。设计师将水 波纹、盘长纹、太阳纹等几何纹样进行抽象 解构,运用于品牌 LOGO 设计、包装色彩体 系构建及动态视觉场景营造;凭借纹样数字 化转译技术开发轻量化文创作品。在饰品 设计上则引入壮族银饰造型与工艺,融入蛙 纹、龙纹等服饰纹样元素,提升饰品文化内 涵。在家纺设计方面,几何、植物等壮族服 饰纹样被应用于床单、窗帘以及桌椅、屏风 等,增添家居空间的民族艺术氛围。

壮族服饰纹样 在现代设计中的传承与创新

(一)设计师的角色与责任

传承的关键桥梁。设计师在处理壮族服饰纹 样时,需深入研究其文化内涵、象征意义和历 史背景,这表明他们不仅要具备深厚的设计 技能,还要打造出既契合民族特色又符合现 代审美需求的设计作品。这源于他们对壮族 文化的深刻理解和尊重,以及对文化元素与 现代设计理念的成功融合。它不仅是一种艺 术上的创新,更是对文化传承的解读。

(二)创新设计手法的深化

在传承壮族服饰纹样的基础上,设计师 的创新不应仅仅局限于表面的形式变化。 数字化手段能让纹样更精准、更丰富,还能 通过虚拟现实和增强现实技术,给消费者带 来全新的互动体验。例如,通过AR应用,消 费者可以虚拟试穿带有壮族纹样的服装,感 受其在不同环境下的视觉效果。

通过变形与重组,可以突破传统纹样的 既有模式,营造出更具现代感和创新性的设

计。设计师可以通过抽象化、简化或夸张等 手法,使传统纹样适应现代设计的需求。同 时,将壮族服饰纹样与其他民族的纹样或现 代时尚元素进行融合,不仅可以增加设计的 多样性,还能促进不同文化之间的交流与理 解。例如,通过将壮族的几何纹样与其他文 化的纹样相结合,创造出具有多元文化融合 特点的设计。

(三)高校人才培养的拓展

高校在培养民族文化传承与创新设计 人才方面发挥着独特且重要的作用。除设 置相关课程和专业外,高校更要重视实践教 学、建设工作室和实验室,让学生通过实操 来学习和掌握设计技能。此外,高校能够与 企业合作为学生提供实习机会,使理论知识 与实际工作相结合,提升实践能力

激发学生的创造力和想象力,可以通过 举办设计竞赛、工作坊和讲座等活动来实 现,而培养学生的创新思维同样重要。同 时,鼓励学生进行跨学科研究,结合历史、文 化、社会学等多学科知识,为壮族服饰纹样 的传承与创新提供更广阔的思路

(四)品牌建设与市场推广的策略

推动壮族服饰纹样在现代设计中的传 承与创新,关键在干品牌建设。通过讲述品 牌故事,让消费者了解壮族文化的独特縣 力,这要求企业必须注重品牌的文化内涵和 价值传递。同时,扩大品牌的影响力,可以 通过利用社交媒体和网络营销平台来实 现。例如,可以通过短视频平台展示壮族服 饰纹样的制作过程和文化背景来吸引年轻 消费者的关注。

在市场推广层面,政府及相关部门应出 台相应政策,助力民族文化产业的发展。这 些支持措施包括提供财政补贴、税收优惠和 创业指导。此外,举办文化展览、设计大赛 和贸易洽谈会等活动,为民族文化产业提供 展示和交流的平台。

(五)社区参与与文化活化

社区的参与也是壮族服饰纹样传承与 创新的重要力量。社区凝聚力的增强和文 化活力的保持,都可以通过鼓励当地社区居 民参与纹样的制作和传承活动来实现。例 如,组织社区工作坊,让居民学习传统刺绣 和染织技艺,制作带有壮族纹样的手工艺 品。这些手工艺品不仅可以用于家庭装饰, 还可以作为旅游纪念品销售,为社区带来经 济收益。此外,通过文化复兴活动,如传统 节日庆典、民俗表演等,展示壮族服饰纹样 的魅力,吸引更多的年轻人关注和参与。文 化的创新发展得以促进,且文化的传承也因 之受益。例如,在传统节日中,鼓励年轻人 穿着带有壮族纹样的服装,通过社交媒体分 享,形成一种文化潮流,使壮族服饰纹样在 现代社会中重新焕发生机。

