

地方传统艺术资源在中职图案设计教学中的应用价值

赖海芳

中山市沙溪理工学校

摘要：在新时代背景下，教学领域取得较大的发展进步，尤其是中职教学领域。在中职图案设计教学中，教师应积极引入地方传统艺术资源，使学生对地方相关传统文化进行更加详细的了解，形成地方民族文化意识，强化学生的图案设计能力，同时也能够提高学生的艺术审美能力。本篇文章主要分析地方传统文化资源在中职图案设计教学中的应用价值，以期在中职图案设计教学提供帮助。

关键词：地方；传统艺术；资源；中职；图案设计；教学应用

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.01.014

引言

随着教学领域的不断发展与进步，中职教育愈发注重引入我国传统文化，基于此种教学情况，中职院校教师应明确传统文化的教育意义，并积极在教学中对传统文化知识进行传扬，使学生全面了解学习传统文化的重要作用，促进中职图案设计教学方式的创新发展。同时，教师应注重对地方传统艺术资源的运用，并将其融入图案设计教学中，促使此种教学方式的应用价值逐步提高，为中职图案设计教学的顺利开展提供保障。

一、地方传统艺术资源的特点

（一）多元化较强

地方传统艺术资源具有较强的多元化的特点，这种特点主要来自多个民族发展不同的理念和文化差异所演变出来的，受到地域差异和文化差异的影响较大，并且地方文化的丰富性对于民俗文化优化和发展也起到了一定的促进作用。地方传统艺术资源地域差异主要是因为多个民族分布在不同区域内，他们有着各自文化，在整个文化范围中地域文化多元化发展也是一种文化传承表现形式。其中，值得一提的地方传统艺术资源在不同的时间层面有着持续发展的优势，也就是地方传统艺术资源随着历史变迁而出现不同的价值和文化内涵，这也是充分体现了地方传统艺术资源的多元性、丰富性特点。由此可知，地方传统艺术资源在时间、空间、文化等方面都可以呈现出多元化发展特点。

（二）长期发展和演变的特点

地方传统艺术资源的另一个较为明显的特点便是长期发展和演变性，也就是说地方传统艺术资源可以根据时间历史发展而不断更新、变化，以时间为基础不断发生变化。即使处于同一个文化背景下，地方传统艺术资源也会随着时间积累而出现文化演变，包含文化内涵以及发展方向等，都会随着时代发展呈现出一定的现代化特点。对于同一个区域内的传统文化资源，最后也会形

成不同的特色，因此，在时代进步下，文化不是一成不变的，而是随着不断更新，但更多地体现在不同的地域层面、生活模式、文化风俗等方面的差异，多数变化并不大，但是在长期变化下，与最初的文化相比较，则会表现出较大的文化差异，并且对人们思想起到一定的影响。

二、中职图案设计教学中地方传统艺术资源应用意义

（一）有助于文化传承和弘扬

传统艺术具有悠久的历史，承载着丰富多彩文化元素，包含多个地区，其中传统文化图案设计具有较为明显的地域文化，充分反映出了该区域的人文环境、历史文化，自然特点，充分展现了区域内深厚的文化底蕴。在中职美术图案设计中，融入地方传统艺术资源可以有效提升学生文化自信，随着对地方传统艺术的内涵了解不断深入，他们的民族自豪感也会得到一定提升，通过了解和理解地方传统艺术的特点，学生会更加珍惜民族文化，这样更有利于传承和弘扬地方文化，为未来传统文化艺术发展提供传承机遇。通过地方传统艺术资源引进图案设计教学活动中，可以有效提升学生对地方传统艺术的认知，通过设计应用，可以进一步提升传统文化元素和现代化设计理念结合效果，教学内容的多元化、丰富性，在提升艺术创作水平的同时传承文化特色。并且学生可以自主参加社会中的一些设计活动，将自身融入地方文化资源的设计作品向社会展示，为传承和弘扬传统文化贡献自己的力量。

（二）有利于强化学生的审美能力

图案设计包含了色彩、线条、形式、对比等艺术要素，不仅是一种审美也是呈现传统图案的一种表达形式，具有鲜明的色彩、形式多样、构图巧妙、线条流畅等特点。在中职图案设计教学活动中，将其与地方传统文化资源相结合，有助于提升学生的审美能力，由于地方传统文

化资源具有多种多样的特点,引入到教学活动中,可以利用让学生接触到更多艺术元素,提升图案设计的丰富性,并且这些文化资源具有一定的美学价值,可以为学生提供更多艺术信息,帮助他们扩展自身艺术风格和审美视野,促使他们了解更多艺术文化,提升他们对传统文化的知识层面。传统图案的色彩、线条以及构图理念都包含了丰富的艺术规律,具备较强的文化气息,在图案设计中应用,对于培养学生审美能力具有一定的积极意义。将地方文化资源与中职美术图案设计结合起来,不仅可以为学生提供设计元素,也可以增强他们的设计灵感,通过实际案例的解析,有利于促使教学活动与实际案例结合起来,将所学的知识与技术完全结合起来,通过实际要求和操作来创作出具有独特的艺术作品,为提升学生艺术审美能力奠定基础。

