

传统文化元素在包装设计中的应用研究

何伟

(山西省平遥现代工程技术学校 山西 晋中 031100)

【摘要】 通过查阅近几年国内外包装设计大赛中的获奖作品, 研究发现将传统文化元素与现代商业化设计理念相结合的作品越来越受到市场的认可, 包装设计在彰显传统文化元素民族性、地域性的同时, 也展现出了中华优秀传统文化悠久的历史文脉气息。随着商业化进程的逐步加快, 包装设计作为连接产品和商业市场的桥梁, 在满足消费者审美需求和兼顾市场盈利的同时, 也应在商业市场的领域中不断拓展, 体现多元化的设计风格。

【关键词】 传统文化元素; 包装设计; 融合

引言

随着社会经济的不断发展, 在人们舒适的“快消费”生活圈中, 琳琅满目的包装设计正呈现出一种良性多元的市场发展格局。从包装的结构、色彩、版式设计, 材质的选择到最终投入市场。设计过程和推进环节都在为包装商业化的市场提供蓄力。然而, 在日趋激烈的包装行业中, 传统文化元素已经成为设计师创意灵感来源的重要组成部分。

1. 以点带面, 注重包装设计元素的整体性

在现代商业化的包装设计中, 设计师在创作的初期, 从包装设计整体和部分的的关系上依据市场问卷或者行业对比来决定一款产品是否应用于市场。与此同时, 消费者的认可度始终决定着包装产品的生命力和商业发展趋势。但根据以往的经验, 具有传统文化元素的部分包装产品投入市场由于某种潜在的因素没有达到预期的效应。这可能与商品的市场定位不准确、包装对商品的情感效应不足或者包装设计的原创度不够有关。在包装设计初期, 经过充分调研论证后, 我们会对文化元素进行收集、筛选和整理后结合企业文化形成商业IP, 当然这中间会存在包装设计文化缺位的误区和差距。

但是随着经济多元化市场的发展, 这种误区和差距也会逐渐被慢慢溶解。因此, 设计师在对包装元素的选择反复斟酌的同时, 应该认识到传统文化元素的集群效应和再生能力。在设计方向上要精准把握包装设计的审美和调性, 以某一个方向或者元素作为设计创意的切入点, “以点带面”在注重元素的整体性的基础之上, 不断深入发掘和整合进行创作。在这个前提下, 发现目前包装商业化市场在传统文化元素应用上所存在的问题并进行适当分析。首先, 在色彩搭配平衡方面, 不应主张过度地追求视觉张力, 在导致画面感失去平衡的同时缺乏整体性。例如在翠兰、石青、明黄、朱红等颜色的运用上, 要考虑产品和包装之间的协调关系做到主次分明, 而不是“多”就是好。其次, 在包装设计整体性的格调上力求元素应用的准确性。图案造型和表现手法要有新的高度与突破, 做到包装设计文化元素与产品特征合理结合, 引起消费者的联想与共鸣。

2. 兼收并蓄, 注重包装设计文化的传承性

市场对于传统文化元素的依赖呈现递增趋势。在传统文化元素与现代包装设计的结合上, 应该不仅仅是对当前的传统文化元素进行的分类归纳, 而是对当前设计的大环境进行分析并推出市场所推出的具有文化特性的产品。例如对传统的民俗文化、传统吉祥纹样、书法的发展历史等进行更加深入的研究, 从根本上解决目前对于传统文化的盲从性。综合考虑国内的包装设计文化市场, 当前并不缺乏关于传统文化的资源体系, 而是缺少善待这一领域资源的设计理念。绝大多数乙方在甲方的支配下对包装设计的态度是“熬”和“靠”, 我们俗称擦边现象。这会直接导致包装设计观念的滞后性和商业资源的被动性。包装设计文化的传承性作为商业市场中一个重要的环节, 其包含的传统文化元素的市场冲击力, 对于消费者来说是最直接和明确的。

