

中国传统文化融入插画课堂教学的有效路径探索

孔泉汇

苏州工艺美术职业技术学院, 江苏 苏州 215000

摘要:在文化自信与美育融合的教育背景下, 将中国传统文化融入插画课堂教学, 既是传承民族文化的重要举措, 也是提升插画教学内涵、培养具有文化辨识度创作人才的关键路径。当前插画课堂存在传统文化融入碎片化、教学方法单一、文化与技法脱节等问题。本研究从教学目标重构、课程内容优化、教学方法创新、实践平台搭建四个维度, 探索传统文化与插画教学深度融合的有效路径, 旨在推动插画教学从“技法传授”向“文化赋能”转型, 为培养兼具专业能力与文化素养的复合型插画人才提供理论参考与实践思路。

关键词:中国传统文化; 插画课堂教学; 文化赋能; 教学路径; 美育

0 引言

插画作为兼具视觉传播功能与艺术审美价值的创作形式, 是文化表达与情感传递的重要载体。近年来, 随着数字媒体技术的发展, 插画在书籍出版、影视动画、品牌设计等领域的应用日益广泛, 但市场上多数插画作品存在“风格同质化”“文化辨识度低”等问题, 缺乏对中国传统文化的深度挖掘与创新表达。

课堂教学作为插画人才培养的核心环节, 当前仍以西方插画技法传授为主, 对中国传统文化的融入多停留在表面——或仅将传统图案作为素材简单挪用, 或脱离插画创作逻辑孤立讲解文化知识, 导致学生难以真正理解传统文化的精神内核, 也无法将文化元素转化为具有个性的创作语言。在此背景下, 探索中国传统文化融入插画课堂教学的有效路径, 不仅能丰富插画教学内容、创新教学模式, 更能引导学生从传统文化中汲取创作灵感, 形成兼具民族特色与时代气息的插画风格, 为中国插画艺术的本土化发展注入活力。

1 中国传统文化融入插画课堂教学的核心价值

1.1 提升插画教学的文化内涵

传统插画教学多聚焦于构图、色彩、造型等技法训练, 忽视文化对创作的支撑作用。中国传统文化蕴含着丰富的艺术资源与精神内涵——从新石器时代的彩陶纹样、商周的青铜饕餮纹, 到唐宋的工笔花鸟、明清的木版年画, 再到剪纸、皮影、刺绣等民间工艺, 这些文化载体不仅为插画创作提供了海量视觉素材, 更承载着“天人合一”的审美理念、“虚实相生”的构图智慧、“寓意吉祥”的情感表达^[1]。将这些文化元素与精神内核融入课堂, 能打破插

画教学“重技法、轻文化”的局限, 让教学内容从“技术层面”上升至“文化层面”, 提升插画教学的深度与广度。

1.2 培养学生的文化认同与创作辨识度

在全球化视觉语境下, 学生易受西方插画风格影响, 导致创作缺乏民族特色。通过传统文化融入插画课堂, 学生可系统学习传统艺术的造型规律、色彩哲学与文化寓意——例如从敦煌壁画的“飞天”形象中领悟动态线条的韵律, 从青花瓷的“青白花”中体会色彩的雅致和谐, 从剪纸艺术的“对称镂空”中掌握简约夸张的造型手法。这种学习过程不仅让学生深入理解传统文化的独特魅力, 建立文化自信与认同, 更能引导学生将传统元素转化为个人创作符号, 避免风格同质化, 形成具有中国文化辨识度的插画语言。

1.3 推动传统文化的现代表达与传播

插画作为大众喜闻乐见的视觉形式, 具有传播范围广、接受门槛低的优势。将传统文化融入插画课堂, 学生可通过插画创作对传统符号、故事、技艺进行现代表达——例如用扁平插画风格重构《山海经》中的异兽形象, 用数字插画技术再现传统节日的民俗场景, 用绘本插画讲述古典诗词背后的故事^[2]。这些融合传统文化的插画作品, 既能让传统文化以更鲜活、更贴近当代生活的方式呈现, 又能借助书籍、新媒体等渠道广泛传播, 实现“传统文化—插画创作—大众传播”的良性循环, 助力传统文化的活态传承。

2 中国传统文化融入插画课堂教学的现存问题

2.1 融入方式碎片化, 缺乏系统性

当前多数插画课堂对传统文化的融入缺乏

整体规划,多为“零散式补充”——如在色彩教学中提及传统“五行色”,在造型教学中展示传统图案,却未构建“文化认知—素材转化—创作实践”的完整教学链条。这种碎片化融入导致学生对传统文化的理解停留在表面,无法形成系统的文化知识体系,也难以将分散的文化元素有机整合到插画创作中,最终使传统文化沦为“装饰性素材”,失去其精神内核与表达价值。

