

以传承之名，推进平面设计专业内涵式发展

钟伟坚

龙门县职业技术学校

摘要：本文把同属文创产业的龙门农民画和平面设计进行了比较，目的是将龙门农民画融合进平面设计专业的教学中，并提出一系列方法和建议。通过融合以提升本专业学生的艺术修养，拓宽他们的设计思路，提升该专业建设水平，这样不仅能够传承和弘扬传统文化，也有助于探索我校平面设计专业走内涵式发展的道路。

关键词：平面设计；内涵式发展；融合；龙门农民画

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.01.046

引言

党的十八大以来，职业教育备受重视，新职业教育法明确了高质量发展和内涵建设的重要性，这为平面设计专业的发展指明了方向。同时，人工智能技术的飞速发展，对传统平面设计专业提出了挑战。在此背景下，我校平面设计专业积极探索发展之路，通过将龙门农民画与平面设计专业相融合，有望实现传承传统文化与提升专业建设水平的双赢局面，为我校平面设计专业的发展开辟新的路径。

一、研究背景

（一）政策因素

党的十八大以来，习近平总书记对职业教育工作作出一系列重要指示，强调“在社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为”，“职业教育肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责”。

2023年新职业教育法也明确指出，实现职业教育的高质量发展，须将高质量发展和内涵建设作为核心追求。

作为平面设计专业教研员的我，一直在思考该专业如何走内涵式发展道路，如何高质量“为党育人、为国育才”。

（二）人工智能的新技术因素

当前随着数字媒体的快速发展，社会对平面设计的专业人才需求量正在逐年增加。同时，随着消费者对产品外观和品牌形象的要求日益提高，平面设计专业的技能和知识也在不断更新和升级以满足需求。

而人工智能技术的出现，许多传统的平面设计任务，例如图像处理、排版和色彩搭配等。将被自动化取代。这意味着，没有特色的平面设计专业将会被人工智能所取代，当然，人工智能技术也会让设计师有更多的时间和精力去关注设计本身，发挥创造力和想象力，做出更科学、更符合用户需求的设计。

而我校平面设计专业该如何提升核心竞争力，以应对人工智能带来的这些挑战而不被取代呢？

二、在两个因素之下，探寻我校平面设计专业发展之路

虽然学校地处山区，但校领导十分关心平面设计专业，并采取了一系列措施来促进该专业的发展。如加大对专业的建设投入，与龙门文化馆进行合作，派教师外出交流学习等等，这些举措都为本专业的发展提供了很好的支持。专业教师也十分敬业，他们通过自己的努力取得了一些成绩。然而，要想更进一步提高专业建设质量和教学水平，在当前人工智能技术的背景下，取得的成绩还是远远不够的。

如何才能办出“高水平”的平面设计专业？如何才能办好“满足学生发展需要”的平面设计专业呢？新职业教育法给出了答案：走内涵式发展道路。

三、在新职业教育法的指引下，挖掘我校平面设计专业走内涵式发展之路的途径

我校所在的龙门县是“中国三大农民画乡”之一。龙门农民画以其色彩明艳、构图饱满、造型夸张的独特艺术风格，深刻反映出人民群众对生活的热爱、对自然和社会的思考及理解，被誉为“岭南艺术奇葩”。早在1988年，龙门就被文化部授予“中国现代民间绘画乡”称号，2008年又被文化部命名为“民间文化艺术之乡”。

我校平面设计专业是否可以依托这一文化底蕴，让该专业和龙门农民画融合，“请进来，走出去”，在专业建设上走“内涵式发展”呢？

（一）我们先来了解什么是龙门农民画和平面设计

1. 龙门农民画概述

我们先来看看什么是龙门农民画，它究竟有什么优势可以让我校平面设计专业内涵式发展。

农民画，一种民间艺术形式，源于中国农村，以其独特的色彩、构图和内容成功引起了大批艺术从业者的关注和喜爱，其独特的风格、夸张的手法、浓郁的乡土气息、直率的表达方式以及丰富的题材内容，展现出其独特的艺术魅力。

而龙门农民画是农民画中的一个分支，龙门农民画是具有独特地域特色，主要体现在其色彩鲜艳、亮丽，描绘岭南民俗，同时具有独特的抽象画风格和浓郁的民

间审美情趣,在绘画技法上展现出别具一格的魅力。此外,龙门农民画更是突破了如焦点透视、比例、及结构等基本绘画方法的规则束缚,表达人们对自然、风俗、生活、劳动、爱情、社会的思考。同时,龙门农民画更以“岭南文化”作为独特的观察视角,巧妙地运用夸张变形的艺术手法展现岭南地域传统民俗文化,使其成为现代民间绘画艺术中独树一帜的画种。