通过“酒鬼酒”的包装设计分析, 可以看出传统文化元素其本身所存在的价

值。包装设计师除了对商业市场中作品的理念进行创新, 还应同时兼顾对传统文化的普及和倡导, 传统文化的附加值无形中增强了商品的市场竞争力, 这本身就是一种双赢。传统文化依附于包装设计, 并且不能脱离商业化的市场。其次, 带着已知和可能性问题去设计, 如何以现代商业化的全新视角在包装设计中传承文化元素, 使传统文化元素的文化价值最大化, 保留最本真的韵味。这就要求包装设计的完成应在兼收并蓄中, 注重文化的传承性, 力求传统文化元素在现代商业化包装设计中寻得新突破。

3. 以人为本, 注重包装设计发展的可持续性

在现代商业化包装设计中, 极度追求经济利益最大化的同时带来的发展问题也日渐突出, 对自然环境的消耗也在扩大, “绿色包装”“生态化包装”“智能化包装”势在必行。在坚持包装设计“以人为本”的理念中, 应秉承文化先行的理念。应该明确现代商业化包装设计不是在设计策划生产过程中简单的某一个环节的重构和变异, 应适时而新, 与时俱进。在包装设计本身简洁化、材质绿色化的同时, 做好作品本身所包含的文化价值不减分。当然, 在文化先行注重包装设计发展可持续性的同时应该注重商品与文化有效融合的创新。

创新设计是现代商业化包装行业发展的支柱, 设计师应该分析商品行业发展的现状和趋势, 以新的视角, 用全新的理念和国际化视野重新审视中华五千年传统文化的精髓, 营造一种传统文化与现代时尚完美结合的“新时代包装设计”氛围。当前, 随着“人工智能和数字化转型”这一行业的兴起, 传统文化元素在智能智慧化包装设计领域也会给设计师提供新的方向和灵感。包装, 不仅仅是一种容器和对象, 它也是一种文化的“体和装”。在创新基础上突出包装设计低碳智能的同时, 也应该满足消费者对包装结构、包装视觉美和文化体验的追求。

结论

包装设计, 既是传统文化元素的一部分, 也是商业化市场的物质载体和大众宣传。传统文化元素在现代商业化包装设计中的应用, 对设计提出了更高的要求, 为设计师提供了全新的设计理念和思考方式, 给商业化的市场发展环境奠定了基础。通过由内而外的辩证性思考, 阶段性的借鉴分析重新审视当前包装设计行业发展中存在问题, 只有将传统文化元素在继承、吸收、交流和融合的基础上, 把握住特色鲜明的市场敏锐度, 才能使当前国内包装设计水平产生质的飞跃, 体现商品的民族特性和提升商品的宣传层次。因此在商业化包装设计市场中, 只有建立好设计、市场和消费者三者之间联系, 才会使传统文化在设计中实现永续发展。

参考文献

- [1]王凯平. 试论中国传统文化元素在现代园林景观设计中的应用[J]. 工程建设与设计, 2018(12): 148-149.
- [2]苗琳. 传统与现代融合视角下的茶文化元素在现代平面设计中的应用[J]. 福建茶叶, 2018, 40(07): 330.
- [3]李燕娇. 开封区域传统文化视觉元素在包装设计中的应用研究[D]. 广西师范大学, 2018.

浅谈小学美术课堂中激发学生创造力的方法策略

郭品懿

(大连市甘井子区宋家小学 辽宁 大连 116031)

【摘要】 美术课程是小学课程的一个重要组成部分, 小学生通过学习美术这门课程可以在很大程度上培养自身的想象力和创造力。随着新课程改革和素质教育的提出与不断推进, 小学美术教师对自身的教学理念和教学方式进行了革新, 但是仍然存在许多问题和不足。本文就如何在小学美术课堂中激发学生的创造力提出了一些针对性建议, 希望能够为相关学者的研究提供一定的基础, 同时也希望能够促进我国小学美术教育事业的健康、稳步发展。

【关键词】 小学美术课堂; 创造力; 策略研究

一、前言

美术是一种较为常见的艺术形式, 可以将人们的创新力和创造力极好地展现出来。随着新课程改革和素质教育的提出与不断推进, 我国小学美术课程的教学目标转变为主要提升学生的想象力和创造力, 进而提升小学生的综合素养。小学美术课程是学生学习的启蒙课程, 对于小学生今后阶段的美术学习有十分重要的作用, 但是由于小学生的生理和心理发展均不成熟, 虽然具有较强的想象力和创造力, 但是无法将其很好地表现出来。因此, 小学美术教师在开展相关课堂教学活动时, 应当尽可能培养小学生的创新能力并引导其表现出来, 以便于能够在最大程度上促进小学生想象力和创造力的提升。

