

美育视域下传统沙画的在地化创新实践

邱蕾^{1,*}, 焦宇婷¹, 肖威¹, 孙珊珊¹, 袁维蔓¹

1. 宿迁学院, 艺术与传媒学院, 江苏 宿迁, 223800

摘要: 高校美术专业实践属于传统民间艺术传承创新及协同育人的主要途径。本文从美术学专业创新创业实践项目的角度出发, 以江苏十三个城市吉祥物为主题, 研究怎样利用固彩平铺和静态沙画这两种媒介, 在没有使用金丝勾勒的情况下, 用沙粒堆积、色彩过渡、科学固沙的方法来完成江苏各个地方的地标、民俗和现代足球体育精神的视觉转换。团队经过实地调查、分城主题创作、十三幅系列沙画落地、线下实体展览等完整的实践链, 得出高校学生做地域体育主题静态沙画创作的实施途径, 证明了体育地域题材沙画具有美育教学、城市文化宣传的双重意义, 给高校艺术类创新创业训练、传统沙画课程实践提供参考。

关键词: 沙画; 高校美育; 体育文化; 美术实践; 城市吉祥物

Localized Innovative Practice of Traditional Sand Painting from the Perspective of Aesthetic Education

Qiu Lei^{1,*}, Jiao Yuting¹, Xiao Wei¹, Sun Shanshan¹, Yuan Weiman¹

1. School of Art and Media, Suqian University, Suqian, Jiangsu, China, 223800

Abstract: Practical training in college art programs serves as an important platform for the inheritance and innovation of traditional folk arts as well as collaborative talent development. This paper is based on the innovation and entrepreneurship practice projects of the fine arts major, centering on the creation of "City Mascots of Thirteen Cities in Jiangsu." It explores how to rely on solid-color paving and static sand painting media to visually transform local landmarks, folk customs, and modern football sports spirit across Jiangsu purely through sand stacking, color transition, and scientific sand-fixing technology, without using any gold thread outlining. Through on-site research, city-specific thematic creation, the completion of thirteen series of sand paintings, and an offline physical exhibition as a complete practice chain, the team summarizes the implementation path for college students in creating static sand paintings with regional sports themes. It demonstrates the dual value of sports-themed sand paintings in aesthetic education teaching and city culture promotion, providing a reference for college art innovation and entrepreneurship training and the practical teaching of traditional sand painting courses.

Keywords: sand painting; college aesthetic education; sports culture; art practice; city mascots

1 新时代美育视域下地方传统沙画的创新转向

高等教育推进美育浸润行动, 美育同专业实践活动相结合有了新的契机。教育部《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出, 要依托地方文化资源开展实践教学, 鼓励学生参加有文化内涵和现实意义的艺术创作。沙画有悠久的手工艺底子又有现代视觉的表现力, 它的研究和实践范围越来越广。现代沙画依靠舞台表演、数字媒体不断焕发活力, 创作形式日趋多样。但是目前学界以及创作实践中大多重视动态沙画表演和视频制作, 对于实体平面静态沙画在美术展览、公共

美育、文创开发等各方面的本体价值没有得到充分的挖掘^[2]。

动态沙画凭借现场感染力、传播便捷性广泛应用于商业演出与短视频平台；静态沙画常常被视作动态沙画的附属产物，其独立艺术语言、材料美学、展陈价值尚未得到充分研讨。落实到高校美术课堂，沙画教学多偏向体验式表演训练，课堂练习大多模仿现成沙画脚本，缺少同地域文化、体育文化、城市品牌议题的深度对接。由此衍生出一系列现实问题：传统的沙画怎样由技艺展示转变为文化表达呢？静态沙画没有了金丝轮廓、视频媒介之后，还能产生出有独立审美价值的艺术品吗？高校怎样通过项目式实践把本土文化资源变成可以教学、可以创作、可以展览、可以传播的美育成果？

以美术学创新创业实践项目为依托，本团队选择江苏十三个城市足球吉祥物系列静态沙画作为研究对象。项目舍弃了动态视频的表现形式，去掉了金丝勾勒的辅助作用，回到纯固彩平铺沙画的工艺上来，完成了十三幅融合了地方文脉和体育精神的作品。本文对完整的创作过程做了整理，分析了作品的艺术特点、实践途径以及美育意义，并试图给高校艺术专业的创新与创业教育提供一种可供借鉴的模式^[4]。

