

传统文化元素在视觉传达设计专业课程教学中的 创新应用研究

刘 杨

山东财经大学东方学院, 中国·山东 泰安 271000

【摘要】本研究围绕传统文化元素在视觉传达设计教学中的运用进行深入考察,探讨其对提升专业课程教学质量的重要性。通过对传统文化和视觉传达设计核心要素的剖析,揭示两者在教学实践中存在的融合障碍,并在此基础上提出有效的创新教学策略。该研究不仅分析当前视觉传达设计课程在整合传统文化方面遭遇的困境,同时也为教学内容的创新整合提供相应路径。在教学方法层面,本研究提出多元化的教学手段,期望通过创新实践强化学生的设计思维与文化认知,最终实现传统文化在视觉传达设计教学中的深度融合,以促进学科交叉与发展,丰富设计专业教育的内涵。

【关键词】视觉传达设计; 传统文化元素; 教学创新; 设计思维; 文化认知

【基金项目】山东省文化艺术科学协会 艺术教育专项课题: 传统文化元素在视觉传达设计专业课程教学中的创新应用研究 立项号: L2023Y10210032

随着设计一体化进程的推进,具有丰富内涵和艺术魅力的传统文化在视觉传达设计专业课程中的创新应用也成为了教学中的重要研究方向。本文旨在探讨传统文化元素在视觉传达设计专业课程教学中的创新应用,为相关融入传统文化元素的教学实践提供一定的参考。本文将根据视觉传达设计专业课程内容、平面设计现状等诸多影响,探索传统文化元素和视觉传达设计专业课程的契合点,阐释传统文化元素在视觉传达设计专业课程教学中的应用,力争为平面设计的创新发展寻找有效的途径和方法,设计出具有民族特色、地域文化的中国设计,扩大中国文化的影响力。

1 传统文化元素解析

1.1 传统文化内涵与特点

中国有着几千年的文化积淀,传统文化元素内容丰富多样,如京剧脸谱、吉祥图案、服饰纹样等,这是对历史的继承和证明,体现我国民族特色和人文精神。“中国设计”和“中国制造”已经成为一张展示中华文化 and 经济软实力的重要名片。随着大众对中国传统文化的尊崇,书法、绘画、图案纹样等传统文化元素融入到现代平面设计、产品设计、品牌设计、包装设计、书籍装帧设计等视觉传达设计领域,其运用融合日渐广泛,并且对现代设计产生了重大影响,让“中国设计”走向了世界设计舞台。

传统文化元素不仅仅是中华文明的浓缩精髓,也是华夏文明的符号载体,精神内涵丰富。在视觉传达设计专业课程教学中,将中国传统文化元素进行融入设计,有利于提

高视觉传达设计课程体系的系统化建设,可以为学生提供更多的设计元素,激发学生的创作灵感,提高其审美素养和设计水平,可以让视觉传达设计作品更具有文化底蕴和民族特色,彰显传统文化的博大精深,培养现代设计师的民族自豪感和国际设计文化视野,推动传统文化在现代设计中的发展,为中国设计走向世界设计奠定自信基石。

1.2 视觉传达设计的要素

视觉传达设计作为艺术设计课程的重要门类,主要研究进行平面设计、广告设计、包装设计、海报设计、展示设计、标志设计。例如:道路两侧广告牌、灯箱的设计,食品、日用品包装的设计,企业、品牌标志的设计,博览会、商场的展柜、展品的布局设计等。

视觉传达设计专业的课程设置需要与传统文化发展结合,这是专业学科建设的需要,也是符合设计行业发展的需求。传统文化元素和视觉传达设计专业课程相契合,把传统文化元素进行提炼、抽象、变形并加以运用到现代设计中,是对传统文化元素的创新,使其符合现代人的审美观念和现代科技的发展,这也是对传统文化的传承,也让传统文化有了新的落脚点,让设计元素能够与时俱进地适应现代社会的审美需求,让运用传统文化元素的视觉传达设计更好地被大众所接受。

传统文化是视觉传达设计的设计要素的重要来源,其创新应用对于丰富作品的内涵、拓宽设计思路、提升设计水平具有重要意义。通过对传统文化元素的深入解析和创新应用,可以更好地推动视觉传达设计的发展,使之更加符

合当代社会的多元化需求和国际化视野。

2 课程教学的现状与问题

2.1 视觉传达设计专业教学现状

当前,视觉传达设计专业课程在高校教育中的地位日益重要,吸引着越来越多的学生投身其中。然而,传统的视觉传达教学模式在一定程度上已经无法满足时代发展的需求。同时,一些教学中存在着知识结构滞后、内容单一、教学手段陈旧等问题。对于教学现状,我们需要深入的剖析与反思。

