

传统文化元素在现代插画设计教学中的创新研究

程黎明¹ 葛瑞杰²

1.河南职业技术学院 数字创意与设计学院 河南 郑州 450001

2.河南职业技术学院 汽车与交通学院 河南 郑州 450001

【摘要】：国潮审美持续升温背景下，传统文化美育落地与本土化教学创新，成为高校艺术设计教学改革的核心方向。现代插画作为艺术设计专业核心实践性课程，是承载传统美学、落实创新美育育人目标的优质载体。传统绘画、古典纹样、传统色彩、民俗文化等东方美学资源，可为插画教学创新提供充足内容支撑。张彦远在《历代名画记》有言：“夫画者，成教化，助人伦”，点明艺术承载文化育人、涵养审美的核心价值，也为传统文化融入插画教学提供了理论依据。当前国内插画教学存在传统元素应用浅层化、文化解读肤浅、作品同质化、意境缺失等问题，多停留于符号复刻层面，未能实现传统文化与插画教学的深度融合。基于此，本文立足美育教学规律与当代审美趋势，梳理适配现代插画教学的传统视觉元素体系，剖析当前课程教学现存问题，结合经典案例总结传统文化传承原则与教学创新路径，通过元素解构重组、技法融合、叙事升级、教学模式优化等策略，探索古今美学共生的教学方法，破解国风插画教学浅层化、同质化痛点，完善插画课程教学体系，助力艺术设计课程改革与创新人才培养，实现传统文化美育与现代插画教学的协同高质量发展。

【关键词】：传统文化元素；现代插画设计；设计教学；教学创新；国风设计；课程改革；人才培养

DOI:10.12417/2705-1358.26.11.019

1 绪论

1.1 研究背景

国潮文化蓬勃兴起，推动传统文化本土化美育成为高校艺术设计教学改革的重要方向。刘懿于《文心雕龙·时序》提出：“文变染乎世情，兴废系乎时序”，文艺创作始终紧跟时代发展、贴合社会审美变迁，这一美学规律同样适用于现代插画设计领域。现代插画作为核心实践课程，是传统文化美育落地、实现教学本土化创新的优质载体，能够有效弥补当前插画教学过度西化、文化底蕴不足的短板。在美育提质增效的背景下，将传统文化融入插画课堂，探索教学创新路径，具备重要的研究与实践价值。

当前高校插画教学多沿用西式教学体系，侧重软件技法与造型训练，传统美学教学内容碎片化、形式化，缺乏系统的古今融合教学体系。这使得学生传统文化认知薄弱，创作依赖模板套路、堆砌传统符号，作品同质化、有形无神问题突出，难以形成本土化创新设计思维。

1.2 研究意义

理论意义：目前学界国风插画研究多侧重商业应用与技法创新，针对传统文化融入插画课程改革、美育育人体系的系统性研究较为匮乏。本文从设计学与艺术教育学双视角出发，梳

理传统视觉元素的教学价值，构建传统文化赋能插画教学的传承创新体系，区分表层符号教学与深度美育的差异，充实国风插画教学的理论研究成果。

实践意义：本文聚焦插画教学文化融入浅层化、模式固化、学生创新能力薄弱等痛点，提出可落地的传承原则与教学创新策略。可优化插画课程内容与课堂模式，完善实践教学体系，助力教师开展古今融合的创新教学，引导学生摆脱模板化创作，提升文化解读与设计创新能力，为高校建设特色国风插画课程提供实践参考。

1.3 国内外研究现状

国外插画教学已有十分成熟、明确的传统艺术与现代设计相融合的体系：日本把浮世绘、和风色彩、传统纹样自然、妥帖地融入日常教学，形成了有根有据、富于特色的本土化教学模式。与此形成极佳补充的是欧美教学对传统艺术精神内核的挖掘，以解构、重组等现代手法加以创新。

由于国内目前对国风插画商业应用及单一技法创新已有大量研究，但毋庸讳言其存在重形式、轻内涵，重市场、轻教学诸种弊病，故而学界很少从美育角度系统、扎实地探讨传统文化课堂融入的方法及课程体系建设，故尚未形成真正的本土美育插画教学创新体系。

作者简介：程黎明，女（1995.08-），汉族，河南洛阳人，硕士，助教，研究方向：美术；葛瑞杰，女（1998.09-），汉族，河南驻马店人，硕士，助教，研究方向：教育学。

