

传统文化元素 在文创产品设计教学中的实践

■ 钟洁(重庆市中华路小学高级教师)

在全球化时代背景下,广大的青少年置身于多元文化环境中。文创产品的价值与意义不仅在于传播传统文化,更在于对历史文脉的传承与接续发展。文化元素能作为一种内在精神转化为文创产品的故事形态,并促进长效性审美认同构建。

在此背景下,如何引导学生在文创产品设计中为传统文化传承提供新型文化载体,从而拓宽传统文化传承路径,增强中华文化传播力影响力,使学生在实践中感受传统文化精髓,赋活传统文化,值得每一位老师思考。

基于生活情境 培养设计意识

艺术源于生活,创意无处不在。艺术设计教育不仅仅在于培养学生对设计技能和技巧的掌握,更重要的是引导学生关注身边的生活,保持敏锐的精神触角。善于发现传统文化元素,运用联想、发散、归纳等思维方式,展现地域特色传统文化,有效为产品赋予更多的文化性及情感性。新课程改革推行学科核心素养本位的美术课程体系,强调以真实的情景体验获得新的发现。教师应积极构建学科知识与实际生活之间的密切联系,提升知识和技能的可迁移性,促进学生素质的全面发展。诸如徽州的白墙黛瓦,运用体现地域文化的色彩及材质元素,通过对造型的创新设计,打造色彩鲜明的地域特色文创产品。学生通过徽州文化体验,对图像识读的完整内容进行想象,将真实的空间形态反映在设计中,并以此形成对于文化内涵的审美判断。

马梦雪 徐子乔 朕的茶 设计理念:有态度有底蕴的圆明园饮品IP

回归文化本源 聚焦时代精神

在“设计·应用”这类艺术实践中,我们可以看到对传统文化的认知和传播无处不在,我们在中国古书的装帧中领略书卷之美,在电脑字体中发现书法渊源,在手绘软件中模仿中国画的笔墨效果……艺术创新离不开对传统文化的延续与深化,传承与创新紧密相连。如在涉及书籍装帧设计时,教师采用以图和实物相结合,以历时性方式展现中国古代图书的发展流变和沿革,分别阐述简策装、卷轴装、经折装、旋风装的装帧结构、功能、形式及历史背景,让学生在绵延数千年生生不息的书籍文化同时,以一种更为直观的方式感受书籍的装帧形式,拓展学生思维空间,激发设计灵感。

好的设计不仅仅具有使用价值,更重要的是具有文化价值和艺术价值。深层文化元素是文化意蕴的渗透,能从外形层面实现对于文创产品的形式优化,延其意传其神,进而实现对产品本身的内涵填充。中华优秀传统文化是中华民族文化生命的源头和根基,对培养适合未来发展的才具有重要现实意义。这就需要我们教师关注中国文化,以中国文化为本,重视人文精神与伦理修为,培养信守合一,具有创新精神和创新能力的人才。

郑惠文 回·首 设计理念:兽首与传统文化的结合

着眼开放互动 发展合作能力

创新教学方法,培养学生实践能力和创造性。带领学生走出课堂,迈出线下教学的“脚步”,达成线下、线上互动教学。教师在充分发挥地方资源的基础上,因地制宜实现符合实际的设计教学活动,带领学生来到当地博物馆,感受其具备有形的地域特色传统文化元素,对比文创衍生品,体验艺术感召力,给学生带去一种可听、可看、可感的情境化教学。同时,将文化纪念品、走进设计师工作室等音像资料作为教学素材,帮助学生深刻理解文创设计的本质与内涵,提高学生对艺术设计的理解与认知。通过线上、线下相结合的方式,给学生带去一种有画面、有灵感、有共鸣的教学感受。

教师着眼于开放互动不仅仅要表现在开放性的教学交流上,也要表现在开放性的可视化教学效果呈现上。随着科技的快速发展,专业化的设计离不开信息技术,借助信息技术可以更好地实现学生各种设计构想,学生在表达创意的同时,也能运用网络实现图形资源的搜集。那么,将信息进行视觉化设计和具有视觉化信息特征的信息图表设计显得尤为必要,可以有效地精简庞杂的信息,使其易懂且有趣。教师通过将深奥的信息数据转换成一种可视化的图形符号,用一种“可视化”的教学给予学生更多的指导和提示,使学生从中得到认识上的超越。开放性“可视化”教学既能优化教师的“教”,又能促进学生的“学”,通过将信息转化为概念创意、图形描述等方式,使学生获得对艺术新的理解和体验,促进学生思维的生动展现。

最后,教师在教学中应培养学生的主体意识,发挥学生的主体作用。在欣赏、实践、评价环节中教师以集体形式展开教学,巧妙克服个体力量有限性,释放集体力量无限性。在展示交流和评价环节中,教师可采用一种开放式的趣味活动进行教学,安排学生将旅游纪念品带到课堂中,从产品的造型、色彩、字体呈现等方面展开探讨,辨析其地域符号。通过开放性的教学,拓展学生思维空间,培养学生发散性思维,实现“学生动起来,课堂活起来”的教学效果。

图片选自第一届圆明园文创设计大赛优秀作品