

文化元素在插画设计课程中的应用研究

徐玉婷 舒鹏飞

池州学院 文学与传媒学院

[摘要]文化元素是当前教育创新发展的关注点。随着信息化读图时代的到来,插画设计作为视觉化艺术设计的主干课程,其原创构思、文化内涵、精神素养的培养都将是该课程教学即将面临的巨大挑战。文化元素中显著的符号性、内容性、艺术性特征恰好为插画设计课程的教学提供来丰富的教学资源 and 创意灵感。基于对文化元素的特征进行分析,利用插画设计课程理论与实践相结合的教学方式,研究文化元素深入应用于插画设计课堂教学的建设方案。

[关键词]插画设计;文化元素;视觉艺术;课程应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.290

插画设计作为一门兼具原创性、艺术性和应用性特色的绘画类课程,是顺应信息化社会的传播而崛起的,且有着极好的发展前景。但是,一般高校在开展插画设计课程教学时,大多采用单一的知识技能传授法,这样的教学容易导致学生在后期创作插画作品时,出现创意构思能力不足,原创性不够,作品内容缺乏文化内涵等负面现象。因此,将有着标志性视觉符号的文化元素加入该课程的教学,恰好可以针对性的解决这一特殊问题,也是为插画设计课程今后的发展提供了一条文化元素情感认同性极高的特色化课程建设方案。

1 导入课堂教学,融入文化元素内容

本着艺术和应用相统一的原则,插画设计所涉及的领域非常之广,这也为插画设计在高校中的开课率提供了非常好的保障^[1]。当今社会正处于多元化信息并存的视觉时代,插画设计作为一种同时具备艺术审美教育和社会应用功能的特色性课程,在教学设计中,应重视学生独特趣味性和审美性的培养。同时,从该课程的长远发展思考,需要深入挖掘民俗文化中的视觉符号,以元素符号深入插画设计的课程教学之中,从而以文化融入插画设计课程的形式建设特殊应用型课程教学方案。

1.1 横向导入,融入理论课程教学

插画设计作为一门偏重于实践教学的应用型课程,其理论教学环节除了要求给学生讲授相关的理论基础以外,更为重要的还有课程教学过程中所表现的魅力和氛围。以我国民俗文化带入课程的理论教学这一行为,不仅能够给插画设计的课堂增添风采,还能够有效地避免学生在学习的过程中生搬硬套。将插画设计融入课程的文化元素,不仅需要注意“外在形像”,更应该做到“内在神似”^[2]。

课程案例以商业插画为理论课程讲授章节,融入文化元素进行教学设计。通过二十四节气文化为引课元素,分析各商业插画中出现的联名现象,以视觉符号品牌的联名,带动非遗文化元素再创造性设计的深入解读。首先,从二十四节气文化主题入手,从确定设计定位、收集有效素材、分析受众人群、确定创意构思四个步骤来讲授如何做好主题商业

插画的前期准备工作。期间,可以主题为案例,深入讲授思维发散思维、整合思维、逆向思维、创新思维扩张法,以帮助学生能够更加直观的了解如何获取好的创意点。其次,从二十四节气文化内容剖析,解读插画插画可能出现的领域,如书籍、广告、儿童绘本等。最后,从绘画的风格上来讲授商业插画针对不同领域、不同受众、不同方式所采用的表现手法,并说明其优势。这种以身为中华人民的大学生群体所认同的中华元素为主题的插画设计专业课程教学设计,来吸引学生的注意力,通过文化认同,找寻教师与学生的契合点,从而更好地引导学生自主学习。

1.2 纵向创新,带动实践项目创作

插画设计课程在高校艺术设计类专业中较常见,但大多数的教学设计显得相对单一,没有活力,这一点不符合当代大学生群体的特点。尤其是该课程较为重视的实践教学环节,很多教师以课本中的实践案例为主导,缺乏实践创造的多样性和特色性。

实践教学以“我们的文化”为案例主题,将各种类型的文化研究内容引入实践课程中,以大学生和文化之间的关系和故事做背景,将学生带入创作的主题中,使他们以主人的身份来进行实践,并指导他们如何利用插画的表现形式来进行视觉化再现。这样一来,学生在学习的过程中,必须以传承文化精神为基础奠定,挖掘初文化元素中农耕文化、传统文化、精神文化、民俗文化、非遗文化等内容,深入学习和研究,并以实践的原创和艺术的独特视角,给插画设计实践课程的项目创作带来更多的新意和更好的灵感。

2 延展课外实践,发挥文化元素精神

在计算机信息技术普及大众的今天,只限制于插画设计课程的主体课堂本身是远远不够的。延展课外实践教学,以更接近和社会和生活的项目式实践教学来激发学生民族潜意识化的文化元素精神,无疑是插画设计课程教学中又一增光添彩的特色化教学形式。这样的教学延展,即能丰富学生的课余实践生活,又能满足他们的自主学习需求,同时,也是文化元素施展身手的绝佳舞台。充分发挥文化元素在插画设计课外延展中的作用,从支撑主体课程的“第二课堂”和助力