(三) 有助于培养学生创新思维

通过在教学中引进地方传统艺术资源,学生可以从不同传统文化中借鉴设计元素,进而起到培养学生创新思维的作用,为他们今后学习和工作做好铺垫。地方传统艺术资源与图案设计教学内容存在诸多兼容性,将二者融合到一起,可以起到激发学生创新能力的作用,促使他们的设计作品更具有个性化、创新性。地方传统艺术资源呈现出一定的独特美学价值,能够为学生提供更加广泛的想象空间,通过学习传统艺术资源的色彩、线条构图思路等,学生可以与自身实际理念结合起来,形成新的创意灵感,以此创作出更多艺术文化作品。地方传统文化资源与现代文化碰撞更容易衍生出新的文化理念,这样也就为学生艺术设计提供了新的思想和文化元素,学生可能会产生一种前所未有的设计理念,进而激发他们的创新思想。地方传统文化资源包含了诸多丰富的文化寓意,学生通过深入研究和分析这个设计理念设计元素,学生可以有效提升学生文化内涵的应用效果,在扩展学生设计思维和表达形式的同时,将地方传统文化的艺术气息以及文化精髓呈现出来,包括文化历史、背景、含义等,彰显传统文化艺术价值,为学生探索更多艺术表达形式奠定基础。

三、在中职图案设计教学中地方传统艺术资源的应用路径

(一) 地方传统艺术资源多样性价值

地方艺术资源的应用价值普遍受到不同地区及不同民族的因素影响,并随着时代的不断发展与进步,逐渐形成多种多样,且具备独特性质的文化,这也是文化价值独特性形成的关键因素。同时,不同的民族文化会由于其具备的独特创造性与其他民族文化存在较大差异,

具备单一且不可复制性,属于独立的文化形式。不同民族文化的独特性形成地方传统艺术的多样性。中职教师在图案设计教学时应有效利用地方艺术资源的多样性,为学生创建更加丰富的教学内容,引导学生自行探索地方文化资源,并明确其价值,并掌握其文化特征。学生也可以通过寻找多种艺术资源,根据图案设计相关背景掌握资源图案的利用方式,发挥其应用价值。

以丈人坊米花糖包装图案设计为例,糖果包装设计充分呈现出了当地的文化价值,通过传统人物形象结合通俗易懂的图案形式,将古人形象以及传统扎绳方式充分展示出来,对此,教师可以将这个设计作为基础,引入其他区域传统艺术资源,比如铜陵的铜文化,首先教师可以向学生阐述铜文化的发展历史以及适用性,之后利用多媒体技术展示各类铜文化的作品等内容,提升学生对地域传统艺术资源的认知。其次,鼓励学生到实际博物馆、文化馆等场所搜集相关文化知识,从实践中感受到传统铜文化的内涵,通过接触实际铜文化作品学生可以进一步提升对铜纹饰的兴趣。最后,将学生分成若干小组,以小组形式完成设计任务,要求围绕铜文化进行扩展,并且还需要符合当代人们的需求和文化价值观念,通过小组讨论、探索、协作等共同完成图案设计方法。并且在这个过程中,并不需限制设计方法,可以采用传统拓印方法、重新组合等,以此培养学生艺术创新能力,彰显艺术个性化特点。

(二) 地方传统艺术资源的审美价值

在收集地方传统资源时,不难发现,它们普遍具有中国特色,外观也可被加之“吉祥如意”等含义。此类艺术作品传达积极的生活思想具有重要教育意义,也是现阶段人们审美特征的真实写照。此种地方资源具备地方特征,符合现阶段图案设计的审美观念,是开展中职图案设计教学的关键,促使中职学生对于地方艺术性资源产生浓厚的学习兴趣。在图案设计课堂教学中,教师应将典型的艺术形象进行提炼,阐述其在图案设计教学中的图像应用^[1]。并且引导学生在进行图案设计时了解文化资源设计的典型背景故事,使学生深切理解此种形象充分代表着人们“吉祥、如意”的幸福生活,促使学生准确掌握不同文化资源的审美意蕴,并对作者的思想情感感同身受。

以南山竹海竹文化博物馆文化为例,教师可以设计这样的教学环节,教师需要让学生了解南山竹海竹文化博物馆的发展历史经过,包括其中的人文精神以及文化内涵,结合传统竹文化产品以及所代表的虚心、气节等精神风貌呈现出来,结合现代图案设计需求,将传统文

