

探究中国画在艺术设计教育中的作用

包荣华

(常州纺织服装职业技术学院 江苏常州 213164)

摘要: 中国画是我国本土文化,且具有悠久的发展历史和文化价值。在艺术设计教育中,加强中国画的运用,有利于更好提高学生综合素质、专业技能,也可以拓展艺术设计素材,对艺术设计教育带来有益补充。鉴于此,本文简要分析中国画与艺术设计的关系,探索在艺术设计教育中的中国画作用,最后提出中国画在实际教育中的运用策略,以此更好促进艺术设计教育的创新发展。

关键词: 中国画;艺术设计教育;创新发展

引言

在多元化的时代语境下,加强中国艺术设计本体特征的优化发展尤为重要。而且在当代艺术设计教学领域中,越来越多人关注中国画的运用。结合中国画特有的绘画艺术语言,在艺术设计教育中,合理运用中国画,可以提升学生专业技能。

一、中国画与艺术设计的关系

新时代下,我国设计艺术需要坚持走自己的发展道路,通过不断创新,提高实际的发展水平。同时,在实际发展中,需要有坚实的根基,这方面的根基需要建立在国家传统文化的基础上,如此才能获得良好的发展。假如我国设计艺术的发展与中国传统文化脱离,则必然会迷失前进和发展方向,无法获得理想的发展成效。现如今,在艺术设计教育中融入中国绘画艺术中的文化内涵、表现形式等内容,促进传统绘画艺术和设计艺术之间的有机结合,能够在很大程度上促进国家现代设计艺术的创新发展。其中中国画和艺术设计的关系主要体现在互融性方面。总的来说,在我国传统绘画艺术中,中国画是重要组成部分。不仅有着更为悠久的历史,更是包含着深刻的绘画理论内涵,有着线条流畅、造型活泼生动等特点。在实际发展中,拥有中国传统绘画艺术生命性、动态性。许多个性鲜明的艺术个体才会组成设计艺术作品,在组成期间融入了许多艺术形象和文化内涵,进而让设计艺术的传统文化底蕴更加丰富,具有更为鲜活生动的艺术形象。在中国画的创作中,很多创作者融入了多种“理性”色彩,同时,中国画又十分重视自然物象的精神内涵。并且通过特殊的语言符号来表达其造型特点,其中蕴藏着更加丰厚的内涵,例如,梅、兰、竹、菊。在实际创作过程中,创作者通过运用花草的外在形象来将特定的内涵气节融入其中,赋予作品特定的内涵气节。中国画在创作中和中国人的传统思维方式充分结合,重视对“意境”方面的表达。为了更好地将中国传统文化艺术特点通过设计艺术表现出来,无不需要运用中国画中的象征意念、空间虚拟等方法将设计艺术作品的中国意蕴和味道更好体现出来。

二、中国画在艺术设计教育中的作用

(一) 提高学生综合素质

中国画可以将我国传统文化精髓展现出来,在其中也包含十分丰富的文化底蕴。目前在艺术设计教育过程中,加强中国画的运用,对中国画元素进行充分吸收和融合,能够让艺术设计教育方面的学生获得良好发展。并且除了可以拓展学生的专业素养和综合素质以外,还可以引导学生更加全面和系统地认识传统文化。使学生可以在较为专业的角度对设计中所包含的

传统文化进行有效阐述,还可以对传统文化在作品中所展现出的魅力进行全面的阐述。同时,中国画艺术不仅具有十分独特的创作手法,更是有着丰富多彩的审美风格。在艺术设计教育中,让学生有效学习中国画,可以使学生更深入地探索与分析中国画中所包含的审美原理,也可以对其中的艺术内涵有一定体会。众所周知,在中国画艺术创作中,绝不只是单一地进行线条勾勒,而是需要和传统绘画、书法等相关艺术元素进行有机融合。还需要在具体创作中充分把握作品结构、技巧、线条等,将艺术设计所包含的艺术价值和精髓更好展现出来。学生在学习中国画的过程中,可以更好提高自己的艺术作品创作效果,也可以很好地感受到传统文化。进而更好地在创作期间提炼新知识,不断实现多方面提高综合素质的目标。除此之外,在艺术设计教育中,让学生充分地学习中国画,可以更好增加学生在艺术设计方面的民族自豪感,也可以让学生形成对传统文化的浓厚情感。然后主动地在艺术设计创作中融入中国画的元素和理念,进而促进学生综合素质的有效提升和发展。