发展实践项目的学科竞赛两方面,对文化符号性如何更好的佐证插画设计课程进行相关建设。

2.1 第二课堂的支撑

在当今这样一个以“立德树人”为根本目标的教育大环境下,插画设计课程要想更大的发挥其专业化优势,除了本职的理论讲授和实践教学以外,作为课堂延伸及支撑的“第二课堂”将成为该课程优质化建设的着重点。“第二课堂”的概念是相对于“第一课堂”本体教学而定义的,是高校中以育人为宗旨,以专业知识为基础,从“第一课堂”教学中扩展出的一种课程以外的学习形式^[3]。在当今图像化信息传播的时代下,插画设计作为一门承载了我国文化遗产和艺术创新发展任务的视觉艺术类课程,严格来说,它的发展完全得益于社会。因此,反馈于社会也就是该课程应当履行的义务。插画设计课程主要以实践项目创作为主,而“第二课堂”创新型、开放型、综合型的教学模式恰好与之切合,利用文化元素的精神符号、内容符号、艺术符号和时代符号等元素特性,联合“第二课堂”的社会性项目,以教学和实战结合的形式来巩固该课程的发展。

“第二课堂”的具体形式有很多种,可以是学校内部开设的插画社团,通过课余时间,有组织、有联合地开展一些与文化元素相关的公益插画创作型活动,广集学校内所有喜欢插画设计的学生,以专业带动创意,以项目满足热情,以活动促进教学的形式,增加社团活动和课程教学的连接性,并从中延展和升华出更为优异的效果。以某地方高校社团举办的一次地域性文化主题活动为例,学生从地方文化元素的地域性界限着手,思维发散联想到清朝文官,辅以文化元素符号性较强的飞禽和花卉,从官员阶品的服饰纹样为特点,来完成插画作品的创作。此外,除了学校内部的延展活动以外,与社会衔接的项目化教学,也是“第二课堂”的不错选择。近年来,应用型课程教学多主张“产、学、研”结合的教学模式,联系可视化创意产品研发部门,结合插画设计课程中的项目教学,由教师指导,分析社会当下市场受众和行情,挖掘各中的文化中的符号元素,如大家最熟悉不过的百家姓文化,引导学生根据市场定位进行创新延伸,通过追寻百家姓氏的图像化图腾,利用拟人化设计手法,将汉字图像通过插画视觉的表现,联合社会市场上的商业产品进行插画包装,最终形成插画设计课程延伸的文创作品。这样的教学形式相比完全的课堂教学来说,更为有利于学生和社会行业的接轨,也为学生进行优质化作品的创作提供来更好的平台。

2.2 学科竞赛的助力

“以赛促学、以赛促改”的学科竞赛式教学方法,近些年一直活跃在插画设计的课程中。其主要特色是以原插画参与相关学科竞赛的教学手段,巩固和助力插画设计课堂

教学中所学到的专业知识,借助于竞赛这样的形式,充分调动学生的积极钻研和自主学习的能力,从而能够对插画设计课堂教学起到一定的促进作用。近些年来,学科竞赛的发展由最初单纯以比试为目的转移至引导学生深入了解我国文化内容,以培养学生的文化素养和塑造作品的文化内涵为目标,越来越多的官方组织者将竞赛的目光投向我国文化内容的创新发展上来。

主要实施将以插画设计课程的原创绘画为参与优势,通过学科竞赛官方的给定命题,营造出寓教于乐的参与氛围,指导学生结合文化元素发散思维,最终完成文化元素符号性的艺术插画作品。例如大学生广告艺术大赛,作为迄今为止全国规模最大的国家级大学生赛事,参赛类别较多,插画课程针对该赛事,主打参与其中的平面设计类别。这项比赛的主要特色是主办方会给出选定的商业品牌及主打产品的特征,学生需要根据其给定的主题进行文化元素的联想,从而创作出有着显著标志性文化的商业插画。以大广赛第十一届命题娃哈哈宜茶时茶饮料为例,通过对其商品卖点特征的分析,选择其不同口味与文化元素中的四大美人形象做结合,完成了能够同时展现商品特征视觉化和预期效果理想化的插画作品。通过这样参加竞赛的特殊教学形式,既能够引导学生抒发其内心深处的情感认同、文化认同和审美认同,还能够以学科竞赛的形式为学生的课程学习提供良好的契机,用竞赛奖励的行为调动他们的竞争意识,反向激励学生,从而完成学生更为扎实的插画创作能力。

3 结论

作为一名当代大学生,除了为今后能够报效祖国而认真学习专业技能以外,国家文化的传承与创新也应当是我们该肩负的另一项任务。通过挖掘文化元素中的视觉性符号性文化精髓,结合插画设计课程理论联系实践的特色教学方法,加上“第二课堂”和学科竞赛的课外延伸为该课程的教学助手,建设出以文化元素为特色融合发展插画设计课程的教学方案,为该课程今后的发展提供了重要的指导价值,也为该课程今后在实践应用中能够进一步优化,提供了一定的建设性参考。

参考文献

- [1]王莹、赵娜.承德地域文化符号在插画教学中的探索研究[J].科幻画报.2021(05)181-182.
- [2]刘晓洁.谈中国元素在插画设计课程教学实践中的体现——以动漫专业主题创作为例[J].学术论坛.2018,(15):150-151.
- [3]彭巧胤、谢相勋.再论第二课堂与第一课堂的关系[J].学校党建与思想教育,2011,(14):45-46.
- [4]董甜甜.互联网时代中华元素的数字化艺术传播研究[D].东南大学.2019-6-3:60-65.