

高校平面设计教学中融入中国传统元素研究

谢甜甜

(广东机电职业技术学院, 广东 广州, 510515)

摘要: 随着高等教育的深入发展, 高校的教育也在逐渐实现创新化的发展, 在高校平面设计专业的教学中, 也随着我国文化与社会发展不断前进的脚步, 与时俱进地调整着教学模式、优化教学内容。当下, 人们对传统文化的关注度逐渐提升, 中国传统元素的使用与创新正在各类设计领域广泛应用, 高校平面设计专业教师应当立足于当下的文化发展趋势, 在教学中更加积极地融入并应用中国传统元素, 对教学模式不断进行探索与改进。基于此, 本文将围绕高校平面设计教学中融入中国传统元素进行研究, 探索中国传统元素的内涵与应用意义, 寻找并分析平面设计教学的策略。

关键词: 高校; 平面设计; 中国传统元素; 教学

高校平面设计专业教学随着传统文化在设计领域的发展与深入, 在不断进行着变革, 教学中积极融入中国传统元素的风格、内涵, 以此优化教学内容、提升学生的创新能力。在新时代的背景下, 高校的平面设计教学面临着较大的压力与挑战, 需要高校进行跟得上时代发展的创新, 社会与积极文化的进步让大众的审美与需求越来越与多样化, 针对学生的创新与设计能力提出了更高的要求。在实际的教学中, 高校也在进行创新与变革, 但多数是对于教学方法的调整, 并没有对教学内容与教学模式做出针对性改革, 导致了学生的思维与设计能力固化, 没有从本质上落实教学模式改革。落实到学生的能力方面, 学生的设计大多趋于同质化, 没有活跃的思维与新的灵感、缺少创新的设计氛围, 从而影响了平面设计专业的整体实力的下降。因此, 高校平面设计专业需要良好的设计元素融入, 激发教学的活力与灵感。

一、中国传统元素的内涵简析

中国传统元素依托与传统文化发展与传承, 传统文化是中华民族智慧与艺术的结晶, 体现了中华民族绵延千年的文化内涵与艺术传承, 是中国人民在历史长河中创造、在生产生活中积累总结的文化传统。中国传统元素是传统文化的组成部分, 是中华传统艺术与精神的外在表现, 其形式与内容丰富多样, 并拥有深刻的内涵与文化底蕴。中国传统元素包含几大类别: 传统书画、传统手工艺、戏剧艺术、传统乐器、传统服饰纹样、瓷器、文物、雕塑、宗教、传统建筑、民间艺术、年节文化等, 每种类别都包含了丰富的内容与文化底蕴, 都体现了我国丰富的文化博大精深、源远流长的特点。中国传统元素的在平面设计中应用, 优势是取材范围大、文化底蕴丰富、形式多元、内容多样, 是设计专业取之不尽的丰富资源宝库, 中国传统文化元素是文化的积累, 经过长久的时间沉淀, 每一种都代表着中国文化的象征, 强调了中华民族的精神, 都是传统元素的特征与内涵。对平面设计的教学而言, 在运用上会注重视觉方面的表现与凸显, 但在使用时也要充分考虑其包含的文化底蕴, 将作品的内涵与传统元素的文化背景相互融合与渗透, 创作出有内容、有文化内涵的设计作品。

二、高校平面设计教学中融入中国传统元素的实践意义

(一) 传承弘扬传统文化

中国传统文化元素在教学中受到传统教学理念的束缚, 在平

面设计教学中体现的还不够充分, 教师将传统文化的融入只停留在表面对于教学来讲意义不大, 只将民族特色的图案、配色、形状应用在平面设计中, 会对学生产生错误的引导, 让其认为只需要将元素叠加就能达到设计中融入传统元素的目标, 设计出的作品缺乏灵动与设计感, 没有内涵与文化的加持, 缺少现代感与传统文化的结合, 不能体现设计的精髓。因此, 如何在平面设计中体现我国传统文化的内涵才是教师需要解决的教学问题。教师要充分了解传统文化的内容, 进行深入研究与认知, 有意识地进行探究与延伸, 并实现文化与设计的结合再创造。教师在教学活动中要进行文化融入的设计, 将教学活动与培养学生传承传统文化相结合, 提升对学生创新精神的培育。同时, 通过对传统文化融入设计的理念进行教学, 让学生的设计中体现文化内涵, 有益于学生对文化的理解与传承, 使传统文化走上更宽广的道路与设计领域, 起到弘扬传统文化的作用。