2 静态沙画的艺术特征与在地化契合

沙画属于以沙质材料为载体所形成的视觉艺术形式，它包含静态沙画（金丝沙画、固彩沙画、沙瓶画等）、动态沙画（现场沙画表演、沙动画）。数字媒介时代动态沙画得到很多人的关注，但是实体静态沙画对于公共展陈、美育落地、文创转化来说也有着无法取代的意义。厘清静态沙画的艺术特点，就是本次在地化系列创作的前提。

2.1 材质审美特性与静态视觉张力

沙粒是自然原生的创作材料，沙画艺术正是挖掘普通沙土的艺术潜能，完成创造性的艺术表达。静态沙画独特的审美首先来源于沙粒本身的颗粒属性。不同于水墨、油彩，沙粒具备可感知的物理颗粒质感：细沙营造出柔和朦胧的色彩过渡，粗沙形成粗糙厚重的肌理；不同的目数的沙粒在受光时会产生细微的反光，使静态的画面有了生动的视觉呼吸感^[3]。

静态沙画色彩不是用颜料平涂出来的，画面深浅由沙粒堆积厚薄决定，堆积多的地方色彩丰富、体积大，堆积少的地方透出底色的温润空灵感。经过固彩工艺固定之后，观众可以近距离地观察到颗粒的结构，这样的触觉联想是数码打印、传统绘画所不能达到的。

江苏十三座城市地域风貌差异显著，南京古都底蕴、苏州江南柔情、徐州楚汉风骨各不相同。本次创作跳出动态沙画依赖灯光表演的思维，充分挖掘静态沙画平面材质表现力。通过筛选不同粗细彩沙匹配城市气质：表现徐州汉文化的时候采用粗沙加土黄、赭石色来渲染出一种历史的厚重感，表现苏州水乡时用细沙加上灰蓝、粉白、浅绿这些颜色来营造出清雅温润的江南意境。材质本身所具有的肌理感给作品带来不同于其它画种的生命力。

2.2 文化底蕴承载与静态审美表达

沙画属于视觉艺术，其作品的主题和风格都是从民族文化基因里生长出来的。沙画有叙事的优势，可以表现历史的故事，也可以传达价值观。江苏地域文化是多元共生的，苏南吴文化、金陵文化，苏中淮扬、江海文化，苏北楚汉、运河文化交相辉映，十三座城市性格不同，一起形成江苏包容进取的文化底色。足球运动提倡的拼搏、团结、合作的精神同各个城市的市井文化有着内在的转译空间。体育美育融合不是把体育符号简单地贴在画面上，而是在挖掘出两者精神内涵的共同点之后，使它们在文化上达到深层次的交融^[1]。

沙画创作符合中国的艺术审美特点,用简洁的线条和点来表现写意水墨画的精神,用“计白当黑”的构图方法和传统国画的审美标准是一致的。本项目把足球体育精神同江苏地域文化符号深度融合起来,把水墨写意的意趣变成沙粒铺撒堆叠的形式,使得作品既有传统意境又有现代吉祥物的活力。吉祥物不是简单的卡通图像的粘贴,它是城市文化的一种拟人化表现形式,它既要有足球运动的动态感,又要有地域特征,还要符合青少年的审美,还要符合公共展览的艺术要求,把静态沙画当作地域文化、体育精神、美育表达的桥梁。

2.3 瞬间叙事建构:静态沙画的构图组织与主题转译

动态沙画依靠时间流逝、画面改变来讲述故事,静态沙画没有转场的变化,对于“瞬间叙事”的能力要求更高。一幅静态作品只能在一个固定的画幅里把城市地域特点和足球的内涵表现出来。瞬间叙事是用符号组合、动作定格、色彩引导、构图排列的方式使观众迅速理解城市的主题、运动的特点以及精神内涵。