2.2 教学方法单一,文化与技法脱节

传统插画课堂多采用“理论讲解+技法示范”的单向教学模式,在传统文化融入时尤为明显:教师往往先讲解传统文化知识(如传统纹样的历史渊源),再示范插画技法(如如何绘制传统图案),却未搭建“文化与技法”的连接桥梁。例如,在教授“传统山水元素融入插画”时,仅讲解山水画的“皴法”,却不引导学生思考如何将“皴法”转化为现代插画的线条语言;仅展示传统山水的“高远、深远、平远”构图,却不指导学生如何在绘本插画中用这种构图表达叙事逻辑。这种“文化归文化,技法归技法”的脱节教学,导致学生无法实现传统文化与插画创作的深度融合。

2.3 实践环节薄弱,缺乏文化创作场景

插画是实践性极强的学科,但当前课堂实践多以“技法练习”为主,缺乏结合传统文化的创作场景——如让学生临摹传统图案,却不要求学生围绕“传统节日”“民间故事”等主题进行原创插画设计;或仅在课堂内完成小型创作,未对接真实的文化传播需求(如出版社的传统绘本项目、文旅部门的文化IP插画设计)。这种薄弱的实践环节,使学生难以将课堂所学的传统文化知识与插画技法转化为实际创作能力,也无法体会传统文化在当代语境下的应用价值,导致教学效果大打折扣。

3 中国传统文化融入插画课堂教学的有效路径

3.1 重构教学目标:确立“文化素养+专业能力”双维培养体系

在文化素养培养上,核心是引导学生穿透传统视觉符号的表层,触及文化精神内核与艺术规律。例如,围绕“意境营造”这一传统美学理念,可结合元代倪瓒“逸笔草草”的山水画作与《诗经》“比兴”手法,让学生理解插画创作中“留白”与“象征”的文化渊源;讲解传统符号时,不局限于罗列祥云、松鹤的吉祥寓意,更要结合《考工记》“审曲面势”的造物观,分析这类符号如何通过形态演变适配

不同载体——从青铜器纹饰到民间刺绣,再到现代插画,让学生掌握符号背后的文化逻辑;涉及传统技艺时,可拆解木版年画“勾、刻、印”的套印流程,或剪纸“阴刻留线、阳刻留面”的镂空技法,让学生理解传统工艺“材美工巧”的创作思维,而非仅作为素材挪用^[3]。

专业能力培养则聚焦“文化转化”,训练学生将传统元素转化为适配插画创作的视觉语言。比如面对商周青铜饕餮纹,引导学生提取纹样中的“对称结构”与“线条张力”,剥离繁复细节后重构为适配数字插画的扁平化元素;在色彩教学中,以“故宫红”为基础,尝试搭配现代设计中的莫兰迪灰或高饱和黄,探索传统色彩在当代视觉语境中的表达边界;处理传统叙事时,以《白蛇传》“断桥相会”等民间故事片段为例,指导学生用分镜插画的“镜头语言”转译情节——用水墨质感的笔触表现烟雨江南的氛围,用传统“红配绿”的对比色突出人物情感冲突,让文化认知真正落地为可操作的创作能力,实现“懂文化”与“会创作”的同步提升。

3.2 优化课程内容:构建“纵向递进+横向关联”的课程体系

以传统文化与插画创作的内在逻辑为核心,重新梳理课程内容,打破以往文化元素零散融入的状态,形成“纵向有层次、横向有呼应”的完整课程体系。纵向按“认知—转化—创作”的递进节奏设计模块:基础阶段的“中国传统视觉文化概论”,不只是罗列纹样与工艺,而是结合文化背景讲解——比如从商周青铜纹的“狞厉之美”里解读祭祀文化,从剪纸的“谐音寓意”里理解民间审美,帮学生建立系统的文化认知;进阶阶段的“传统文化元素转化技法”,侧重实操转化,比如教学生把书法的“飞白”笔触提炼为插画线条,把青花瓷的“青花料色”转化为现代配色方案;高阶阶段的“传统文化主题插画创作”,围绕“二十四节气”“古典文学”等主题落地创作,比如让学生以《山海经》异兽为原型,设计符合现代审美的插画角色。

横向则在现有技法课中自然融入文化维度:“数字插画”课上,除了软件操作,会加入“用Procreate模拟传统工笔‘三矾九染’效果”的练习;“绘本设计”课设“民间故事绘本”单元,引导学生用分镜重构《白蛇传》;“商业插画”课以传统文化IP为例,分析如何把皮影元素融入文创插画,让文化与技法教学自然衔接,而非生硬叠加^[4]。

