

民族元素重构下视觉传达设计专业创意设计教学探索

李园园

人文艺术学院 视觉传达设计系, 中国·云南 昆明 651700

【摘要】现在民族元素比较流行,例如具有民族特点的语言、符号、色彩等已逐渐在视觉传达设计中得到运用,不管是从审美而言还是其中的商业价值和文化价值,民族文化都值得我们继续使用并使其为广大人民群众接受。民族元素不仅能够传播传统的民族文化还能能为设计者在进行设计时带来灵感,促使现代视觉设计行业不断进步。因此视觉传达设计已经是学习设计专业的必修课程了,学校开展这门课程就是为了学生在念完大学之后在市场中可以更好的开阔学生的视野,让学生在找工作的时候可以占一些优势。这篇文章就是希望可以跟据现在课程的特点对视觉传达设计专业的课程进行设计和优化。

【关键词】视觉传达设计; 教学方法; 优化

【基金项目】2021年度云南省教育厅科学研究基金项目:“云南元素+”解构与嬗变:应用型本科高校创意设计教学实践研究,项目编号:2021J0898。

民族元素和视觉传达效果都是一个变化比较的大的行业,学生在真正接触社会之前都是在学校里面进行学习的,学生从老师哪里得到知识,现在的互联网比较发展,一些学生开始在网络上进行学习,但是专业性的知识和技能几乎都是来自于老师的教导,学生对于民族元素重构的视觉传达设计的认识有很大的误区,应该让学生体验一下,之后需要设计时设计元素就容易想到。

弘扬传统的工艺美术文化和设计教育的融合是时代发展的必然趋势,我国的文化建设与经济发展都需要青年设计师的不断努力,企业文化产业的发展也离不开他们的努力。传统文化对于年轻人来说需要一个逐渐接受的过程,可以通过将传统的工艺美术文化与视觉传达设计相融合。在是设计过程不断进步发展的时候,视觉传达设计的设计者,对于传统工艺美术也可以有他们自己的理解并能设计者带来创作的灵感。

1 设置课程的目的

现在很多的学校都开始增加了视觉传达设计这门课程,这门课程并不是在学生开学的时候就开始的而是在学生大三的时候才开放,这门课程最主要的一个目的就是增加了学生对设计专业的了解,最重要的就是在以后的就业中可以有更好的机会,就算以后学生不从事关于民族元素的设计但是视觉传达设计课程可以加强学生的精神知识和开阔学生的视野^[1]。

而对于设计而言,其本质就是为了满足人们的需求,解决人们在日常生活中所遇到的困难并且能够有一定的美感的存在。而对于研究设计而言,就是说他要研究人们的需求,并能够把人们的需求落实,从而使其具体化成一个产品,这个设计能够让人们通过它体会到产品的质量和优势,从而能够促使消费者的购买欲望的产生。对于视觉设计而言,主要是通过视觉向人们传递所想要表达的信息,视觉设计主要通过利用文字、图形、色彩作为他们进行艺术创作的基本要素。

学习设计的学生在课堂上只是接触书本上的知识,特别是学生在课本上学习的知识只是理论性的知识,学生没有实践的能力。开展关于民族元素的视觉传达设计课程可以让学生在课堂上就对自己学的知识在那些方面可以运用做出相对具体的了解,因此开展这门课程可以说对学生是很有帮助的。例如,学生在学习完关于民族服装元素设计时,如果只是在书本上看到内容而不进行实践,他们所学的知识就不能很好地运用到实际生活中,但是相反地如果学校可以开设视觉设计课程,那么学生就可以将自己所学的知识根据课程结合起来,对于学生增强设计感也有很大的帮

助,这也可以体现出视觉设计课程的重要性。

2 根据课程合理定位

视觉设计课程本身就是一个涉及范围比较广泛的课程,视觉设计主要就是对学生的综合素质进行提高的,在进行教学时需要多元化的教学方式。因为学校在开展视觉设计的目的就是想要学生可以在对作品进行设计的时候不要被自己的思维固定,在进行设计时主张多元化。