化与现代设计理念结合起来,实现南山传统艺术文化传承和弘扬的目的,同时,创新现代化新的文化艺术。教师可以引入实际案例,将南山竹海竹文化博物馆文化产品创作为题,结合文化产品特点设计产品包装袋、手提袋、纪念品等图案设计,教师可以要求学生融入竹文化,从文化产品的特点和博物馆整体人文精神入手,对手提袋、包装袋等外表图案进行设计。教师可以引导以竹文化呈现出一定的文化气节入手,设计时可以将竹文化的坚韧、挺拔等特点融入设计中,这样不仅可以提升学生竹文化利用效果,也可以起到弘扬南山竹海竹文化博物馆的作用,进一步提升社会对竹文化的认知,以便于更好传承传统竹文化。

(三) 地方传统艺术资源实用性价值

大部分活动素材都是基于人们生活实际开展的,因为地方传统文化资源属于逐步变革与演化形成,不同艺术资源具备不同的特征。在图案设计教学中,学生应明确文化资源代表的民族文化,以此激发学生的创造能力。实践教学在艺术设计中至关重要,教师应在实践教学活动中应用文化资源,发挥其实用价值。同时,应结合地方传统主题及其艺术形态进行动态设计,实现图案设计的创新性^[2]。教师可以鼓励学生找出文化资源的应用位置,融合现代设计理念,展现传统艺术与现代艺术整合的设计形式,持续创新自身的设计理念,实现艺术多形式的动态结合,并将传统文化元素利用新时代艺术观点重塑,结合多样性设计材质进行准确体现,帮助学生深入了解地方艺术资源蕴含的哲理,最终完成高质量的图案设计学习。因此,相关实践教学证明,将地方传统艺术资源应用于中职图案设计教学中具有极大的实用价值。

比如,在城市景观规划中图案设计起到一定的积极影响,针对一些以传统文化为主的建筑就需要一些传统艺术资源的图案进行点缀,因此展现景观文化意蕴。教师可以引入实际景观规划事例,如“厦门的中华教育园”,该教育园在景区门口利用镂空雕刻篆文的形式呈现“中华教育园”字样,位于广场中心处,采用甲骨文雕刻形式以铜材质进行展示,基于此,教师可以要求学生根据这些元素,为“中华教育园”设计“文化广场”,并且设计要求和设计理念以及方案都不设置要求,让学生充分发挥想象,激发出他们的设计潜力,让灵感充斥着学生的大脑,最大限度提升他们创新能力。之后组织学生完成作品进行分析、点评,这个过程中难免会有部分学生设计脱离实际,存在一定抽象特点,教师可以将他们划分为印象派类艺术创作中,在符合度较高的学生作

品中,选择更好的作品进行展示,这个不仅可以让学生明白自身与未来就业岗位的适配度,为他们发展指明方向,也有利于学生意识到自身的优势和劣势,加以改进。在此基础上,也有利于提升学生对地方传统艺术资源利用效果,为中职图案设计教学中提供更加实用的价值。

结语

综上所述,在中职图案设计教学中,教师应注重地方传统艺术资源的价值应用,传承中华民族五千多年民族文化精髓,通过建立完善的教学方式,使地方文化资源在中职图案设计教学中得以高效运用。图案设计存在多样性,不仅限于形状的美观,还渗透了民族文化所传达的情感,发挥图案设计的多样性及实用性价值。同时,地方传统艺术资源的有效运用可以加深中职学生对传统文化的理解,形成强烈的民族认同感。因此,地方传统艺术资源在中职图案设计教学中的应用具有较为丰富的应用价值,教师应提升期应用意识,完成中职院校图案设计教学目标。

参考文献

- [1] 李淑慧. 生肖文化的图案设计 [D]. 河南师范大学, 2018.
 - [2] 张谦. 民族传统艺术在现代装饰图案设计中的应用研究 [J]. 旅游纵览 (下半月), 2016, (20): 285.
 - [3] 基于地方传统工艺传承的图案设计教学模式探析——以重庆地区苗族银饰为例 [J]. 武玉楠. 美术教育研究, 2022 (15).
 - [4] 基于“思维可视化”理念的初中数学教学探析——以“简单的图案设计”教学为例 [J]. 徐朝晖. 教师博览, 2022 (21).
 - [5] 壮族传统服饰图案在民族图案设计课程中的运用研究 [J]. 杨通明. 鞋类工艺与设计, 2022 (05).
 - [6] 构建《图案设计》与《冰雪雕塑艺术》课程共建的创新策略研究 [J]. 张艳. 艺术大观, 2021 (17).
 - [7] 基于在线开放课程资源的混合式教学研究——以装饰图案设计课程为例 [J]. 徐俏楠. 大学, 2020 (07).
 - [8] 装饰图案设计课程教学改革初探——以装饰图案在文创产品中的应用设计为例 [J]. 樊华. 美术教育研究, 2020 (12).
 - [9] 产品设计玉雕方向创新人才培养模式研究——以《中国传统纹样与图案设计》课程为例 [J]. 刘亚娟. 创新创业理论与实践, 2020 (02).
- 基金项目: 广东省中等职业学校教师发展中心 2024 年职业教育研究课题 GDZZJF2024C107。