(二) 形成融合传统的新风格

平面设计对传统文化的融入与应用不是生搬硬套, 而是将元素生动地融入到平面设计之中, 贴合设计主体的同时结合自身的创造力与创新思维, 深刻地体现传统文化的化用与应用, 增加视觉效果的同时增加文化内涵。作为平面设计专业的学生, 在课堂中应当将中国传统元素进行巧妙的化用, 简洁明了的将作品的主题进行准确的表达, 将传统元素作为素材资源与作品进行有机的融合, 不要受到传统思想与传统课堂的限制, 将自己的创新思维表达在作品中, 开放思路进行新颖的融合设计, 形成有自身特色的新风格。教师也要在课堂上鼓励学生勇敢进行创新、大胆创作, 不要收到思想的限制, 创作不应该有思想的束缚, 让学生进行更加自由的想象、打开思路、融入学习的文化知识与传统文化的特点与内涵, 形成自身的创新风格, 宣传并弘扬传统文化。

三、高校平面设计教学中融入中国传统元素的策略分析

(一) 运用媒体设备, 展示丰富教学资源

要对传统文化进行学习与深入了解, 需要先进行实际的鉴赏与大致的了解, 尽量多方面多角度地进行认知与扩充学生的知识面, 首先, 教师要对学生的涉猎与知识进行延伸与扩充, 利用多媒体设备与网络教学资源, 将优秀的教学资源在课堂上进行展示, 应用在作品欣赏课堂中, 让学生对优秀的作品进行鉴赏与参考, 学习如何将作品与传统元素进行有机的融合, 从而增强作品的设计感。教师可以利用投影设备, 将其与多媒体设备结合使用, 在课堂上投影出清晰的优秀作品, 合理利用投影屏幕较大面积的优势, 让学生更加直观的欣赏并进行细节的观察, 同时能集中学生的注意力。在展示的同时教师可以提问学生感想或留给学生进行讨论的空间, 让学生对于优秀作品展开联想, 得出感想与总结, 并将优秀的经验化为自身的积累, 作为日后可以用到的灵感积累, 进一步理解传统文化的应用方式。例如, 教师可以在投影上展示优秀的作品, 将纪录片《舌尖上的中国》的海报设计进行展示与讲解, 留出时间给学生进行自主讨论, 海报将中国的餐饮文化进行精选, 将筷子与山水画等元素进行结合, 让食材与色彩的运用相结合, 运用留白等传统书画艺术的手法表现力的增加, 突出食

物与中国元素的主题,简单的勾勒出中国美食纪录片的海报主题,是融合了传统元素与食物元素的优秀作品,并与纪录片整体的悠然山水的基调相吻合。或是另一版海报中以传统色彩为主,海报主色调是黄色调,将色彩与食物相结合,将美食的素材融入其中,将传统文化元素与食物元素相融合,且在元素选择与色彩搭配上结合了中国元素的特点,整体呈现复古的色调,彰显了中国传统元素的活力。

(二) 完善教学计划,教学融入传统文化

教师要正确看待弘扬传统文化带来的意义与对平面设计教学的作用,平面设计与传统文化相融合,能帮助平面设计的发展创造进行进一步的创新,平面设计教学以中国传统文化为基础,进行符合各式审美的创作,将中华文化元素融入平面设计,丰富了传统文化的内涵,也通过高校的教学反映了当下的经济发展水平的进步,将传统文化融入平面设计教学也能促进二者共同发展,在学生学习的过程中促进学生在传统文化教学中传承并发扬传统文化精神,重视传统文化的发展,使文化的传播途径进一步扩展。教师在进行教学计划设计制定时,应当在教学内容中增加关于传统文化的知识与详细介绍,从而使学生了解文化的内涵,更加重视传统文化与平面设计教学的关系,或利用课程组织学生参与教学活动,以传统文化为主体进行插画设计,增加学生的设计实践活动,让学生在动手绘画中寻找灵感与创造力,让学生通过绘画练习尝试性地将传统文化元素融入自身的创作之中,积累技巧与经验,利用自己的技能将其进行全新的阐述,形成自身独有的风格,为平面设计教学注入新的活力。