综上所述,壮族服饰纹样在现代设计中 的传承与创新是一个多维度、多层次的过 程。设计师的创新设计、高校的人才培养、 企业的品牌建设和市场推广以及社区的参 与和文化复兴,共同构成了这一过程的有机 整体。通过这些努力,壮族服饰纹样不仅能 够在现代设计中得到有效传承,还能不断创 新和发展,为现代社会带来独特的文化价值 和艺术魅力。

结语

壮族服饰纹样之所以能展现出鲜明的 民族美学特征,是因为它具有独特的艺术 风格和文化象征。在电影《刘三姐》中,壮 族服饰纹样的运用不仅增强了影片的文化 氛围,也使观众对壮族文化有了更深入的 了解。新的平台和机遇,为壮族服饰纹样 在现代设计领域,设计师扮演着至关重 实现其文化价值和艺术价值提供了可能, 要的角色,他们不仅是创意的起点,更是文化 这得益于它在现代设计中的应用与创新。 通过深入挖掘文化内涵、创新设计手法、培 养创新人才以及加强品牌建设和市场推 广,壮族服饰纹样在现代设计中将焕发出 新的生命力,创造出具有鲜明民族特色和 时代精神的设计作品,为现代设计注入新

> (作者系河池学院美术与设计学院讲 师)基金项目:2024年度广西高等教育本 科教学改革工程项目"基于地方民族文化 振兴的艺术设计类专业应用型人才培养研 究与实践",一般项目B类,项目编号: 2024JGB336; 2024年度广西职业教育教 学改革研究项目"河池铜鼓文化融入艺术 设计职业教育的研究与实践",项目编号: GXGZJG2024B229;2024年度河池学院课 程思政示范建设项目"字体与编排设计",项 目编号:2024KCSZ25。

电影作品融人高校思政教学的意义与途径

■ 文/罗海军 李宗赫

思政教育是我国教育体系的重要组成部分, 肩负着培根铸魂、启智润心的神圣使命。在德智 体美劳五育并举过程中,德育作为五育之首,发挥 着主导作用,立德树人既是思政教育的目标也是 思政教育的功能,因此思政教育也是推动五育教 育理念实现的关键。

高校思政教育所面对的是具有自我判断力、 决策力的大学生, 思政教育方式影响着他们的思 维方式与行动模式。

电影作品融入高校思政教学的意义

电影作为文化交流、思想传递的主要媒介,除 了休闲娱乐功能之外,还承担着教人育人的重 任。尤其是进入新时代以来,一批批彰显主流价 值观、弘扬中华优秀传统文化、展现国家历史岁月 和伟大成就的电影作品问世,不仅在影视界获得 一致好评,同时也收获了无数青年的热议和追 捧。电影作品在思政教育维度具有一定优势,将 其融入高校思政教学具有积极影响。

丰富高校思政教学资源。受传统教学思维影 响, 思政教学资源多为政治理论的合集, 教学内容 单一且十分有限,阻碍了高校思政教学的改革创 新,而电影作品融入高校思政教学极大地丰富了 高校的思政教学资源。一方面,电影经过了上百 年的发展,积淀了许多具有文化价值、历史价值的 优质作品,尤其是《上甘岭》《英雄儿女》等红色经 典电影,具有较高的艺术价值,是难能可贵的思政 教学资源。另一方面,电影作品是一个时代的映 射,始终与社会发展进程同频共振,其中蕴含着现 代新思潮和现代价值观,能够构建起传统理论与 现代思潮的对话场域,加深高校学生对政治理论 的理解。此外,电影作品具有发展性,能够通过创 作为高校提供源源不断的思政教学资源,使之做 到常教常新。

增强思政课堂的吸引力。传统思政课堂一直 采取的是理性灌输的教学模式,深奥冗长的思政 理论以及刻板枯燥的教学模式使高校思政课堂的 活跃度骤降,严重影响高校思政教学效果。影视 作品融入高校思政教学,能够提升思政课堂的吸 引力,从认知、情感和行为等多个维度激发学生学 习主动性,强化思政教学效果。一方面,电影作品 通过视听语言和角色演绎,将思政理论和主流价 值融入其中,以剧情方式提升思政课堂的沉浸度 和趣味性。另一方面,电影作品虽然也有许多说 理的成分,但是相较于传统思政内容的理性灌输, 电影作品更擅于感性唤醒,能够与大学生形成情 感共振与价值认同,使得思政课堂的情感魅力骤

