

传统文化元素在艺术设计专业教学中的创新应用研究

——以商业插画课程教学实践为例

殷雨晴 唐剑宇

(南方学院 广东省广州市 510970)

摘要: 随着我国文化输出的不断增强,传统文化元素渐渐形成了一种符号,融入到艺术设计中,为美学艺术带来新的亮点。本文概括了“传统文化元素在设计中的创新应用”的相关内容,通过对“传统文化元素”在艺术设计教学中应用案例的介绍和分析,明确了“传统文化元素”融进高校艺术设计专业教学中的可行性,并提出了相应的应用路径,以供借鉴。本文从实际应用出发,以商业插画课程教学实践为案例进行了阐述分析。

关键词: 传统文化元素; 艺术设计; 教学; 创新应用; 商业插画

中国传统文化博大精深,内涵丰富,是中国的精髓,同时也是世界文化重要的组成部分。随着经济的发展,社会对人才要求逐渐提高,高校在人才培养上更加注重综合型、创新型、应用型能力的人才。传统文化是中华民族沉淀在历史中的结晶,随着我国文化输出的不断增强,中国传统文化元素渐渐形成了一种符号,融入到艺术设计中,为美学艺术带来新的亮点。中国传统文化元素在设计领域中体现了浓烈的东方美学韵味,同时也为创作者打开了源源不绝的灵感源泉。

一、传统文化元素在艺术设计专业教学中的创新

在我国文化创意产业发展的背景下,社会需求大量的艺术设计领域综合类人才。高校艺术设计专业培养学生更偏向于应用型、创新型、综合型人才培养,学生在专业课程的学习尤为重要。艺术设计专业对学生和教师的创新能力有着更高的要求,需要与时俱进,时刻了解流行趋势。教师要保持学习吸收新鲜的行业资讯。在课程设置和教学大纲上应该与市场需求接轨,做到每学期课程大纲内容跟随社会发展需求即时更新,

如何让传统文化元素与现代设计相碰撞,注入新的生命力,产出视觉美感,设计中融入中国传统元素。这就需要使传统元素与设计特征、理念和当下流行趋势相符,必须深切了解其内涵,并且与设计主题相结合,以形写意,形神兼具,才算真正的运用到了传统文化元素。如:水墨、中国结、祥云等一些传统元素,通常被设计师作为素材使用,如果没有加入现代设计和创新,没有细致深入的去研究元素所承载的力量,一味的挪用和拼凑,那显然会缺少灵魂,只是表现的传统元素抽取利用。设计的民族化并不是对中国传统文化的肤浅理解和表面形式的简单套用和照搬,是要将中国传统文化的精髓“神韵”融入到设计中,运用现代设计的表现元素,体现传统文化的意蕴。从设计元素的精神内核解剖,深入剖析传统文化元素中的点线面所构成的精气神的韵味。

创新的过程是反复推敲的,教师可以在课堂上列举案例,如传统水墨在设计中如何创新?可以尝试运用平面设计法则,视觉综合设计进行全新的系列设计,这时设计基础和对美学的理解就显得尤为重要。为什么许多作品使用了传统文化元素,看起来确还是千篇一律,或更像素材拼凑,不是所有贴上传统文化标贴的都是好的作品,创作者不能一味的为了传统而照搬传统。如何理解“传统”二字,百度百科给的基本解释,传统是世代相传的精神、制度、风俗、文化、艺术、思想等。说明传统是要经历上百上千年的历史见证。生活在如此快速发展时代下的青年学生,更多的是受到多元文化的

熏陶,在没有经过一定的学习和积淀,对传统文化元素直接挪用,那显然是无法理解和表达传统文化元素的真正精神内核。

传统文化元素该如何使用呢?创作任何形式的作品都要遵循于创作逻辑,无论是艺术或设计类作品,全部的形式都是服务于创作内容的,无论是排版、素材、肌理、图形、甚至是装裱都是要精心考量的,浮于表面的视觉元素的堆积,只有相同的传统元素,看不到任何的再创作。