正因农民画拥有的历史底蕴和丰富的文化内涵,是中华民族传统文化的重要组成部分,国家对传统文化高度重视,其发展前景大有可为。龙门地方政府更是出于文化建设、经济建设的需要,大力扶持龙门农民画产业的发展,在创作培训、展览展出、宣传推广、税收优惠等方面都做了大量的工作,投入了大量的财力物力,还专门投资建造了龙门农民画展馆;并将龙门农民画列为惠州市非物质文化遗产保护名录。社会层面上,普通民众也对龙门农民画有比较一致的认同。

2. 平面设计概述

平面设计,又称视觉传达设计,通过“视觉”作为沟通和表达的方式,它将符号、图片和文字等多种元素巧妙地结合起来,以此来传递想法或信息,实现视觉呈现的效果。

平面设计专业的实用性很强,学生所学的知识 and 技能直接应用于诸如广告设计、包装设计,以及家装设计等领域中。该专业不仅需要学生掌握色彩理论、版式设计、摄影等技术,还要掌握运用各种计算机设计软件和工具,如 Photoshop、Illustrator 等。

平面设计涵盖了标志设计、广告设计、包装设计、印刷品设计等多个领域,因此行业范围非常广泛,人才需求量大,行业内竞争激烈。同时,客户需求也趋向多样化和个性化,作为设计师,具备创新思维和良好的沟通能力至关重要,以满足客户的不同需求。而个性化定制将成为平面设计行业的一个重要趋势,需要设计师与其他领域,如农民画,进行跨界合作交流,创作出独特、个性化的设计作品。

(二) 综上所述可以看出,虽然龙门农民画和平面设计在很多方面存在差异,但它们又有着相通之处。主要表现在:

1. 在视觉表达上,两者都注重色彩的运用和画面的整体效果。

在色彩上,都倾向于使用鲜艳、对比度强烈的颜色来吸引人们的注意力。在画面效果上,都追求简洁明了,让人一目了然。此外,两者都注重符号的运用。龙门农民画中的符号多具有象征意义,如龙象征权威,鱼象征年年有余。而在平面设计中,符号的运用则更侧重于传达产品的特性和品牌形象。

2. 在创作手法上,两者都强调对生活的观察和体验。

龙门农民画作者通过细致入微的观察,将南方农村生活的点滴细节融入到画中。而平面设计则需要对生

活和市场需求进行深入了解,才能创作出既符合品牌形象又能吸引消费者的作品。此外,两者都注重创新,龙门农民画在表现手法和内容上不断创新,使得这一民间艺术形式保持活力和吸引力。平面设计师也需要不断创新,以适应现阶段下多变且个性化的市场需求和消费者心理。

3. 在文化内涵上,两者表达的价值观念是一致的。龙门农民画传达了岭南农村的生活方式、风俗习惯和人文精神。平面设计则传达了商业社会的消费文化和企业形象。尽管这两种艺术形式的文化内涵有所不同,但它们都在一定程度上反映了社会文化背景和人们的价值观念。

(三) 由上述分析可见,将龙门农民画和平面设计融合起来,不仅可以推动艺术和设计的创新发展,同时也可应对 AI 人工智能的挑战,不被新技术所取代。两者融合的优势如下:

1. 可以突出文化遗产的价值

龙门农民画作为我市的一项非物质文化遗产,具有独特的历史和文化价值。而平面设计则可以借助其现代性和实用性的特点,将其中的文化元素进行提炼和整合,将其融入到现代设计中,从而更好地传承和发扬中国传统文化。

2. 可以表现设计的创新性

龙门农民画中的图案和色彩具有独特的美学特征,将其与平面设计相融合,可以创造出新颖、独特的设计风格。例如,在平面设计中使用龙门农民画的元素,可以通过夸张、变形等手法,将传统元素进行再创造,从而形成具有创新性的设计风格。

3. 可以增强设计的地域特色

龙门农民画作为地方文化的代表之一,具有强烈的地域特色。而平面设计则可以在设计过程中融入这些地域特色,从而增强设计的地域性。这种地域性的设计风格可以更好地满足当地消费者的需求,促进地方经济的发展。

四、在龙门农民画的助力下,推进我校平面设计专业内涵建设的措施

对于中等职业学校平面设计专业的学生来说,学习龙门农民画不仅可以提升他们的艺术修养,更可以拓宽他们的设计思路,为未来的职业生涯注入新的活力。

那么龙门农民画该如何融合到平面设计专业中去呢?