契合高校学生性格特点。学生是高校思政教 学的主要对象,需要思政教育工作者充分结合高 校学生的性格特点与认知规律,引导高校学生树 立正确的价值观念。高校传统思政教学采用被动 式、填充式的教学模式,与新时代高校学生的学习 需求不符。新时代高校学生成长于媒介多元、文化 交融的环境中,学习的主动性和对外的探索欲增 强,从教学活动的客体转换成为教学活动的主体。 电影作品融入高校思政教学很好地契合了高校学 生的性格特点,能够通过多模态刺激实现多元化教 学和个性化教学,促使他们主动参与思政内容的深 度探究并自觉内化于自身的价值体系中

电影作品融入高校思政教学的途径

高校作为人才培养的重地,在丰富学生知识 储备、增强学生实践技能、塑造学生健全人格等方 面发挥着积极作用。高校必须积极推动思政教学 改革 诵讨创新焕发思政教学的活力和价值 正视 电影作品在思政教学中的价值,利用电影作品开 启全新的思政教学之路。

精选电影作品。电影作品融入高校思政教学 并非通过简单的观影活动就可以实现,而是要将 电影作品真正融入思政教学体系中,高校需要精 诜电影作品,确保电影主题,价值以及内容符合 教学要求,适合学生群体观看。一方面,高校应 当根据思政教学目标,从海量电影作品中选择具 有思政教学价值的电影作品,包括新主流电影、 红色电影、文化类电影、历史类电影等。另一方 面,为了进一步提升电影作品与思政理论的融合 度、电影内容与思政课堂的适配度,思政教师应 当结合不同教学阶段所传递的政治理论选择相 应的电影作品。此外,高校应当针对学生群体的 专业学科进行个性化的电影作品匹配,以此增强 思政教学针对性,进一步提升思政教学效果,实现 复合教学。例如,针对法学专业的学生,可以选择 《第二十条》《我不是药神》等电影作品:针对医学 专业的学生,可以选择《精诚大医》《中国医生》等 电影作品,让学生深刻地理解思政教育与专业教

育之间的深层联系。

创新教学模式。电影作品不仅能够丰富高校 思政教学资源,同时也给高校思政教学模式创新 提供了许多新视野。一方面,除了通过观看电影 作品完成思政教学之外,高校思政教师还可以利 用电影作品开展更多思政课堂互动,如以分组模 式选择电影作品片段进行角色扮演和情境再现, 让学生沉浸式体会电影作品中的人物精神,并结合 现实案例讨论当代青年的责任担当,通过这种现实 互动加深学生对思政理论的理解,在亲身体会电影 作品深刻主题的同时摆正价值观念、构建情感世 界。另一方面,高校可以围绕电影作品举办校园思 政教育活动,包括知识竞赛、辩论赛、座谈会以及观 后感写作等,促使学生将学习到的思政理论应用到 实践中,既培养了学生的思辨能力、团队协作能力, 又实现了知行合一的教育目标,使思政教学真正融 入学生的生活世界与价值建构过程。

搭建线上平台。高校思政教学若仅依赖传统 的课堂讲授和校园活动,教育效果将受到时空限 制而难以深入。为了突破时空局限,高校应当进 一步挖掘电影作品的思政教育价值,将思政教育 延伸至学生日常生活,赋予学生自主选择观影内 容的权限,通过弹性学习时间设计,使思政教育渗 透到课余生活。高校可借助现代信息技术搭建智 能化线上观影平台,通过大数据精准筛选具有思 想引领作用、价值观导向鲜明的优秀影片,建设涵 盖红色经典、时代楷模、法治教育、文化传承等多 元题材的影视资源库。同时,建立三维分类体系 纵向按新生适应期、专业成长期、职业规划期划分 电影作品专区,横向按理工科、人文社科、艺术体 育等专业领域对电影作品分类:根据影片的教育 深度设置基础版与进阶版,形成精准匹配学生需 求的立体化影视资源架构。