二、小学美术课堂中激发学生创造力的方法策略

(一) 激发创作动机

美术创作中不融入人的情感和意志是无法想象的。而创作的动机则是由内外部因素共同组成的, 既需要外部的诱因, 又需要内部的驱动力。所谓外部诱因, 也

就是活动、奖罚压力以及创造评价等的情境刺激。因此, 小学美术教师应当尽可能为学生营造一种轻松、自由的创作氛围, 以便于能够在最大程度上激发学生的创造力。外部诱因应当将激发学生的内部驱动力作为目标, 因此, 教师还应当给予学生肯定与鼓励, 找寻学生身上的闪光点, 帮助学生建立自信心和自尊心; 引导学生进行自我评价, 找寻自身的问题与不足, 并及时进行改进, 激发学生的创造热情; 设置难度适中的实践, 给予学生成功的体验, 满足学生自我实现的需求。因此, 对于小学美术教师来说, 其首要任务是激发学生美术创造的热情和兴趣, 增强其内部驱动力。因此, 应当为学生创设丰富多彩的教学活动, 一方面可以鼓励进行个体创作, 另一方面还可以鼓励进行小组创作。与此同时, 小学美术教师还应当为学生创设科学、合理的创作环境, 激发学生的创作欲望, 比如在教室的墙壁上张贴学生自己创作的作品、引导学生进行角色扮演等等。

(二) 加强培养创造性思维能力

小学美术教师在开展相关课堂教学活动时, 应当尽可能调动小学生的积极性、

活跃小学生的思维。例如,小学美术教师在引导小学生画橘子是,可以事先准备一个橘子,引导小学生思考:橘子是什么形状的?和橘子形状相似的物体还有哪些?并引导学生将自己所想到的物体绘制下来,接下来,教师可以将事先准备好的橘子剥开,为学生展示橘子瓣,并引导学生思考:橘子瓣是什么形状的?和橘子瓣形状相似的物体还有哪些?并引导学生将自己所联想到的物体绘制出来。通过这样的教学方式,能够在很大程度上调动小学生进行美术创作的积极性和主动性,激发小学生的想象力和创造力,不断开拓学生的思维,提升学生的综合素养,为学生今后阶段的学习打下坚实的基础。

(三) 因材施教,培养学生的创造力

前苏联教育家苏霍姆林斯基曾说过:“在人的心灵深处,都有一种根深蒂固的需要,这就是希望感到自己是一个发现者、研究者、探究者。而在儿童的精神世界中这种需要则特别强烈。”因此,小学美术教师应当多给予学生这种机会,引导小学生体验成功的喜悦,不断鼓励学生去探究、去创作。与此同时,小学美术教师在开展相关课堂教学活动时,应当充分尊重学生的想象力和创造力,并且创造科学、合理的教学情境引导学生进行联想,不断提升小学生的创造力和创新力。除此之外,小学美术教师在开展相关课堂教学活动时,还应当结合不同年龄阶段、不同班级学生的特点和差异,以及学生已有的美术认知基础,设计科学、合理的教学方案,全面考虑在课堂上可能遇到的各种突发情况,并提前做出应对方案。注重因材施教,不断培养与提升小学生的审美能力,激发小学生对于各种美好事物的欣赏和追求,从而激发小学生的创造力和创新能力,进而提升小学生的综合素养。

浅谈幼儿趣味美术教学的有效方法

毛开敏

(青川县乔庄幼儿园 四川 广元 628100)

【摘要】趣味美术指的是教师综合幼儿特点,组织幼儿进行有趣味的美术活动。趣味美术可促进幼儿发展,教师通过创设情境,将幼儿的情绪体验融入趣味美术活动中。我们在进行美术教学时为激发幼儿兴趣,引起幼儿注意,可为幼儿先创设相关情境,在情境中指导幼儿学习。要不断增加幼儿的生活体验,锻炼幼儿的联想和想象能力。在进行趣味美术活动时,让幼儿置身于相关情境有助于幼儿快速进入学习状态,提高兴趣。幼儿可以体验到教师为幼儿设计的模拟环境,发展其社会性的同时也可对幼儿的行为习惯进行培养,促使幼儿养成良好的习惯。所以,在幼儿美术教学过程中,以创设情境为线索的趣味教学对幼儿的发展有着不可替代的特殊意义。

【关键词】幼儿美术教学;趣味;实践

幼儿美术教育形式多种多样,趣味美术就是促进幼儿美术水平提高的最快途径之一。在教学实践中,我们该如何保证并保持课程的趣味性呢?