(二) 提升学生艺术设计专业技能

一方面,在科学技术日益更新的背景下,新时代的社会对艺术设计专业人才培养提出了更高的目标要求,强调相关人才需要拥有扎实的专业知识和技能,也需要具备一定的综合能力。在这样的环境下,就需要艺术设计教育不断进行优化和创新,提高良好教育效果。就当前艺术设计教育在人才培养目标方面来说,应该将人才培养目标放在全能型实践人才的培养方面。并且需要艺术设计教育在设置当前已有课程内容的时候,也需要加强中国画教学的实施与开展。从而使学生的专业技能得到进一步拓展,不断强化学生的素质。现如今,在艺术设计教育中,加强中国画的充分融入和教学,可以帮助学生更好学习中国画内容,也可以让学生在学的基础上,设计出更加多样的艺术设计作品,进一步将现代艺术设计的思维展现出来。另一方面,加强艺术设计教育中中国画的应用和教学,能够改变学生的艺术设计理念,也可以在很大程度上拓展学生这方面的理念,提高学生充分理解和运用中国画元素内容的效果,进而让学生在设计中将传统艺术和现代艺术融合。而且对于我国传统艺术国粹的传承和发展来说,学生加强传统艺术和现代艺术设计的融合,也可以更好实现其传承和发展,更能提升学生的民族自豪感。并且对于缺少良好创作理念和实践能力的大部分学生来说,通过中国画课程教学以及相关知识的学习,也可以使学生更好运用其中的传统知识和内容,不断获得良好的创作理念,提高实践能力,进而逐步地强化和发展学生的专业技

能。

(三) 拓展艺术设计素材

通过对现代艺术设计作品的分析发现,现代的大部分优秀艺术设计作品都运用了中国传统的绘画元素。而且也在很大程度上展现了其绘画元素的运用价值,运用传统中国画元素和现代艺术的融合,探索现代艺术设计中的传统绘画融合点,除了满足目前我国群众的审美意味,更是将现代艺术设计中运用传统绘画元素意识、实践能力展现了出来。从艺术设计教育教学方面来说,需要充分掌握中国画传统艺术,还需要在现代艺术设计中合理运用相应的元素,更要引导学生在艺术设计作品中充分体现中国画的相关元素和内涵。如此一来,不仅会使学生所创作的艺术设计作品体现出十分浓厚的传统绘画风格,还会更好提高创作效果,不断得到更多大众的青睞,从而提高艺术设计教育水平和效率,并且这方面也使中国画在艺术设计教育中的应用更加具有价值。

三、中国画在艺术设计教育中的应用策略

(一) 合理制定艺术设计教学计划

一方面,艺术设计教育需要加强国际性专业设计人才的培养,并且为这方面的人才培养而服务。所以,在制定教学计划的设计中,需要将为学生将来的艺术设计发展前景提供服务当作重要目标,然后对教学计划展开有效地制定。同时,需要促进中国绘画艺术和设计艺术之间的充分结合,让学生可以对对中国绘画艺术中的文化内涵有一定了解,更好掌握其中蕴藏的民族精神。在教学中,教师还需要带领学生系统地学习和理解中国画知识。尤其是与中国画有关的绘画艺术美学原理,带领学生对其中的艺术进行体会和感受,比如,感受线条、造型等内容中所包含的艺术规律。这样才可以充分提高学生学习效果,提升学生为艺术设计发展进行努力和作出贡献的意识。另一方面,在确定教学目标的基础上,学校和教师需要加强教学方案的有效优化。在艺术设计教学方案中,可以包含学生学习中国画的教学内容、方法、过程等,也可以融入与中国画有关的元素、技能、方法等。从而真正实现教有所依,学有所益的目的,提高学生的学习效果。