2025年中央宣传部电影粉字节目管理中心特 别推出"光影育人计划",旨在推动优秀电影作品 与学校思政教育有机融合。高校应当以此为契 机,将电影作品融入高校思政教学,通过"银幕启 智,光影育人"的教学实践,提升高校思政教学水 平,以培养新时代德艺双馨的青年人才为己任,推 动高校思政教学迈向更高的台阶。

(罗海军系新疆师范大学马克思主义学院博 士研究生,李宗赫系新疆师范大学马克思主义学 院博士研究生)

传承京剧艺术的当代价值与创新途径

■ 文/孙冬娜

京剧作为中国国粹之一,在两百多年的发展 中融合了音乐、舞蹈、戏剧、美术等多种艺术形式, 彰显出中华优秀传统文化的连续性、创新性和包 容性。作为中华文化瑰宝,京剧艺术不仅具有高 度的艺术性,而且承载着深厚的文化内涵、民族情 感以及道德观念。透过京剧,我们既可以窥见古 代中国社会风貌和大众生活,也可深入体会其所 蕴含的忠孝节义、仁爱和平等传统价值观,是促进 戏曲文化传承、赓续中华文脉的重要载体。随着 社会的快速发展和多元文化的冲击,曾经响彻大 江南北的京剧艺术逐渐陷入沉寂。因此,如何传 承京剧艺术、弘扬国粹文化是振兴中华文化必须 回答的时代课题,也是提升国家文化软实力、彰显 文化自信的重要内容。

传承京剧艺术的当代价值

剧,别称平剧、京戏,堪称中国戏曲领域影响力最 为广泛的剧种。以北京为核心据点,传播范围覆 盖全国。回溯至清代乾隆五十五年,原本活跃于南 方的三庆、四喜、春台、和春四大徽班,相继踏入京 城。期间,徽班艺人与来自湖北的汉调艺人携手协 作,吸收了昆曲、秦腔的部分经典剧目、独特曲调和 表演技艺,还融入一些地方民间曲调。经过长时间 的交流融合,最终形成京剧这一独具特色的戏曲艺 术形式。在百余年的传承发展中,京剧艺术形成 "唱(唱腔)、念(念白)、做(做功)、打(打功)"多种表 演形式,诞生出《贵妃醉酒》《霸王别姬》等诸多优秀 作品,是研究中国传统文化、历史变迁和民族心理 的宝贵资料。京剧音乐中的胡琴、月琴、二胡等乐 器均与历史上各民族文化交融密切相关,是中华文 化多元一体的生动例证。保护好、传承好京剧艺 术,便是守住了传统文化传承的关键纽带。

传承京剧是中华传统文化对外宣传的魂。改 革开放以来,中外文化交流日益频繁,从浩如烟海 的中国文化中挑选精华对外推介,成为展示中华 民族文化魅力、筑牢文化自信的关键举措。京剧 作为中国传统文化当之无愧的典型代表,在国际 舞台上大放异彩。凭借京剧演员独特的唱腔、精 湛的表演,以及精美的服饰与厚重的文化内涵,全 方位展现了华夏文明的独特魅力。2017年12月 11日,歌手李玉刚携手京剧女老生王子歌在美国

纽约的联合国总部举办的"中国艺术联合国璀璨 之约"上共同演唱了说唱版京剧音乐《新贵妃醉 酒》,通过将古典戏腔与新潮说唱巧妙融合,赢得 国内外观众的广泛赞誉。保护和传承京剧艺术, 既能稳固民族文化根基,又能让全球更多人领略 这一独特艺术形式的魅力,持续提升中国文化在 世界范围内的影响力。

传承京剧艺术的创新途径

京剧艺术历史内涵深厚,充分体现中华文化 博大精深。如今,京剧在传承创新中不断发展,新 一代艺术家继承前辈精湛技艺,同时秉持开拓进 取精神,积极投身于新艺术形式与题材的探索实 践,促使这一古老而经典的艺术形态重新焕发出 蓬勃的生机与活力。近年来,党和国家愈发重视 京剧传承事业,京剧传承平台亦在科学技术的推 传承京剧是中华传统文化内在延续的根。京 动下愈加广阔,可以说,京剧艺术正迎来传承与发 展的大好时机。