一、创设幼儿趣味美术情境的要求

(一) 情境真实。让幼儿在真实的环境里发现问题,并自己探索和解决问题,会促进幼儿的快速发展。幼儿生活在真实的环境里,幼儿的学习源自于生活,所以要为幼儿创设真实的环境,以促进幼儿的快速成长。艺术源于生活,为幼儿创设的情境要源于生活,结合幼儿的生活经历和经验,让幼儿在体验生活的同时学习美术知识,从而促进其美术活动水平的提高。

(二) 典型材料。教师在创设情境内容时,要充分考虑活动的主题、幼儿的兴趣点、幼儿当前的物质和心理需求、幼儿的年龄发展规律等来设计美术情境。选取的材料必须是适合幼儿的、典型的和能牢牢吸引幼儿的。典型的材料具有特殊的功效,能极大地促进幼儿观察力和注意力的提高,美术材料能吸引幼儿主动参与活动,活跃其思维,最终促进幼儿全面发展。

(三) 问题的探究。创设情境的目的是利用有趣的案例把问题展现给幼儿,让幼儿在探究中质疑,丰富幼儿的一些生活常识,帮助幼儿进行生活化的知识建构。使幼儿探究问题的效果达到最佳,是由老师设计情境的切入点所决定的。如我们设计的切入点符合幼儿兴趣,那么幼儿就可以在轻松愉快的气氛中快速进入学习状态,注意力牢牢集中起来,思维跳跃,在障碍处也能努力地有所突破,甚至自己解决难点。

二、创设趣味美术情境的方法

(一) 重组法。指导幼儿在手工制作或绘画过程中,结合原有作品的内容或工具进行重新组合即为重组法。在绘画重组方面,幼儿在进行趣味美术活动时要把一幅画的要素分隔开,分组后再进行新画的整合,如重组构图、重组色彩和重组造型。教师引导幼儿将一幅美术作品的元素或背景进行转移和分割,幼儿会将此元素重新组合成一幅景物一样但构图形式不同的新画,这就是重组构图。重组色彩就是把原有的一幅有色彩的画,去掉其颜色,保留其形态,指导幼儿对原画进行重新换色,让幼儿加深对色彩基调的理解。通过加长、挤压等方法将原形整体改变或者改变某一部分即重组造型,如泥塑的拆分和重组,幼儿可将不同作品的不同部位重新进行组合。在重组手工制作时,要引导幼儿依据主题要求对玩具的各元素进行拆分,经过重新加工重组后制作成新的玩具。

(二) 模仿法。幼儿学习的重要方法之一为模仿法,幼儿在进行美术欣赏时,会对美术作品进行有意或无意的模仿,教师可引导幼儿进行有意模仿。美术模仿包括绘画模仿以及手工制作模仿。

(三) 成功激励法。对于幼儿来说,一次成功会鼓励幼儿再次进行探索,在趣味美术过程中为幼儿创设一个成功的情境,可保证幼儿在参加活动的过程中体验到快乐。在评价作品时,要尊重各自的个性,欣赏其童心,爱护其稚嫩的想法,多鼓励从而促进他们的全面发展。

(四) 合作游戏法。教师可让幼儿自由结组,每组4人左右,在美术活动前商

三、结束语

总而言之,小学美术课程对于小学生思维的活跃、创造力和创新力的培养来说至关重要。随着新课程改革和素质教育的提出与不断推进,小学美术这门课程对于学生来说更为重要,小学美术教师虽然对自身的教学理念和教学方式进行了一定程度上的革新,但是仍然存在许多问题。因此,小学美术教师应当尽可能采用各种方式激发小学生对于美术创作的热情,提升小学生的创造力和创新力,从而促进小学生综合素养的整体提升。