2 现代插画设计中核心传统文化元素及传承价值

2.1 核心传统文化元素分类及美学特征

由于中华传统视觉元素体系完整、内涵丰富，而传统绘画、装饰纹样、传统色彩、民俗文化诸种元素都具有美学价值及美育价值，故其堪称现代插画教学本土化创新最宝贵的资源。

传统绘画可以十分明确、合理地划分为水墨写意与工笔重彩两大体系，因而也是国风插画教学最直接、最可靠的美学支点：水墨画以笔墨写意，故宜于表现虚实相生、留白致远的东方意境，工笔画线条规整，设色典雅，装饰性与艺术性彼此兼顾。山水、花鸟、古典人物诸种传统题材都极自然地契合中式诗意场景的营造。

传统装饰纹样是插画教学中最常用、最典型的视觉符号，祥瑞纹样、植物纹样、几何纹样、民俗纹样诸种形式都具有装饰功能，又都承载着古人的审美理想及精神寄托，因此极为自然地契合插画基础创作及创新实践教学的需要。中国传统艺术形式

丰富多样，如剪纸、皮影、刺养、版画等，每种艺术形式都有其独特的工艺技法与艺术风格。在现代插画设计中，将传统艺术形式与插画设计相融合，可以创造出别具一格的艺术效果。例如，采用剪纸艺术风格创作的插画作品，通过剪纸的镂空、对称、锯齿等造型手法表现插画内容，呈现出简洁而富有装饰性的视觉效果；借鉴皮影戏的人物造型与色彩特点，运用平面绘画与立体光影效果相结合的方式创作插画，使插画作品具有动态感与戏剧性，为传统文化艺术的现代化转译与插画设计创新融合，挖掘崭新的实践路径

2.2 传统文化元素在现代插画中的传承价值

传统文化元素能自然、妥帖地打破西式插画的单一审美限制，因此有利于丰富课程内容，建构有本土特色的教学体系，也由此直接解决学生作品同质化、内涵空洞两大问题，更利于培养学生本土审美意识，增强文化自信。通过在商业插画中巧妙地运用传统文化元素，可以让插画作品更加具有个性和辨识度，从而提升品牌的知名度和影响力。再次，传统文化元素的应用也

能够传播和弘扬优秀的传统文化，促进文化的创新与发展。与此形成极好补充的是，现代插画的可视化传播形式能将抽象的传统美学、艰涩的文化典故都转化为通俗易懂的视觉语言，故而技法训练与美育培育彼此融合、互为促进，传统文化也因此年轻化、教育化传播得更充分，艺术设计美育育人体系因而更加完备。更难得的是，国潮兴起之后本土化设计已然成为行业主流，二者深度融合必然使课程更具时代性、实用性，也更契合行业人才需求，学生所作之设计自然古意新见两相

宜。

3 现代插画设计中传统文化传承与创新的现存问题

3.1 传承表层化，文化内核缺失

由于目前插画教学中存在十分明显的文化传承表层化问题，故课堂教学多从传统符号的外在形态入手，让学生机械堆砌祥云、龙凤、古典纹样诸种元素，而忽略了挖掘传统符号背后的文化寓意、美学意境，王国维《人间词话》强调艺术创作“贵在有境”，而模板化教学直接导致学生只掌握外在形式，不能触及其文化内核，所作之画有形无神、内容空洞，也极易出现文化曲解、元素误用诸种问题，自然偏离美育传承文化、涵养素养的根本目的。

3.2 创新力度薄弱，风格同质化严重

由于固化的教学模式及创新训练的缺失，故作品同质化的根本原因十分清楚：教师沿袭传统国风创作模板，教学时重技法复刻，没有重视创新思维的培养，又缺少元素解构、重组、跨界融合诸种专项训练，因此学生创作思路僵化，作画时多用固定配色、传统造型堆砌画面，不能突破固有创作框架，所作之作品自然风格雷同，缺乏个性、创新。

3.3 创作理念模糊，课程体系不完善

由于不少教师教学理念有偏差，有的固守传统拒绝革新，有的盲从潮流舍弃文化根基，故其教学导向偏离美育根本。而更根本的问题是高校还没有形成成熟、有逻辑的传统文化融入插画教学体系，缺乏明确的元素筛选标准、教学尺度、创新准则，课程内容零散杂乱，教学质量难以保证，自然也就难达美育育人之目的。

4 传统文化元素在现代插画设计中的传承原则与创新策略

4.1 坚守科学传承原则，夯实文化根基

由于精准传承是教学创新的基础，因此插画教学必然要严格贯彻三大基本原则：第一是真实性原则，即系统、扎实地讲清

传统元素的渊源、寓意、应用规范，杜绝文化误读、符号滥用，第二是择优性原则，即精选正向优质、符合现代审美的传统元素来优化教学内容，第三是意境优先原则，即把教学重点从造型复刻自然转向美学意境、文化精神的传承，由此自然、妥帖地筑牢学生的传统美学根基。