(一)、情景创设——传统文化元素在插画中的静态表现

随着数字时代的发展,插画迎来了全新的发展机遇,如今插画被广泛应用于社会的各个领域。商业插画是集艺术与商业的一种图像表现形式。传统文化和商业插画可以擦出什么样的火花?如教师可在商业插画的构图课程上举例介绍北宋时期张择端的《清明上河图》,讲解创作文化背景及手法,如采用了散点透视法,整幅作品无论从画面的任何一个起点开始欣赏,像观看一步动态电影,让观赏者意犹未尽。通过此作品可以解读北宋时期商业世界的密码,也可以说张择端通过插画的形式来体现出当时生活安乐业的现状。在此基础上教师引导学生把课题项目运用此构图法和长卷形式进行插画设计绘制一幅作品,项目结束后在课堂上进行展示,互相学习点评,整个过程进行互动和小组搭档项目完成,区别于传统教学的讲授模式,更多的互动交流学习。

在商业插画手绘材料章节中介绍敦煌壁画的创作文化背景,重点介绍创作题材和使用的绘制工具,如古人用矿物质颜料绘制在墙壁上,历经千年保留至今。学生不仅可以体会到我国古代已经有了深厚的艺术文化底蕴,更是提升了学生的文化自豪感。教师可引导学生探索敦煌壁画的某个故事、画面或藻井设计,选取中国色运用综合材料手绘的方法,学生对材料探索所带来的不同肌理进行实验式创作,同时对画面有了新的认识。如学生最终提取的藻井纹样创新设计,运用到文创产品中,在学期末参加文创市集展览。整个过程学生对优秀的传统文化有了更深的认识,作品直接与商业和市场接轨。

(二)、传统文化元素在插画中的动态表现

近年来随着数字时代的到来和多媒体的流量时代,客户需求不局限于平面视觉,越来越多的设计行业开始关注动效设计,它可以更好的为品牌传递信息,更清晰地体现元素之间的逻辑和层级关系,取悦于客户和观赏者。在商业插画课程中,把传统文化元素用插画和动效设计表现主题海报(如二十四节气、十二生肖、博物馆藏品等)、品牌主视觉、logo 动态、插画场景动态等,通过动效设计让平

面二维的的插画艺术动起来,提高作品的视觉冲击力,传播力。

二、让非遗走进校园,实现非遗传统文化的传承与创新

国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,是连结民族情感、维系国家统一的重要基础。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。党和政府高度重视非物质文化遗产保护工作,特别是党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国非物质文化遗产保护工作取得显著成绩。非物质文化遗产是中国传统文化的重中之重,保护好非遗的同时需要发扬和传承下去。加强文物整理保护,习近平总书记指出:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。保护文物功在当代、利在千秋。”让文物活起来”,就是要激活历史文物资源的生命力,通过活化利用让文物重现璀璨光彩。

中国地大物博,除去家喻户晓人们熟知的非遗,还有的小众非遗等待我们去挖掘和发扬,偏远村落的非遗同样需要受到保护和传承。带着以上存在的问题,我们遇到了非遗“凤愿花灯”位于广州市从化区江浦凤院村,传承人今年78岁,制作凤院花灯传到他的儿子为第四代传承人。传承人自称设计形式一直延续传统,消费人群是附近年长者村民,销售受到局限。如何让非遗“花灯”让更多的年轻人认识它。

情景模拟创设——让非遗走进校园,为了更好的保护文化,营造非遗传承的良好氛围,学院设邀非遗传承人走进课堂,借助学校新媒体教学传播,让更多的学生了解非遗,并有机会亲自参与手工制作的课堂中,非遗传承人亲自教授学生制作工艺演示,教师进行总结讲述花灯与插画的结合和创作,学生构思草图,动手操作训练。传承人讲述传统的制作工艺和手法,把制作工艺传授给更多年轻人,让设计专业的学生们结合专业知识进行创新设计。区别于工业产品的款式新颖、独特、美观,因此会吸引更多的年轻人,并且愿意为它买单,这也是真正做到了非遗的传承的意义和目的,为这个代表“花灯”的古老技艺发出新时代的声音。课程在“花灯”结构、外观设计的创新,应用在文创产品中,同时课程还可将结合短视频,动态海报设计、直播非遗介绍、直播带货等运营、销售新模式,与美术馆进行合作展览,参与艺术市集,走进书店,文创产品店,当地旅游景区进行合作共赢模式。挖掘发挥非遗的潜在价值,不拘于展现的形式,让非遗走进校园合作的同时也是掀起了一波具有地域代表性,即古老又散发着朝气蓬勃的气质魅力的生活美学。使每位创作者和消费者能够把“花灯”从这片土地上发芽到茁壮成长,走出这片土地让更多的青年群体成为非遗“花灯”的快乐消费者和积极的传播者。