参考文献

- [1] 闻华. 聚焦创造力展示个性化——浅谈小学美术课堂教学模式中对小学生创造能力的培养[J]. 学苑教育, 2015(24): 18-18.
- [2] 刘瑞昌, 李超. 小学美术教育中学生创造力培养的策略研究[J]. 中华少年, 2017.
- [3] 李景金. 美术课堂教学语言的艺术性[J]. 职业技术, 2020(01)
- [4] 初中美术课堂教学中存在的问题及其解决策略[J]. 范文清. 中国校外教育, 2020(02)
- [5] 初中美术课堂教学中有效示范的重要性[J]. 苟亚梅. 课程教育研究, 2020(03)
- [6] 闽南建筑文化融入初中美术课堂教学的研究[J]. 王抒懿. 西部素质教育, 2019(04)
- [7] 寻找核心素养落地的力量——谈美术课堂教学“三个改变”[J]. 钱品花. 教书育人, 2019(10)

讨美术主题内容,互相鼓励、补充、启迪,使大家产生创造想象的共鸣。幼儿的想象产生连锁效应后,会诱导幼儿创造出新的美术作品。

三、情境创设的具体实践

(一) 生活情境可提高教学效率。教育的存在是为了更好地生活,美术教育也要贴合幼儿生活实际,使美术更具真实性,使幼儿切实感受美术的美丽。艺术来自生活,教师引导幼儿多观察生活,敢于想象,不断提高美术创造能力。教师要培养幼儿欣赏生活的习惯,如中秋节时,引导幼儿对中秋节进行交流,围绕月亮的主题搜集图片,利用这些图片为幼儿创设中秋节的美术学习氛围,将美术活动融入进生活中。这些措施大大提高了学习的真实性,也降低了幼儿学习美术的难度,使幼儿在强化生活经验的同时获得实践能力的发展。

(二) 创设情境,激发兴趣。例如,在进行“未来的房子”主题教学时,教师在正式进行活动之前先向幼儿提出问题,引起幼儿注意,将幼儿的目光吸引到教师身上来。如教师用“小朋友们,你们喜欢现在住的房子吗?”“你们觉得家里的房子漂亮吗?”等问题为主题活动打下基础,接着对幼儿进行启发式提问,“小朋友们,你喜欢什么样的房子?”“你都见过什么样的房子?”幼儿会大胆地发表自己的看法,说出心中所想,如自己看到过的什么样结构的房子,什么颜色的房子等。接下来教师就可以步入主题,为幼儿讲解“未来房子”的主题活动,指导他们完成作品。在整个活动过程中,教师用提出问题的方法密切联系幼儿,使得幼儿明确了主题活动,全身心投入到活动中来,最后他们会把自己的想法变成作品,进而使美术课堂的教学质量得到大幅度提升。

(三) 游戏中合理创设情境,增加幼儿绘画兴趣。爱做游戏是每一个孩子的天性,因此在趣味美术的教学中,教师可先为幼儿创造好游戏的场景,让他们有机会充分和大自然接触,并在游戏活动中体会到快乐,在游戏中增进感情,进而提高每个人感性的认知。比如《好玩的手影游戏》一课的教学目标是教师引导幼儿用轮廓线绘画出有关的手势和动作。对幼儿来说,这节课的教学目标在完成上有一定的难度。教师带领幼儿进行手指游戏“我们的小手会讲话,看看哪个小朋友会说的话最多?我们来比一比吧!”游戏结束,教师引导幼儿左手做模特,右手做小画家,记录下“手语”。此游戏可激发幼儿兴趣,将乏味的手势临摹转变成有趣的手势游戏,在教师的启发下让幼儿自主发现更多的手势,使幼儿体会到成功的喜悦,把教师预授知识转变成幼儿自身学习的需要,这种方法效果最佳。在教学中采用游戏情境法,幼儿能发现问题,还能独立解决问题,进而扎实掌握新知识。

参考文献

- [1] 张洁. 趣味性教学模式在幼儿美术教学中的应用策略[J]. 学周刊, 2018, (3): 153-154.
- [2] 石倩. 趣味性教学模式在幼儿美术教学中的应用策略[J]. 科教导刊-电子版(中旬), 2018, (3): 120.
- [3] 张洁. 趣味性教学模式在幼儿美术教学中的应用策略[J]. 学周刊, 2018, 000(003): P. 153-154.