譬如表现无锡题材,需要在单幅画面同时体现太湖山水、泥人民俗与足球动感,考验创作者符号提炼与画面组织能力。本次系列统一采用“中心吉祥物+环绕地标+运动轨迹”构图:吉祥物处在视觉中心,用带球、欢呼的动作来表现动势;地标民俗符号被简化成象征性的符号,围绕着四周形成环境叙述;足球、看台这些体育元素把整个画面联系起来,使主题保持一致。将动态的体育精神固定在静态的画面里,使沙画摆脱了舞台表演的束缚,获得了独立的、纯粹的美术欣赏意义。

2.4 纯固彩平铺工艺与写意表现融合

传统的沙画创作是以手作为笔,以沙为墨,技法自由灵活。现代沙画分为写实和写意两个流派,陈敬平的轻写实沙画注重造型准确,罗寒的彩沙表演注重情绪氛围。本系列静态作品全部去掉金属丝轮廓,用纯固彩工艺结合轻写实的造型能力和写意沙画的情绪渲染,用科学的比例固沙剂来永久地固定彩沙渐变和流动的质感,探寻适合高校实践的静态沙画之路[2]。

按照现代沙画评价体系,评判一件沙画作品不能局限于技法娴熟度,文化内涵、主题立意与视觉表现是重要评价维度[5]。无金丝条件下形体边界依靠三种方式实现:色块冷暖明暗对比产生视觉界限,不同的目数沙粒交缠形成肌理分界,控制沙层堆积厚度依靠边缘收放来塑造浮雕体积。写意性就是画面的整体气韵,不是照片式的模仿,用沙粒晕染、画面留白的方式去表现城市的气质和运动的节奏,既有手工的温度又有现代绘画的构成思想。

3 江苏十三城足球吉祥物系列静态沙画创作的实施路径

高校创新创业实践不只看重最终艺术成果,完整流程的训练同样关键。本项目完整流程概括为:文化调研—主题提炼—视觉定位—工艺实验—系列创作—固沙装裱—展览传播,每一个阶段都有相应的实践和教学目的。项目实行小组合作制,在项目执行期间把学生分成调研组、视觉设计组、材料工艺组三部分,定时举行讨论评价活动,就素材选取、草图构思、沙料试验成果展开集体评判,在交流争辩当中防止出现符号堆积、主题不明等创作失误情况,充分调动起项目式教学互动育人的效能。

3.1 实地调研与城市文化基因系统提炼

为了防止创作过程中出现符号堆积的现象,项目组进行了实地考察,对十三个市的历史文脉、地标性的非物质文化遗产以及群众性体育活动等各方面的情况进行了梳理。综合运用文献查阅、实地调查、访谈、影像等多种方法来提取出各个城市的独特文化基因。调研的重点是选择有精神代表性的、适合沙画材料、能与足球主题产生联系的文化元素。调研阶段也会促使学生脱离网络文旅素

材的范围,主动去查找地方志、城市体育发展报告等资料,分辨出哪些是流行的文旅符号,哪些才是真正的体现城市精神的文化资源,防止创作陷入表面化的视觉拼贴之中。

创作苏州题材的时候,到园林建筑、评弹民俗现场去感受,了解本地业余足球的发展状况;徐州创作以楚汉雄浑为主;南京把明城墙、秦淮河等符号同城市足球记忆融合起来;盐城把湿地滩涂、丹顶鹤生态意象同足球场景结合起来。调研之后建立城市文化元素库,用识别性、叙事性、可画性、体育相关度这四个标准来挑选素材,最后得到十三组既独立又统一的文化符号系统。

3.2 系列化主题构思与视觉定位

系列创作最大的困难就是既要考虑单幅作品的城市特色,又要保证整个系列作品的风格一致。从统一性的角度来说,所有的作品都用无金丝纯固彩平铺工艺制作,画幅大小一致,装裱方式相同,基本构图逻辑也是一样的,“吉祥物、城市符号、体育元素”三个层次的画面结构是相同的。色彩整体以哑光质朴的沙画质感为主,避免过于商业化、过于鲜艳的颜色。