民族元素视觉设计只是短期的课程,因此学习的时候比较地短暂,在学习的过程中需要学生和老师积极的配合。老师在课堂中是占有主导地位,学生的思路和想法都是根据老师的引导进行的,因此老师需要在课堂中讲解得细致一些,让学生可以更好地理解知识。在课堂中要让学生加强发现问题的能力和扩展自己的思维,因为设计行业就是一个竞争很激烈的行业,特别现在民族元素行业更是一个比较吃香的行业,这就要求从事视觉设计的人时刻关心消费者的需求。设计专业不只是单纯的设计,还有就是设计、制作和应用这三个环节,因此需要学生对视觉传达行业有一个清晰的认识^[2]。

例如,老师在进行讲解的过程中可以通过对民族文化的介绍和推广来使学生们能够了解关于民族的元素,使学生们在这方面有所积累,从而在进行创作时才有可能快速且合理地想到民族元素,并对他们进行使用。

3 视觉课程存在的问题

3.1 教师方面的问题

由于视觉课程这门课是刚开始在学校进行的,很多学校的老师在教师配备方面是不完善的,因此老师在对学生进行教学的时候,教学方法和理论知识都有很大的欠缺。甚至有一部分的老师他们的专业都不是和视觉课程相关的知识,只是其他课程的代课教师,因此在进行教学的时候对于专业知识的解释也不是解释的很清楚,这对理解专业的知识有很大误导,这就说明老师在视觉课程方面的重要性。

3.2 学校资源的问题

刚开始进行视觉教育课程的时候,学校对于相关课程的资金投入就会比较的少,但是视觉传达课程本来需要的资金就比较的多。特别是视觉传达课程需要的设备相比其他课程需要得更多,但是如果资金跟不上,设备就不是很完善。设计视觉传达课程的其中一个目的就是为了让学生更好的接触实际,开阔自己的眼界,但是设备跟不上就达不到目的。没有让学生学到想要的知识,

一方面会让学校的资源造成浪费, 另一方面也会浪费学生的时间。这也从侧面看出了课程的成功在很大程度上就是取决于学校领导的支持和重视。例如, 如果学校设计的课程和方案都是非常合理, 执行力和适用力都是比较的强, 但是只是由于学校的学校领导的不重视, 对于资金的支持也不到位, 最后方案的进度肯定就会大打折扣, 成功的几率就会很小^[3]。

4 对于视觉传达课程的解决问题

4.1 引进和培养人才

学校缺乏对于视觉传达课程的专业人才, 因此学校的管理者应该对人才方面进行重视, 应该加大对视觉传达的课程人才的引进和培养。但是在引进和培养人才的同时应该注重老师的专业能力和品德要求, 一个合格的老师可能只是有很好的专业能力, 但是一个合格且优秀的老师一定是有好的品德和专业能力。因此在选拔老师的时候不能只是专业能力强, 而没有良好的品德。良好的品德, 是老师的必备条件, 如果进行教学的老师品德不过关, 在教导学生的时候会将学生引入歧途, 对学生以后的发展也有很大的坏处, 对于学生的心理也会造成一定的影响。

4.2 加大资金投入

视觉传达课程需要的资金量比较大, 因此学校的管理组应该大力的支持特别是在资金的投入方面应该加大的支持。因为很多时候资金往往影响着一个个项目的成败, 很多项目就是因为资金链断裂导致的项目失败, 这也可以看出资金的重要性。视觉传达课程在资金充裕的情况下就可以引进很多先进的设备, 在对人才进行培养的时候也可以提供更加优质的条件和资源并且在发现人才时也可以用资金留住人才。因此, 现在视觉传达课程较大资金投入是迫在眉睫的。

5 合理安排, 组织学习

视觉传达课程设计的课程时间相比于专业课是比较的短的, 关于民族元素重构下视觉传达设计的课程应该也是比较短的, 但是视觉传达设计就是一门知识信息比较多的, 元素的分布也较广的学科, 因此在教学时要采用和以前不同的方式进行, 可能让学生学到更多的知识。视觉传达设计我国近段时间才提出来的, 因此关于视觉设计的课程还不是特别的完善, 在开始进行时可以借鉴一些成果的例子, 在别人成功的基础上总结别的学校成功的经验, 在他们的基础上进行创新和改变, 这样民族元素重构下视觉传达设计的课程才会完美的进行^[4]。