首先,在传统视觉传达教学中,教育教学内容主要以西方设计理论为主,忽视了中国传统文化元素的深度挖掘和创新应用。其次,在现实教学中,学生们往往只是被动地接受知识,缺乏灵活的思维和创新的能力。此外,教学手段单一,大多集中在纸质图文的二维设计上,忽略了当下的多媒体和交互设计的重要性。

然而,在视觉传达设计专业教学中,我们不可忽视中国传统文化的积淀与影响。因此,我们需要采取切实有效的措施,深化传统文化元素的融入。通过引入中国传统绘画、书法、剪纸等形式,丰富教学内容,激发学生的创作灵感。同时,运用现代科技手段,拓展教学方式,例如平面设计、动态影像设计等,以培养学生的多样化设计技能。

综上所述,当前的视觉传达教学现状存在一定的问题和挑战,但也蕴含着丰富的创新与发展空间。通过深化对传统文化元素的挖掘和灵活运用,可以为视觉传达设计专业课程注入更多的文化底蕴和时代特色,激发学生的创造力和设计思维,促进专业教学的更好发展。

2.2 课程教学中的传统文化困境

我国视觉传达设计专业课程的教学版块和培养模式很大程度上是受西方设计思想的影响,专业课程的设置也是对西方包豪斯设计学校的学习借鉴,很多平面设计也是受到国际风格的影响。随着国潮风的不断盛行,带有中国传统文化元素的视觉设计越来越受到大众喜爱。我国建筑设计大师何静堂曾说:“对一个国家来说,任何一个文化的发展离不开传统文化,如果隔断了传统,就是等于隔断了血脉,就会迷失方向,丧失根本”。传统文化是中华民族宝贵的文化遗产,具有丰富的内涵和独特的艺术魅力。然而,在课程实践教学,传统文化元素的应用并不尽人意。

在教学内容中,视觉传达设计专业课程可以引入中国传统文化元素的相关课程,如书法、国画、剪纸等,通过对这些传统文化元素进行溯源,可以丰富课程体系,是对

传统文化的挖掘和应用。对传统文化元素进行创新性的设计,让文化与设计进行有效契合,是视觉传达设计课程教学中亟待解决的困难。

在课程教学中,缺乏对传统文化元素的深化设计。许多视觉传达设计专业课程在运用传统文化元素时,仅仅停留在对传统文化元素的形式运用,缺乏对其深层次文化内涵的挖掘和再设计,导致传统文化元素在课程中变得单调枯燥。所以,如何引导学生对传统文化元素的深度理解,也是当前课程教学中需要解决的问题。

在课程教学中,传统文化元素的应用往往不能与设计实践相结合。传统文化元素在课程教学中往往被孤立教授,缺乏对现代审美和大众需求的考虑,导致传统文化元素在课程中难以引起学生的运用热情。如何实现传统文化元素与现代设计的有机结合,也是当前课程教学中急需解决的问题。

最后,在视觉传达设计课程教学中,传统文化元素的应用往往缺乏实践引导。传统文化元素的应用往往停留在理论和概念层面,没有足够的项目式教学和案例式教学的分析体验,会导致学生难以将其运用到实际设计中。因此如何在课程教学中注重实践性和案例引导,也是当前课程教学中需要攻克的问题。

传统文化元素的运用在视觉传达设计专业课程教学中面临很多问题,只有寻求创新的教学模式和方法,才能让传统文化元素在视觉传达设计中得到更好地应用和发展。

3 创新应用策略探讨

3.1 教学内容的创新整合

在视觉传达设计专业课程教学中,创新整合教学内容,让传统文化在视觉传达设计中的设计元素最大化,这是一个需要认真思考并值得探讨的问题。

教学内容的创新整合,实质上是要把传统文化元素有机地融入到视觉传达设计专业课程中,使其成为学生学习的一部分,而不是孤立存在。在实际操作中,我们可以从以下几个方面入手。

丰富视觉传达设计课程设置,完善其教学安排,设计以传统文化元素为主题的教学环节,让学生在设计实践中学习对传统文化元素的运用。比如,在色彩设计课程中,可以把敦煌壁画的色彩特点作为必修内容,引导学生在色彩搭配和运用中融入更多文化尝试。同时,设计相关实践课程,如“传统节日海报设计”等与传统文化元素相关的设计课题,提高学生实践能力。