差异化层面结合地域特征做视觉区分:连云港、盐城、南通等沿海城市大多采用海蓝色、沙黄色来表现海洋湿地的特点,而南京、苏州、无锡这些苏南城市则更多地表现出园林水乡的意境以及现代足球的冲击力。徐州、宿迁以楚汉文化为底蕴,用赭石、土黄色调来表现坚毅勇敢的体育精神。给每个城市的吉祥物赋予不同的性格以及足球动作,带球突破、凌空抽射、振臂欢呼都不一样,一起形成江苏足球文化的群像。

3.3 无金丝约束下纯固彩工艺技术攻关

由于完全不用金丝勾勒,画面轮廓、色块边界都是用手工铺沙、固沙来完成的,所以团队做了很多次工艺试验,从沙粒的目数、底稿转印、边界控制、固沙剂的配比、喷涂工艺等各方面进行了试验,并且记录了所有的实验数据,从而得到可以被重复使用的工艺参数。

色彩边界总结出“逐层堆叠、边缘微收”的实操手法:大面积底色用细沙铺底,主体形象用中粗沙填充,五官、足球等细节用极细沙来勾勒;用刮刀、毛笔处理沙粒边缘,用不同的目数沙粒叠加起来形成柔和清晰的软边界。为了克服传统沙画容易掉沙、难以保存的缺点,调试环保高分子固沙喷剂,用“少量多次薄喷”的方法,在保持哑光颗粒质感的同时达到高强度固化的目的。装裱用防潮背板加亚克力面板,既起到保护作用又可以供人欣赏。

项目建立标准化工作流程:草图定稿之后就是色稿的绘制,然后是底稿的转印工作,接着是分区填沙,再之后是细节的描绘,最后是边缘的修饰工作,完成一次固沙后进行补沙修复,再次进行固沙,装裱编号并布置展览。团队成员分为调研员、草图设计师、色彩实验员、填沙师、固沙技术人员、展陈策划,模拟真实的艺术项目合作方式来培养学生的团队合作精神以及责任感。

4 静态沙画的线下实体展陈与美育实践价值

静态沙画的美育价值和社会效益要靠实体展览、公共展示和教学转化来实现。不同于依靠屏幕传播的动态沙画,静态固彩沙画更适合在美术馆、校园展厅这些实体场所展出。

4.1 线下实体展览与空间美学呈现

项目完成所有作品之后,策划“美育视域下的江苏十三城足球吉祥物静态沙画作品展”,展览本身也成了面向公众的美育实践。展陈以江苏地理方位为环形排列出十三幅作品,形成一个沉浸式的“江苏体育文化巡礼”观展路线,观众沿着南京—苏南—苏中—苏北的顺序,跟着作品做一场纸上城市文化的旅行。每幅作品配有一份说明文字,解释文化符号、吉祥物的意义以及沙画的制作方法。采用柔和的侧光来突出沙粒的肌理,避免由于光线太强而使颜色出现偏差的情况。在展览期间

另外设置了小型的沙画体验区,向参观的师生和市民提供简单的固彩沙画体验活动,从而加深展览的美育效果,使观众由被动地观看变成主动地去感受沙画艺术。

实体展览给观众带来屏幕所不能达到的近距离接触材料的机会,观众可以直接感受到沙粒堆积出来的层次感和肌理感,体会到静态沙画艺术的魅力所在,冲破了人们对于沙画只是出现在舞台上视频里的传统观念,把高校的专业实践活动成果向全社会公开,用文创来服务地方发展。

4.2 高校美育教学创新深化与协同育人

本项目践行“以美育人为本、以文化人”的理念,把专业教学同文化思政、创新创业教育结合起来开展综合实践活动。项目式训练不单是单纯的绘画练习,学生在接触田野调查、材料实验、展览策划等多种任务的时候,冲破了课堂教学和社会现实之间存在的隔阂,学生既是创作者也是设计师,既是材料实验者也是策展人,把美术实践变成一个完整的文化项目^[4-5]。

从文化认同角度来说,学生深入挖掘本土文脉,把地域文化视觉化地呈现出来,加深了他们对于江苏历史文化和新时代体育精神的认识,增强了文化自信,在作品被公众观看解读的时候,获得专业的成就感以及传播文化的使命感。项目创建起校内外联合育人的体系,校内老师负责创作和工艺指导,校外非遗传承人、体育文化研究者、展馆工作人员给出评审意见并提出建议,给高校大创项目赋予可以复制的组织形式。