> 京剧节目固然经典,但其内容和形式往往受限于 特定的历史背景和文化环境,难以激发年轻一代 的兴趣和热情,不利于其在当代社会的传播与发 展。故而,大力倡导京剧艺术创作创新,无疑是推 动京剧艺术在现代社会蓬勃发展的关键所在。一 方面,在坚守传统根基的基础上,积极引入历史、 的剧目题材,精心打造出兼具时代气息与现实价 值的京剧佳作。

湖南京剧保护传承中心创排的京剧《皿方罍 再 无别离》,将国宝"皿方罍"与国粹"京剧"进行融合, 以京剧这一独特艺术形式为叙事载体,细腻演绎出 皿方罍流转、迁徙以及拍卖的历程,为京剧艺术的创 新表达提供了极具价值的全新示范。另一方面,利 用灯光、音效、布景等现代舞美设计来提升京剧表演 舞台的表现力,丰富观众的视觉体验,全方位提升京 剧艺术表演的观赏性。新编京剧《齐白石》将舞台效 果、灯光艺术等现代化的舞美设计融入京剧舞台的 表演,为观众献上一场精彩的视听盛宴,也为京剧艺 术的创新传承之路注入了强劲动力。

京剧艺术的数字化保护,首先应借助高清扫描、 3D建模等前沿技术,全方位收集、整理京剧的经

典剧目、精湛表演技艺、精美服饰道具等,并借助 数据存档的方式搭建专业化、系统化的京剧艺术 数据库,为京剧艺术的现代化传承奠定坚实基 础。对于已经受损的资料,要即刻评估其修复的 可行性,积极借助AI影像修复技术全力挽救,尽 可能为后世留存更多珍贵的文化瑰宝。文化和旅 游部艺术发展中心携手腾讯共同发起"中国戏曲 数字焕新行动"该行动依托腾讯 AI 影像修复技 术、沉浸式6DoF等前沿科技,完成了京剧6DoF程 式录制及数字转化、修复了包含京剧《逍遥津》在 内的35部经典戏曲影像资料,开拓了京剧艺术数 字化传承的新路径。同时,鉴于京剧的表演场所 与表演程式较为固定,可以尝试将"戏曲"和"元宇 宙"进行破壁组合,让古老的中国戏曲重新焕发出 熠熠光辉,让观众从戏曲艺术中萃取更多的文化 给养和精神能量。

多渠道推广,拓展京剧艺术传承渠道。如今, 京剧深陷观众数量锐减、传承人年龄结构老化等 现代化表达,革新京剧艺术表演形态。传统 困境。新时代背景下,要积极搭建多元宣传矩阵, 多渠道发力推动京剧艺术的传播,确保这一珍贵 的非物质文化遗产能够得到有效保护与活态传 承。社交媒体作为艺术传播的前沿阵地,凭借高 清影像呈现、实时直播互动的特性,能够跨越时空 界限,让观众仿若置身京剧演出现场,深度领略其 独特魅力,助力传统艺术重焕生机。基于此,京剧 社会、文化等题材,创作出契合现代观众审美趋向 院团及艺术家可充分利用抖音、微博等平台,分享 京剧演出中的"高光"时刻、后台趣事以及演员的 日常点滴,以此吸引海量粉丝,激发话题讨论热 潮,全方位提升京剧的热度与影响力。与影视行 业携手,创作京剧主题的电影、电视剧以及综艺节 目等,借助影视的力量让京剧艺术触及更广泛的 群体。例如,《我是唱作人》的"戏曲专场",巧妙融 合现代音乐元素与戏曲唱腔,搭配别出心裁的舞 台表现形式,为观众打造了全新的视听盛宴。此 举不仅成功点燃了观众对戏曲的热情,而且还生 动展现了传统文化与现代艺术融合的无限可能, 为京剧艺术的传承与发展开拓出全新道路。

面对时代的风云变幻,京剧艺术不应固步自 封,而应在坚守艺术传统的基础上守正创新,积极 数字化保护,创新京剧艺术传承形式。开展 探索京剧艺术的现代化传承道路,引领京剧艺术 在当代的浪潮中破浪前行。

(作者单位:沈阳师范大学戏剧艺术学院)

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联 民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报 社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知 识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号: CN14-1389/I 国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、"中国邮政微邮局"微信公众号、中 国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236