4.2 解构传统元素，创新视觉语言

由于课堂上要解决作品同质化问题，因此很自然、妥帖地引入元素解构重组教学法，先让学生厘清传统纹样、古典造型

的基本美学特征,再剥离多余细节、保留传统神韵,继而以拆分、变形、重组诸种方式将传统元素与现代几何线条、潮流形态跨界融合,又适当加入水墨、民俗、神话诸种传统素材,由此自然地发展出个性化、有新意的国风视觉语言。

4.3 融入叙事思维,升级文化内涵

由于插画教学创新必然要兼顾技法提高和内涵挖掘,因此教师宜引入叙事化教学思维,从传统节日、神话典故、民俗生活中选取创作素材,组织学生制作有情感、有逻辑的叙事插画,再自然、妥帖地将当代生活场景及青年审美因素融入其中,由此对传统文化做现代化转译,真正做到传统美学与现代生活的水乳交融。

4.4 平衡古今尺度,构建融合体系

构建“传统为核、现代为表”的融合教学体系,需坚守传统美学内核、兼容现代创新表达。依据《历代名画记》“书画之艺,皆须意气而成”的艺术理念,以传统美学意境、文化精神守住国风底色,以现代设计技法、潮流审美赋予作品时代感。合理划分基础课与实践课教学重点,基础课承担传统文化传承之责,夯实学生文化底蕴;实践课承担现代创新表达之任,破解古今教学两极分化问题,实现传承与创新的动态平衡。

5 优秀案例分析——传承与创新的融合实践

5.1 敦煌文创插画:传统元素的现代化重构

敦煌文创插画是古今融合教学极其典型、很成熟的示范案例:其以敦煌壁画美学为根本,以飞天、藻井、九色鹿诸种纹样及传统配色为基本语汇,先予以敦煌艺术雅致雄浑意境的准确还原,再主动、合理地简化繁复细节,用扁平插画、渐变光影、极简构图诸种现代技法对传统元素加以重构,因此古意与新潮两者自然融洽、彼此生辉,很好地体现了“传承内核、适度创新、古今适配”的教学原则,对插画教学创新有极好的示

范意义。

5.2 《中国奇谭》插画:意境与叙事的创新融合

由于《中国奇谭》系列插画是国风插画教学极好的范例,故可十分自然、妥帖地予以分析:其把水墨、年画、皮影、剪纸诸种传统艺术形式熔铸在一起,又以中式留白、虚实相生的传统构图美学为基本框架,以传统民俗、寓言故事为素材,以现代叙事手法配合轻量化视觉语言对传统文化内容做了极有分寸、极富新意的重构,因此很好地体现了“深耕文化内核、创新表现形式”的教学思路,也由此成为插画课程改革的极佳参照。

6 结论与展望

传统文化元素在现代插画设计中扮演着至关重要的角色。传统文化元素是一座蕴含丰富资源的文化宝库,现代插画设计提供了源源不断的灵感源泉。其深厚的文化底蕴和独特魅力,使得插画作品能够展现出别具一格的艺术风格。传但毋庸讳言,目前高校插画教学存在文化传承浅层化、模式固化、古今融合失衡、课程体系不健全诸种问题,也因此影响了美育育人实效及创新人才培养质量。因此,插画教学宜坚守精准传承、适度创新、古今共生的育人原则,主动摒弃模板化浅层教学模式,以元素解构、技法革新、叙事升级、课程优化诸种方式推进教学体系全方位创新,最终建成有传统根基又具时代精神的真正完整的现代插画教学体系。由于国潮赋能美育改革,故传统文化的现代化、教育化转化乃是插画教学改革的必然趋势,因此高校艺术设计专业要以美育育人为核心目标,主动挖掘传统美学资源,系统、有层次地优化插画课程体系及教学模式,让传统文化自然、充分地融入课堂教学,由此潜移默化地培养学生的文化自信及创新设计能力,最终形成有本土特色的插画教学体系,做到传统文化美育与现代插画教学彼此赋能、协同发展。

参考文献:

- [1] 田自秉,吴淑生,田青.中国纹样史[M].北京:高等教育出版社,2003.
- [2] 陈澜.插图的世界[M].上海:上海文艺出版社,2008.
- [3] 陈曼曼.新媒体语境下传统文化元素在商业插画中的应用探究[J].文学艺术周刊,2024(05):75-77.
- [4] 郑楠,曹政一.传统文化中的“形”与“意”在现代插画创作中的应用[J].艺术教育,2022(10):159-162.
- [5] 田甜.传统色彩体系在现代国潮插画中的传承与创新[J].包装工程,2022,43(16):321-326