(一) 增加相关课程

增加与龙门农民画相关的课程是促进学生了解和掌握这一民间艺术的重要环节。可以开设的课程有:

1. 龙门农民画鉴赏:这门课程主要介绍龙门农民画的起源、发展历程、艺术特点以及文化内涵等方面的知识。

2. 龙门农民画技法教程：这门课程主要教授学生如何掌握龙门农民画的制作技巧,包括色彩搭配、构图技巧、线条运用等方面的技能。

3. 龙门农民画与平面设计：这门课程主要探讨如何将龙门农民画与平面设计相结合,通过案例分析、实际操作等方式,让学生了解如何在平面设计中运用龙门农民画的元素和风格。

通过这些课程的开设,学生可以全面了解龙门农民画的历史、文化内涵和制作技巧,掌握将其运用到平面设计中的方法,同时也有利于龙门农民画的传承和发展。

(二) 推进融合创新

推进融合创新是培养学生创新能力和设计思维的重要途径。在学生对龙门农民画有了一定的了解和掌握之后,教师可以引导学生探索如何将龙门农民画的元素和理念融入到平面设计中。这包括图案、色彩、构图等方面的借鉴和应用。教师也可以组织一些创意设计比赛或项目,鼓励学生运用所学知识和技能进行融合创新实践。这样不仅可以培养学生的创新能力和设计思维,还可以进一步推广和传承龙门农民画这一民间艺术。

(三) 加强师资队伍建设

加强师资队伍建设是提高学生培养质量的关键环节。学校可以采取以下措施:

1. 引进优秀教师:学校可以积极引进具有丰富实践经验和教学经验的教师,他们可以为学生提供更贴近实际的教学内容和行业前沿的知识。

2. 培训与交流:组织教师参加与龙门农民画相关的培训和学术交流活动,提高教师的专业素养和教学水平。

通过以上措施加强师资队伍建设,可以培养出更多具有创新能力和实践经验的学生。

(四) 建立合作机制

建立合作机制是促进龙门农民画与平面设计融合创新的重要手段。通过与当地的龙门农民画艺人或文化机构、企业建立合作关系,可以为学生提供更广阔的学习和实践平台,同时也可以为龙门农民画的传承和发展焕发崭新的活力。

具体来说,可以采取以下措施:

1. 合作项目:与当地的龙门农民画艺人或机构共同开展合作项目,例如设计龙门农民画的宣传资料、推广活动等。这样可以让学生参与到实际的项目中,提高他们的实践能力和创新思维。

2. 实践教学:邀请当地的龙门农民画艺人或机构来校进行实践教学,让学生近距离地了解和学习龙门农民画的制作过程和技巧。通过与专业人士的交流和学

习,学生可以获得更深入的理解和体验。

3. 资源共享:与当地的龙门农民画艺人或机构共享资源,例如龙门农民画的素材、作品等。这样可以丰富学生的学习内容,提供更多的灵感和创意。

4. 学术研讨:组织学术交流活动,邀请当地的龙门农民画艺人或机构来校进行学术交流和研讨,共同探讨龙门农民画与平面设计融合创新的方向和趋势。通过交流和研讨,可以促进双方的合作和共同进步。

通过以上措施,可以建立有效的合作机制,促进龙门农民画与平面设计的融合创新。

(五) 改革现行的人才培养方案

改革现行的人才培养方案是提高龙门农民画与平面设计专业学生培养质量的重要举措。学校可以采取以下措施:

1. 校企合作制定人才培养方案:学校可以与企业合作,共同制定人才培养方案,确保课程内容与实际岗位需求紧密相关。

2. 改革课程结构:根据行业发展和市场需求,调整课程结构,增加与实际岗位需求相关的课程和实践环节。

3. 改革实践环节:加强实践,为学生提供更多的实践机会,以与企业合作,建立实践教学基地,安排学生到企业实习,了解实际工作流程和岗位需求。

通过以上措施,可以提升人才培养方案的规格,提高龙门农民画与平面设计专业学生的培养质量。

五、以传承之名,推进我校平面设计专业内涵式发展

综上所述,我们可以将龙门农民画作为内容,用平面设计的方式将其艺术魅力以更加直观、生动的方式呈现出来。通过这种方式,既能让我校平面设计专业传承龙门农民画的艺术魅力,也能对专业进行创新和发展。通过将龙门农民画与平面设计专业相融合,推动我校平面设计专业走内涵式发展的道路。

结语

通过对龙门农民画与平面设计专业的深入研究,将龙门农民画融入平面设计专业教学体系,不仅让学生深入领略龙门农民画的艺术魅力,还能为平面设计注入新的活力与特色。这一融合创新之举,既传承了龙门农民画这一非物质文化遗产,又推动了平面设计专业的创新发展,实现内涵式发展,为社会培养更多具有创新精神和文化传承意识的高素质平面设计人才。

参考文献

[1] 周琳. 龙门农民画融入现代年货包装设计的探讨[J]. 美术大观, 2019(2): 128-129.

[2] 周琳. 基于龙门农民画的文创产品设计探讨[J]. 艺术科技, 2018, 31(04): 1-4.

[3] 吴冠聪. 乡村振兴战略中龙门农民画对文化自信的重塑[J]. 佳木斯职业学院学报, 2020, 36(10): 81-83.