(二) 优化艺术设计教学内容

在艺术设计教育中,为更好应用中国画,需要对现有的艺术设计教育内容进行创新和完善。从而在良好内容的带领下,提高学生学习效果。学校和教师在选择和安排教学内容的过程中,需要合理地安排中国画教学内容,并且将这方面的内容当作教学重点。一方面,在优化艺术设计教学内容中,可以重点宣传中国画艺术中的传统文化。并且促进传统文化和现代设计理念之间的融合,还需要将中华文化的精髓和绘画技法融入到教学内容中。更要将中国画中的思维方式揭示出来,从而帮助学生学习到更多的教学内容。与此同时,在教学中,可以融入与经典画作有关的中国画教育内容,引导学生对其中的文化内涵进行学习。并主动吸收和运用其中的精华,进一步提高学生的设计创作效果。另一方面,在教学内容的优化创新中,需要重视中国传统绘画理论知识的教育,将这方面的内容融入其中。并且带领学生了解中国绘画史,充分鉴赏绘画作品。从而使学生的艺术视野更加广阔,提高学生的良好设计能力,让学生成

为有民族意识的设计者。除此之外,在艺术设计教育内容中,需要包含关于学生综合能力培养的重点内容,其中主要包含文化素质、鉴赏能力、思想素质等内容,提高学生思维能力的培养力度,使学生能够更好地使用中国画中的优点和内容表达自我,合理展开艺术设计。

(三) 创新艺术设计教学方法

目前,在艺术设计教育发展过程中,为发挥中国画对于教育的优势作用,需要创新艺术设计教育方法。首先,可以采用多媒体教学方式,让学生对中国历代著名画家个人经历等内容进行有效地欣赏,也可以让学生对著名画家的艺术修养和作品特点等进行有效学习。从而使学生的学习范围更加多元,不断帮助学生积累知识,增加知识方面的储备量,进而获得理想的学习成效。其次,采用讲授和绘画实践的教学方法,推动中国传统绘画中的题材内容等和学生绘画实践之间有机融合。进而将理论和实践融合特点展现出来,使学生能够将知识运用到实践当中。最后,教师可以采用传统和现代有机融合的方法,对学生展开充分的培养与训练。在现代设计创作中融入中国绘画基础训练,加强创作和训练之间的有机融合。进而在帮助学生了解中国绘画原理的同时,让学生更好地进行艺术的设计,发挥中国绘画原理为设计艺术进行服务的作用,促使学生更好地在设计艺术作品中体现传统绘画艺术元素等知识。

结语

中国绘画艺术在传承和发展过程中有着十分悠久的历史,其中也蕴藏着比较深刻的内涵和价值。为了更好促进中国画和艺术设计教育之间的结合,需要学校和教师提升中国画运用的重视度,积极明确教学重点。并且针对这方面的教学重点不能只是局限在训练学生绘画技法和技巧方面,还需要更多地理解和探索中国绘画艺术的民族特色、文化内涵等。所以,在艺术设计教育运用中国画的过程中,需要合理设计教育计划,进一步确定教学目标。还需要在制定合理的教学计划的同时,具有重点和针对性地选择教学方案。从而提高教育的水平,促进中国画在艺术设计教育中的全面运用和实践。

参考文献:

- [1]武建亭.中国画课程在艺术设计教学中的应用及重要性分析[J].福建茶叶,2020,42(04):122-123.
- [2]刘娟.中国画在高职艺术设计基础课中开设的必要性[J].科技风,2020(04):43.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.202004041.
- [3]欧来荣.中国画与艺术设计中的点线面之异同[J].美术教育研究,2019(03):26-27.
- [4]王海峰.论中国画课程教学对艺术设计专业学生通识教育美学素养与设计实践的影响[J].美术教育研究,2018(21):106-107+109.
- [5]张洪波.中国画课程在艺术设计专业教学中的意义及现状分析[J].才智,2017(33):19-20.

包荣华,男,汉族,1976-11,江西鄱阳人,常州纺织服装职业技术学院,讲师职称,艺术设计专业带头人,硕士学历,硕士学位,博士在读,研究方向:主要从事美术学、设计学研究。