

纹脉相承：中国传统装饰纹样融入高校大思政教育的应用实践

蔡文雯

武汉东湖学院，湖北武汉，430212；

摘要：在全球化与多元文化交织的当代，文化自信是国家发展的重要根基。中国传统装饰纹样作为民族精神与智慧的结晶，承载着深厚的历史文化内涵。随着高校思政教育改革的深化，将其融入大思政教育体系具有重要价值：通过挖掘纹样中的哲学思想、伦理观念与审美意蕴，能够创新思政教育载体，增强教学感染力；同时引导学生理解纹样背后的文化基因，既可提升学生文化素养与审美能力，更能强化其文化自信与民族认同，助力培育兼具传统底蕴与现代视野的复合型人才。

关键词：装饰纹样；文化育人；思政教育

DOI：10.69979/3029-2735.25.09.028

1 中国传统装饰纹样的文化内涵与思政价值

1.1 中国传统装饰纹样的三重意蕴

中国传统装饰纹样作为中华文化瑰宝，承载着千年智慧结晶，其形式演变与内涵积淀始终根植于中华文明的深层土壤。在装饰审美的表象之下，这些纹样系统不仅是技艺的传承，更是精神信仰、哲学观念与文化认同的视觉投射，其发展脉络主要呈现三大文化源流：

（1）原始宗教与图腾崇拜的基因延续

新石器时代的彩陶纹样揭开中国纹样史的序幕，几何化的蛙纹、鱼纹、漩涡纹等，既是先民对自然力量的具象化崇拜，也是原始巫术思维的视觉编码。良渚文化玉琮上的神人兽面纹、商周青铜器的饕餮纹，将图腾崇拜升华为礼器符号，构建起“人-神-自然”的三维信仰体系。这种以纹样沟通天地的思维模式，奠定了中国装饰艺术象征性大于装饰性的基因特性，其神秘威严的视觉语言，至今仍能在民间傩面具、少数民族织锦中找到文化子遗。

（2）儒家礼制与伦理教化的范式建构

周代“制礼作乐”的文化工程，使纹样成为等级制度的视觉标尺。十二章纹的日月星辰象征帝王德行，青铜器列鼎的窃曲纹、蟠螭纹区分贵族身份，建筑彩画的藻井纹样暗合礼制空间，形成纹以载道的伦理表达系统。至宋明时期，文人阶层将梅兰竹菊四君子纹注入人格化隐喻，瓷器上的婴戏图、耕织图传递儒家孝悌伦理，纹样逐渐从庙堂走向世俗，成为普及道德教化的视觉教科书。这种“器以藏礼”的传统，使纹样超越装饰功能，演变为维系社会秩序的文化纽带。

（3）多元文明交融的审美重构

丝绸之路的畅通催生了纹样史上的数次文化化合，

汉代织锦吸收波斯联珠纹骨架，却以中国祥禽瑞兽填充其间；南北朝莲花纹随佛教东传而本土化，与道家宝相花融合为新的神圣符号；唐代卷草纹吸纳希腊莨苕叶形态，经工匠改造为充满韵律的唐草纹样。蒙元青花的伊斯兰钴料与景德镇瓷艺结合，清代珐琅彩融合欧洲洛可可风格，均展现出中华文化“以我为主，化异为同”的整合能力。这种跨越族群的纹样嬗变史，正是中华文明多元一体特质的生动注脚。

三大文化源流的交织碰撞，塑造了中国传统纹样“形一意一境”三位一体的独特美学体系。由原始宗教的神秘性、礼制文化的秩序感与多元文明的包容性共同塑造。从仰韶彩陶的抽象符号、敦煌藻井的佛教图式到苗族蜡染的祖灵印记，纹样作为文明基因的视觉载体，始终记录着民族精神脉络。解码其文化积淀，既为追溯中华美学本源提供路径，更为当代设计赋予“古为今用”的创新维度，使传统纹样在全球化语境中焕发发现代生命力。

1.2 中国传统装饰纹样中思政教育价值

中国传统装饰纹样以独特的视觉语言凝聚了中华文明的精神内核，既是物质装饰符号，更是承载哲学智慧、审美理念与伦理秩序的文化基因载体。从原始彩陶的几何纹、商周青铜饕餮纹，到秦汉织锦祥云纹、宋明瓷器缠枝纹，这些跨越时空的纹样系统始终与中华文明演进同步，通过形态与寓意的结合，构建了独特的文化象征体系，记录着民族集体记忆与精神传承。

在哲学思想层面，传统纹样是“天人合一”宇宙观的具象表达。如太极八卦纹以阴阳相生的动态平衡诠释自然规律，云雷纹以回旋往复的线条隐喻天道循环，缠枝纹以生生不息的藤蔓象征万物关联，无不体现中国古