(三) 增强教师水平,提高学生创新意识

在进行平面设计教学过程中,高校教师要注重以学生为主体进行课堂教学,教师作为引导者要起到引导学生思路的作用,为此,教师应当提升自身的水平,深刻对传统文化进行理解,将传统文化的学习与认识加入到教学进程中去,同时在课下提升自身的艺术修养,多进行阅读、学习,利用各种传统文化相关书籍与资料来完善自己,参与学校组织的培训,积极提升自身的教育科研水平,深入对优秀作品进行学习,扩宽自己的知识面,提升自身的教学指导能力。通过总结教学经验,制定教学计划,将培养学生的创新设计能力作为教学的重点。学生具备创新能力与创新意识,能够将传统文化元素更加灵活、有创造性地应用在平面设计中,教师也应当开阔视野,将学生的思路打开,鼓励学生进行自由的思考与灵感的发掘。例如,传统文化的纹样是传统文化元素的一种表现形式,但不能完全代表传统文化,纹样往往以服装、器具为载体,而纹样附在服装、器具上后,表达的文化理解与内涵又会有所不同,往往会表达一些象征意义,如蝠纹、如意纹、回型纹、云雷文等,会包含祝福与吉祥等意义,或是专有的纹样,但同时也会存在起到单纯装饰作用的纹样,如水波纹、点状纹等,这就要求能够理解纹样背后所包含的文化背景,并选择合适的元素进行创新的设计,锻炼从多个方向的不同角度进行分析与思考,进行不同文化内涵的斟酌与运用,培养创新能力与创新思维并进行更加深入的思考。

(四) 提高学生认知,深入研究传统文化

要做到在平面设计专业的教学过程中融入中国传统元素,以传统元素为设计灵感进行资源的汇总并在此基础之上进行创新,首先,要做到教师与学生都对对中国传统文化有较为深入的认知与了解,才能在创作时将传统文化的精华与要素进行提炼,深入理解传统文化的精髓,应用在实际的作品创作之中。否则,没有深

厚的文化底蕴的辅助与加持,学生在创作时会难以理解传统文化的内涵与意义,创作的作品只会是元素的累加,各种传统元素无法有机融合,作品的文化内容浮于表面,没有深入的内涵。所以,高校平面设计的教学工作中,教师应当最优先进行传统文化的培训课程,加强师生对中国传统元素的文化理解,打开学生的知识面,让学生的思维与灵感更加活跃,通过相应的培训或讲座课程,教师与学生都能够对传统文化的元素内涵有一定程度的了解,在教学过程中能通过将作品与相应的元素进行结合,从而实现平面设计与传统元素的有机结合,提高自身设计的质量、丰富自身的文化内涵,帮助学生的文化底蕴提升,为今后的设计创作打下基础。将传统文化一讲座或培训等形式,作为课堂的延伸进行讲解,能实现充分挖掘传统文化的文化内涵、结合平面设计教学、实现教学与设计的创新的的教学目标。例如,教师可以在课堂上进行以中国画为主题的传统文化学习,将中国画的山水、花鸟、人物画进行系统的介绍,让学生体会不同题材、不同时代的绘画风格与手法的变迁,重点介绍水墨山水画的由来、流派、重要人物、代表作品等,让学生感受水墨山水的创作手法与创作灵感,将这种极具特色的绘画形式的特色运用到自身的创作中去,形成自身的积累与灵感。水墨画与山水化是设计中常见的灵感来源与素材,如果能够进行灵活运用,可以为学生的设计作品添加更多的传统元素内涵。

(五) 理论实践结合,开展实践教学活动

理论知识要与实践技能相结合,在教学中添加关于传统文化的鉴赏课程、加入传统文化的具体讲解是不够的,学生需要将学到的传统文化相关知识转化为实践并积累经验,为后续的创作做好准备。教师在教学设计中要留出一定空间给学生进行设计的尝试,通实践的过程,学生能对自身的能力与习惯有较为系统的了解,在对学生进行作品分析时,教师也能了解学生的学习程度,帮助学生补充不足之处,从而提升教学质量,帮助学生的理论实践融合。

总而言之,平面设计专业在传统文化元素结合应用的领域中有着良好的前景,随着经济文化不断发展,大众的审美也在不断变化,要求平面设计教师要抓住机遇,将中国传统元素应用到教学之中,把握融合的趋势。在教学活动中,要积极对学生开展正确的引导,提升学生的创新能力与元素运用能力,灵活、开放的进行设计,促进其水平的提升。

参考文献:

- [1] 吴艳. 中国传统视觉元素对现代茶叶包装平面设计的作用研究 [J]. 福建茶叶, 2022, 44 (04): 87-89.
- [2] 蒋渊博. 中国传统图形元素在现代平面设计中的应用研究 [J]. 大观 (论坛), 2018 (01): 52-53.
- [3] 樊林. 中国传统文化元素在平面设计中的应用研究 [J]. 课程教育研究, 2017 (13): 233-234.
- [4] 庄晓腾. 试论中国传统元素在当代平面设计中的结合运用 [D]. 苏州大学, 2012.
- [5] 孟献忠. 中国传统绘画元素在现代平面设计中的应用及研究 [D]. 湖南师范大学, 2009.