4.3 地域体育题材沙画的社会传播与文创转化

江苏十三城足球吉祥物沙画有较好的传播以及文创开发价值。城市吉祥物自带品牌识别属性,足球题材对接群众体育、校园足球,手工沙画不同于普通的印刷品,具有独特的收藏价值。整套作品可以整体展出形成江苏足球文化IP,也可以单独一幅作品服务于地方足球赛事或者文旅宣传。

未来可以研发出迷你型的固彩沙画、明信片以及沙画体验包等衍生品,让作品走出展厅走进生活。文创开发实践活动可以加深学生对于艺术产业运作规律的认识,开阔学生的专业视野。

4.4 系列作品整体展示与创作说明

本文主要研究的是江苏十三个城市足球吉祥物系列静态固彩沙画作品,全部完成了十三个地级市的足球吉祥物系列。整个系列作品风格一致,严格依照地域文化符号、城市足球吉祥物、体育精神这三种元素相结合的方式创作。苏南城市的画面清新活泼,苏中的城市宽阔平坦,苏北的城市沉稳雄伟。

图1 江苏十三城足球吉祥物系列沙画作品合集(部分)(来源:项目组设计)

Fig. 1 Collection of Sand Painting Works of the Football Mascots for the Thirteen Cities of Jiangsu Province (Part of the Collection) (Source: Design by the Project Team)

单幅作品创作释义(节选)

南京沙画作品:以南京足球吉祥物为背景,用明城墙、夫子庙这些有代表性的建筑来加以装饰,使色彩显得比较深沉而又不失内涵,体现出古都深厚的历史底蕴以及现代足球所具有的青春气息。

南通沙画作品：按照江海文化的特点去表现江海辽阔的意境，用渐变的沙色来体现包容争先的城市精神和团结奋进的体育精神。

其他城市单幅作品都是用相同的创作思路完成的，一个城市的形象用一幅画来表现，一个地方的情感也通过一幅画来传达。

5 结语

因此，在美育视域之下对静态沙画实施在地化的创新，既是美术学专业创新创业教育的关键途径，又是促使民间传统艺术“两创”的重要道路。江苏十三城足球吉祥物静态沙画项目打通了地域文化、体育精神、纯固彩沙画工艺三者之间的联系，不依靠金丝和动态视频来表现静态沙画特有的肌理之美以及展览价值。

同时项目依旧存在提升空间：部分作品的文化符号还可以再精简一些，避免出现元素堆积导致画面杂乱无章的情况；固沙工艺可以达到短期展览的目的，但是光照、温湿度对于作品的长久保存还需要继续观察。数字线上传播、文创开发还处在初级阶段。面向未来，高校艺术教育要依托地方文化资源来引导学生对接社会美育现实需求进行艺术创作，不断开拓静态沙画的审美范围和社会服务功能。经过课程的更新和项目的培育，使传统的民间艺术在大学的美育环境里得到长久的保存和发展。

参考文献

- [1] 何素丹.海南非遗沙画的文创探索——以南海航道更路经沙画音乐剧开发为例[J].艺术市场, 2023 (7):80-83.
- [2] 王树义. 数字媒体时代沙画艺术创新实践研究——以陈敬平沙画技术技能大师工作室为例[J]. 美与时代(上), 2022 (3):93-95.
- [3] 褚力.沙画艺术的美学意象与造型观探讨[J].盐城工学院学报(社会科学版),2020 (4):82-85.
- [4] 王海鸥,曹娟.审美视角下的沙画艺术[J].艺术探索,2012 (8):123-124.
- [5] 袁晓芳,何素丹.现代沙画艺术作品评价标准刍议[J].当代美术家,2022 (3):58-63.

基金项目：《美育视域下传统沙画的在地化创新实践》（项目编号 X2026141600112）

第 1 作者&通讯作者简介：邱蕾（2005-），女，本科在读，研究方向：美术学。 E-mail: 13812454015@163.com