人“观物取象”的认知方式。这种将自然法则转化为视觉符号的思维模式，既包含着对宇宙秩序的敬畏与顺应，也暗含着“制器尚象”的造物智慧，为当代设计哲学提供了深刻启示。

在审美观念层面，纹样系统映射着中华民族特有的美学精神。青铜器纹样通过“狞厉之美”展现礼制威严，敦煌藻井纹样借“满铺式构图”营造神圣场域，青花瓷纹样以“留白意境”传递文人雅趣，不同历史时期的纹样风格嬗变，实质是中华审美从宗教崇拜向世俗生活、从贵族专属向大众共享的演进轨迹。这种“器以载道”的审美实践，彰显出中华美学“形神兼备”“文质合一”的核心特质。

在伦理道德层面，纹样承担着“以图载道”的教化功能。儒家伦理通过“四君子纹”的人格化隐喻得以传播，道家思想在“暗八仙纹”的符号转译中获得普及，民间艺术则借“五福捧寿”“连生贵子”等吉祥图案实现代际传递。纹样中蕴含的忠孝节义、勤俭持家、和合共生等价值理念，构建起传统社会的道德坐标系，其以视觉浸润的方式完成文化认同的塑造，这种润物无声的思政教育模式至今仍具有现实意义。

传统装饰纹样作为视觉文化的活态载体，其思政教育价值在当代语境中体现于三重维度：形式语言中的文化基因是树立文化自信的根基，历史流变中的交融痕迹为理解民族共同体提供实证，造物智慧中的生态理念则为可持续发展注入传统智慧。在全球化背景下，解码这些纹样的精神内核，既是对中华文化根脉的追溯，更为构建中国式现代化设计教育体系提供核心思政资源，助

力培养兼具文化使命感与创新能力的人才。

2 中国传统装饰纹样在课程思政教学实践中的应用

以《装饰图案设计》课程为例，教师将中国传统装饰纹样作为重要的教学内容，贯穿于整个课程体系。在课程的初始阶段，聚焦中国少数民族服饰纹样，挖掘其背后的族群记忆、自然崇拜与生存智慧，呼应“非遗活态传承”的时代命题。

2.1 民族服饰纹样创新设计

课程设置了“民族服饰纹样创新设计”项目设计，通过教师讲解，学生可掌握民族服饰纹样的符号系统、构图逻辑与文化隐喻，理解纹样与族群身份、生态环境、宗教信仰的关联性，培养纹样解构重组、跨媒介转化的设计思维，通过理论结合实践的教学模式，培养学生对传统文化的理解力与创新转化能力。

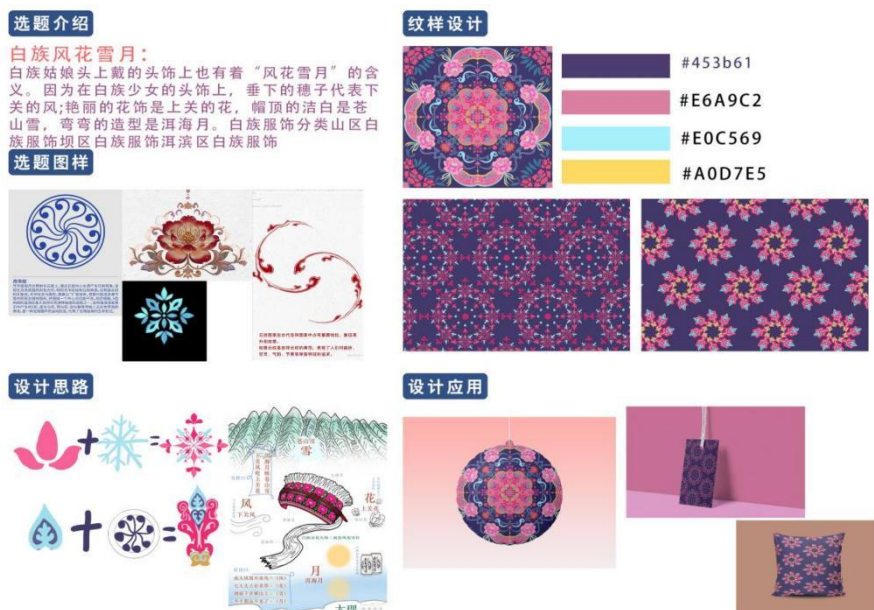
（1）苗族服饰纹样创新设计。如图一，该生作品以苗族“蝴蝶妈妈”始祖崇拜文化为内核，提取苗族经典蝴蝶纹样，形成简洁、对称的几何化造型，既保留传统蜡染的层叠交错特征，又融入现代审美中的抽象与秩序感。蝴蝶纹样以叠加、穿插的方式呈现，象征生命的繁衍与文化的传承。纹样间的虚实对比与疏密分布，既模仿蜡染浸染的自然肌理，又赋予画面动态平衡，增强视觉张力。设计中还融入了苗族银饰中的梅花纹样，与蝴蝶纹样交相辉映，体现了苗族“万物有灵”的自然观，同时通过抽象化处理，使苗族传统符号更具普适性与装饰性。