3.3 创新教学方法:采用“沉浸式体验+项目式学习”的融合模式

跳出传统插画课堂单向讲解的框架,通过

“沉浸式体验”唤醒学生对传统文化的感知力,再以“项目式学习”推动文化认知向创作转化,让教学过程更具互动性与实践性。沉浸式体验不局限于理论讲解,更注重让学生“亲手触摸”传统文化:会组织学生到博物馆看展,不是泛泛参观,而是聚焦文物纹样细节——比如蹲在战国铜器前观察蟠螭纹的缠绕逻辑,对着宋代缂丝织物琢磨色彩过渡,把这些细节记在速写本上当作创作素材;课堂上也会搭起简易的“年画作坊”,让学生用梨木版尝试刻制门神纹样,再用矿物颜料手工印刷,在刻刀与颜料的触感里体会木版年画的工艺逻辑;还会请剪纸、皮影非遗传承人来上课,学生围在传承人身边看他们如何用剪刀剪出“喜字套娃”,如何给皮影人物勾线敷色,这些鲜活的体验比课本更能帮学生理解传统技艺的精髓。

项目式学习则紧扣真实需求展开:比如和地方出版社合作“古典诗词绘本”项目,学生要先反复研读《诗经·蒹葭》,琢磨“白露为霜”的意境该用怎样的色调与线条,再完成插画设计;也会对接文旅部门的“非遗推广”需求,让学生为本地竹编技艺设计宣传插画,要体现竹编的纹理美感,让画面符合现代海报的传播特点^[5];在项目推进中,教师会陪着学生一起拆解文化元素、调整设计方案,让学生在解决实际问题的过程中,既提升插画技法,又明白传统文化如何在当代语境中发挥价值。

3.4 搭建实践平台:构建“课堂-校园-社会”三级实践体系

围绕传统文化插画创作的落地需求,搭建“课堂练手、校园展示、社会实战”的三级实践平台,让学生的文化创作从纸上想法变成可见可感的成果,逐步积累实战经验。课堂里常办传统文化插画创作工坊,每次锁定一个具体主题,比如“端午民俗”就引导学生画艾草、龙舟,或是用插画讲“屈原投江”的故事;“敦

煌元素”则侧重让学生尝试把飞天的飘带、藻井的纹样转化为插画语言。创作后会组织互评,学生先说说自己怎么理解文化元素、又怎么设计的,再互相提建议,老师最后补充点评,帮大家及时调整思路,避免闭门造车。

校园里会把学生的作品“用起来”:展厅会办传统文化插画展,把好的作品装裱起来,标注创作理念,让全校师生都能看到;校园文创店也会上架学生设计的周边,比如印着二十四节气插画的笔记本、绘着传统瑞兽的帆布袋,学生看到自己的设计被同学买走,能真切感受到创作的价值,也更有动力深挖文化元素。社会层面则对接真实需求:会推荐学生去画乡村振兴文化墙,让他们把当地的民俗故事、传统手工艺画在村里的墙上;也会联系传统文化公益活动,让学生设计宣传海报,比如为非遗技艺展演画海报;还会和专业插画工作室合作,让学生参与传统文化IP项目,在真实项目里跟着设计师一起做,慢慢学会怎么让传统文化插画贴合市场需求,提升实战能力。

4 结论

中国传统文化融入插画课堂教学,并非简单叠加文化元素,而是对教学目标、内容、方法与实践的系统性重构。通过确立“文化素养+专业能力”双维目标、构建“纵向递进+横向关联”课程体系、采用“沉浸式体验+项目式学习”教学方法、搭建“课堂-校园-社会”实践平台,可有效打破二者脱节困境,实现深度融合。这一路径将提升插画教学的文化内涵,培养兼具文化自信与创作辨识度的人才,让插画成为传承、创新、传播传统文化的载体,推动其在当代视觉语境中焕发生机。未来需进一步关注传统文化的时代性转化、数字技术与文化教学的融合,持续优化路径,让插画课堂真正成为连接传统与现代、艺术与文化的桥梁。

参考文献:

- [1] 张煜,宗世英.非遗文化传承视域下苗族文化创意设计与应用[J].轻纺工业与技术,2024,53(01):101-105.
- [2] 沈婧如.插画设计视角下传统文化元素的艺术特征及传播现状[J].鞋类工艺与设计,2023,3(23):94-96.
- [3] 周翔.剪纸艺术在插画设计中的应用分析[J].新美域,2023,(10):95-97.
- [4] 吴月亮,马成成,易澳龙.湖南皮影戏在数字插画中的创新与发展[J].湖南包装,2022,37(03):111-114.
- [5] 石磊.文化创意产业下的商业插画教学探析[J].商业经济,2022,(12):37-38.

作者简介:孔泉汇(1977.09—),女,汉族,江苏苏州人,硕士研究生,副教授,研究方向:插画设计,平面设计