5.1 行业的相关概况

老师在进行教学之前学校应该集体向学生们用PPT向学生介绍一下视觉传达在学习时可能会涉及到的, 和这些行业的特点进行了解, 重点介绍一下民族元素重构视觉传达设计相关行业的就业优势和现在的分布情况。

例如老师在进行傣族文化的相关元素的讲解的过程中, 可以通过相关的图片、视频等对这个民族进行介绍, 从而不断延伸到他们的民族元素, 这不仅能够给学生留下较为深刻的印象, 这对于老师的课堂效率也有很大的提升。

5.2 参观交流

学校可以组织老师和学生去博物馆和美术馆进行参观, 因为在博物馆和美术馆里可以看到更多的文化遗产的实物, 是提高学生文化艺术修养的重要场所。学生下看到的艺术品多了之后, 在记忆中也会有一定的印象, 在之后进行设计时学生的灵感就会比较的新颖。

学生在平常的生活中也要学会观察。学生在就业之后从事设计需要设计许多的商品, 不可能只是关于民族元素还有关于其他的设计。一些大型的商城的设计是比较的受欢迎的, 因此老师可以选择一些大型商场让学生对它们的设计进行观察, 并对得到的经验进行总结。将实际情况中的案例展现在学生面前, 不仅能够让学生不断了解到民族元素的运用场景, 还能为学生们运用民族元素提供灵感。对于大型商场而言, 其本身的设计都是有一定的基础的, 老师结合具体的案例来进行讲解的过程中, 不仅有助于学生的锻炼还能提高教师的能力, 一举两得^[5]。

5.3 成果展示

老师在讲解完课程之后, 老师可以让学生根据自己的灵感设计出一件觉得满意的作品, 老师可以让学生在课堂中讲解一下自己的想法和设计的思路, 之后老师进行评分和点评也适当地提出自己的意见, 如果学生有好的意见和看法可以提出来。用这样的方法来检测学生的学习成果可以让学生知道自己的设计的闪光点, 学生也可以从其他学生哪里知道一些好的点子和想法, 对于学生提升自我也是一个很好的机会。

学生们在进行自我展示的过程中查漏补缺, 并且能够锻炼自己的个人能力。但是对于老师而言, 应该结合每个学生自身的特点来进行成果展示, 此举不仅能够满足学生们对于课堂需求, 还能够使他们不断地成长和进步。

6 结束语

元素重构视觉传达设计不是让学生一直在学校不走出校门, 相反需要学生可以走出学校的大门, 真正的去接触设计这个行业, 通过眼睛看到的进行设计, 有一种真实的感觉。

视觉传达教学不仅可以让学生在以后的就业中占据很好的优势, 让学生学到更多的知识、增长自己的社会阅历, 而且也可以让老师的专业能力逐渐地提高。并且视觉设计与民族元素的结合正好贴合了如今中国风的时代趋势, 这也对于此时学设计的同学们提出了更高的要求。现在是一个信息的时代, 社会上的流行元素一直在改变, 虽然民族元素是当下比较热门的词语, 但是民族元素的运用也一直在改变, 人们对于文化的包容度也越来越广, 因此设计需要时刻的观察社会中热门的事情和流行的元素, 这样设计出来的商品才会跟得上时尚的潮流。

参考文献:

- [1] 陈家友. 开阔艺术视野传承民族文化——谈高校音乐专业学生田野采风[J]. 大舞台, 2010(6).
- [2] 邵珠春. 论民间美术在当代的生存之道——培养民间美术的受众[J]. 美术大观, 2013(11): 69-69.
- [3] 李庆英, 赵鑫, 王彩, 陈静, 荣沛, 袁京琪. 从日本动画片的收视情况看中国动画受众的心理需求[J]. 安徽文学, 2019(08): 13.
- [4] 姚菊敏. 思维创造传达——图形创意教学随感[J]. 包装与设计, 2016(11).
- [5] 寻胜兰. 新民族图形[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.

作者简介:

李园园(1984.2-), 女, 满族, 辽宁新民人, 研究生, 副教授, 研究方向: 视觉传达设计。