通过分析成功的传统文化元素设计的应用案例,系统梳理传统文化元素,引导学生对传统文化元素进行探索研究,鼓励学生参加各类比赛,提高其设计实践能力。可以邀请对传统文化有研究的艺术家、设计师入校园进行讲座,分享他们在设计实践中对传统文化元素的运用和创新。

此外,可以通过跨学科合作,让传统文化元素得到更加宽泛自由的应用。比如,可以鼓励视觉传达设计专业的学生通过和文学、历史等专业的学生进行跨学科合作,共同完成关于传统文化元素的相关设计项目,从而促进学生之间的交流和合作,培养综合能力。同时还可以引导学生利用数字化技术,如3D建模、AR等参与到有关传统文化元素的相关设计当中,增加学习的趣味性。

作为教学主体,在教学内容的创新整合中,教师发挥着至关重要的作用,无论是教学资源库的收集、整理,还是线上教学平台的提供,教师都应积极探索和研究传统文化元素在设计教学中的应用,不断更新教学理念和方法,激发学生对传统文化元素的兴趣。

综上所述,教学内容的创新整合需要综合运用课程设置、案例分析、跨学科合作和教师引领等多种方式,让传统文化元素得到合理而深入的应用,从而推动视觉传达设计专业课程的发展和学生的设计创新能力和文化素养。

3.2 教学方法的创新

传统的视觉传达设计课程的教学方法已经无法满足现代社会对视觉传达设计人才的需求,只有新的教学方式和方法,才能应对不断变化的设计环境和市场需求。

教学方法需要紧跟时代潮流。随着科技的发展,传统课堂教学已经无法满足现代大学生的探索需求。因此,引入科技手段,如多媒体教学、虚拟现实技术等,可以帮助学生更好地理解和应用传统文化元素。通过结合科技手段,可以使学生在视觉传达设计专业课程中更加深入地理解和运用传统文化元素,从而提高课程的实用性和吸引力。

教学方法的创新可以采用多元化的教学方法,如结合项目驱动教学法、案例教学法等,结合项目实践,让学生通过实地考察、实践操作等,学习和运用传统文化元素,可以让学生更加深入地理解传统文化元素的内涵和运用方法,培养其设计思维和设计能力,也在实际操作中提高自己的设计水平和创造力。

最后,传统文化元素在视觉传达设计中的应用涉及多个学科领域,教学方法的创新还需要将跨学科知识进行有效整合,让学生多角度理解传统文化元素,从而更好地在视

觉传达设计中进行创新应用。

教学方法的创新对于传统文化元素在视觉传达设计专业课程的教学中的重要意义。通过教学手段的创新,教学方法的跟进,对传统文化元素强调实践性教学和跨学科融合,可以更好地帮助学生理解和运用传统文化元素,从而提高课程的实用性和吸引力。

4 结论

站在社会大众的多元化审美和实用需求角度来说,传统文化是中华民族传承的重要载体,有着独特的艺术魅力和审美价值,这对于视觉传达设计专业课程教学中的创新应用有着重要意义。

从理论意义角度讲,在教学中融入传统文化元素,可以让视觉传达设计形成独有的艺术氛围特点,彰显传统文化的博大精深,培养现代设计师的民族自豪感和国际设计文化视野,为中国设计走向世界设计奠定自信基石,这也为视觉传达设计提供了多元化发展道路,它会承担起融入世界设计、影响世界设计的时代使命。

从实践意义来看,当代视觉传达设计专业课程教育只有融入新时代元素,并立足于传统文化,才能更好地激发学生的创作灵感和设计想象力,提升学生对传统文化的认知和理解,促进视觉传达设计专业课程的教学创新,促进学生对设计进行独特思考和表达方式的探索,为学生的文化素质提升和视觉传达设计发展做出积极贡献。

参考文献:

- [1] 张晓燕,郭晓静,王彦,等.传统文化元素在视觉传达设计专业课程教学中的创新应用研究[J].艺术与设计(理论),2020(3):105-107.
- [2] 刘明浩.视觉传达设计中传统文化元素的应用研究[J].美术教育研究,2022(4):64-65.
- [3] 张新然,陆永萍.基于传统文化元素的视觉传达设计教学创新[J].教育现代化,2022(27):55-57.
- [4] 杨瑾,孙蕾.论视觉传达设计中传统文化元素的运用[J].包装工程,2019(14):13-16.
- [5] 李慧,陈浩.传统文化元素在视觉传达设计专业课程教学中的实践探索[J].中国多媒体与网络教学学报,2021(3):34-36.

作者简介:

刘杨(1988.1—),女,汉族,山东省泰安市,学历研究生,讲师,研究方向:艺术设计,环境设计。