图一 苗族服饰纹样创新设计

(2) 白族服饰纹样创新设计。该作品以白族“风花雪月”为灵感，通过符号提炼、色彩创新与几何化设计，实现了传统纹样的现代化表达。将白族头饰中的穗子(风)、花饰(花)、洁白幅顶(雪)、弯月造型(月)

提炼为简洁的视觉符号，既保留民族文化辨识度，又符合当代简约设计趋势，以文化为载体，传递民族自信、创新精神、生态意识与民族团结(见图二)。

图二 白族服饰纹样创新设计

2.2 解构与重组：传统纹样的现代转译设计

课程还设置了传统纹样的现代转译设计，通过“符号解构-视觉转译-跨界重组”的三阶段教学法，引导学生对经典纹样进行文化解码与创新实践。项目要求学生提取纹样的核心符号，将其转译为符合当代审美的品牌视觉、数字艺术装饰图案。旨在培养学生对传统文化基因的认知深度与创新转化能力，使学生在非遗活化、国潮设计、数字文创等领域具备实践竞争力。

(1) 藏传八吉祥纹样符号转译设计。

该生作品通过“符号提取-结构简化-语义重构”的完整路径，实现了传统纹样的现代转译。符号提取以藏传八吉祥为核心，显性提取藏族八吉祥纹样“宝瓶”“金法轮”“莲花”等宗教符号，通过“生命不息”等短语将宗教寓意拓展为生态保护等普世价值观。将繁复纹样进行结构简化，强化视觉秩序。最终完成从传统法器到时尚单品、数字文创的跨界再生，既保留文化基因，又注入现代生命力(见图三)。

图三 藏传八吉祥纹样转译设计

（2）敦煌乐队—符号化设计案例

《敦煌乐队》以“色彩提纯-图形凝练-叙事重置”为核心策略，将敦煌壁画艺术转化为现代符号化设计。色彩上融合朱红、石绿等传统矿物色调与荧光橙、金属金，在古朴底色中注入潮流张力；图形对飞天、藻井进行几何抽象，以简练弧线勾勒动态韵律，通过“似与不似”的符号平衡、保留文化神韵；风格糅合壁画“吴带当风”的流动感与现代极简的网格秩序，以扁平化剪影与负空间留白重构视觉语言；将佛教“天宫伎乐”转译为当代乐队叙事，通过潮流衍生等跨界应用，使宗教符号蜕变为艺术自由与大众审美的载体。作品以“形散神聚”的再创造，融合与文化转译，将敦煌壁画艺术转化为现代符号化设计，既延续传统文脉，又赋予其当代生命力。

图四 敦煌乐队—符号化设计

本文以《装饰图案设计》课程为例，以“文化传承”与“价值引领”为核心，挖掘中国传统装饰纹样的文化内涵与思政价值，探索传统纹样融入大思政教育的创新路径。在中国传统装饰纹样在课程思政教学实践中的应用部分，通过项目式教学，引导学生从纹样原型中提炼文化基因，结合现代设计语言进行重构。中国传统装饰纹样作为中华文明的精神符号与视觉载体，其深厚的文化底蕴与思政教育价值在当代高校教育中展现出独特的融合潜力。将中国传统装饰纹样中蕴含的和谐共生理念、工匠精神与符号象征体系，通过“以纹载道、以美育人”的方式，转化为强化家国情怀、培育职业素养、增强文化自信的思政资源，使抽象的价值理念获得具象化的表达载体。

参考文献

- [1] 孙琳. 从图案到纹样再设计：课程思政理念下的教学改革研究[J]. 美术教育研究, 2024, (16): 114-116.
- [2] 程素英. 传统纹样设计的思政价值及其实现[J]. 中学政治教学参考, 2024, (12): 99.
- [3] 胡晶, 董秋敏. “纹化”赋能应用型高校课程思政——以武当道教宫观装饰纹样为例[J]. 武当, 2024, (06): 33-35.
- [4] 杨静. 思想政治教育与设计专业课程相融合的路径探索[J]. 现代职业教育, 2020, (02): 146-148.

作者简介：蔡文雯（1988.06），性别：女，民族：汉，籍贯：湖北武汉，单位及职称/职位（武汉东湖学院副教授），研究方向：视觉传达设计 装饰图案设计
本文系2024年度教育部高校思想政治工作创新发展中心（武汉东湖学院）专项研究课题《中国传统装饰纹样在高校大思政教育中的应用与创新研究》（WHDHSZZX2024252）项目研究成果。