三、校企合作,在商业项目中融入传统文化的创新应用。

2018年国务院提出“产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式,校企合作有着重要意义,实现资源共享、优势互补、共同发展。校企合作是将高校科技成果与市场需求进行精准对接,能有效促进科技资源整合,提升科技创新水平,实现互利共赢。

艺术设计教学本身也是紧跟时代和商业市场的需求,人才培养方案与课程教学大纲同样紧跟社会发展趋势。如在商业插画课程内容设置中学生通过企业探访的形式,教师带领学生参观企业进行双向沟通交流,了解当地企业的需求。经过了解后,企业希望通过合作,打造一面有本土特色的文化墙,又兼具时尚、潮流、艺术文化,

能够通过代表性的符号吸引更多的年轻人前来打卡。学生了解需求和痛点后,并进行调研、观察、发现问题、解决问题,草图绘制,完整稿绘制,最终在课堂上进行展示,并邀请企业方一同参与,设计者进行讲解阐述设计构思和整个过程,最终每位学生作品的呈现都各不相同,都为了一个brief集思广益、完成最终创作。企业方进行聆听并选出采用的作品,进一步沟通完善递交。

完整的作品得到企业的满意,学生在前期深入调查了本区域的历史痕迹,运用商业插画所学的数码板绘进行插图的绘制,最终以长卷的形式描绘本区域历史的繁荣景象,用现代设计手法进行画面创新,犹如过去、现代和未来的穿越画面,这片土地承载着过去一百多年前的繁荣贸易景象,同样也承载着现代人们快节奏的生活方式,以及未来主义的画面呈现,让观者产生共鸣,共同感受穿越过去、感受当下、畅想未来的交融画面体现在文化墙上,同时也印刷出周边配套的文创纪念产品和墙面一并亮相。整个过程对学生和企业来说非常有意义,学生不仅在创作中学习到了本课程的知识,并且可以运用所学知识直接接触到商业项目进行实践训练,能够深入了解历史文化,并运用创新设计手法进行视觉化表现,真正的做到了文化传承与创新,达到了双方的初衷。

四、艺术设计类专业以赛促学,强化学生实践能力培养——以三金西瓜霜*三星堆为例

作为应用型本科院校推动教育改革,切实提升学生专业实践能力和综合素质,在竞赛中不断激发学生潜力,在赛事中磨砺学生意志,强化学生专业技能,提升学生适应社会能力。教师根据课程设置匹配合适的比赛,选择针对本课程学生难度适合参与的设计题目,组织学生参加设计竞赛,以赛促学,以赛促教,师生共同成长。

以大广赛学院奖“三金牌西瓜霜*三星堆”广告设计为例,学生最初不懂西瓜霜和古老的文物两者有什么关系,为何非要把两个毫无关系的主题组合呢?这个时候需要教师介绍品牌和三星堆文化背景,再介绍目前的市场和商业模式。品牌、市场营销、历史艺术文化,通过以上三方面的了解,学生慢慢从陌生到理解和接受,最后到主动去探索,调研其背后的历史。有了此全面深入认识和挖掘,才能够动手去做设计,教师的引导尤为重要。学生在参赛过程不仅体现了以赛促学,学生更愿意主动去了解三星堆的历史文化,通过专业知识让品牌和文物进行全新的碰撞,以此传播的方式让更多人可以看到沉睡千年的古老文物以不同形式体现,让文物历史不止出现在博物馆,也可以出现在大众市场中,生活中,使用的产品中,渗透在人们的心中,以此传播,让文物活起来,火起来,传承起来。

总结:

传统文化元素是古人留给我们的一片肥沃土地,她是艺术设计领域取之不尽的灵感源泉,通过专业课程来引导学生多关注多元化的本土文化,在此传承、创新、发扬下去。后人怎么运用她是需要给予正确的引导,把她运用在艺术设计专业领域中只是其中一个分支,中国传统文化元素同样影响着其他领域。传承、创新、继续保持旺盛的生命力,把古人留下的传统美学潜移默化地渗透在现代的设计思想中,在现代艺术设计美学中融入传统文化元素,不仅充份表现了神秘东方魅力,同时起到国际交流传播和促进作用。设计让传统文化、艺术、技术、科学融为一体,互相促进不可分割。为设计增添精神价值,让作品富于内涵和灵魂,让“中国设计”走向世界。

基金课题:广州南方学院2021年省级培育项目重点项目《广州荔湾历史文化游径智慧小程序设计研究》阶段性成果,项目编号2021XK04