

人物形象设计专业教学中融入民族元素的思考研究

付冰兵

辽宁现代服务职业技术学院, 辽宁 沈阳 110164

DOI: 10.61369/RTED.2025120009

摘 要： 相对来说,我国开设人物形象设计专业较晚,在人才培养方面缺乏特色与规划,虽然借鉴了诸多先进经验,但也缺乏本土化尝试与探索。尤其对于民族元素的应用不足,难以发挥出传统文化的影响力、魅力,尚未建立带有独特民族元素的人物形象设计教学体系。也因为教学方面的缺失,学生没有此方向的兴趣和经验,难以支撑职业生涯长远、稳定发展。鉴于此,本文探讨人物形象设计理念,并指明相应专业现状与民族元素融入的意义价值,最终提出几点可行且有效的改进策略,希望能够为一线教育者提供更多借鉴与参考。

关 键 词： 人物形象设计专业; 民族元素; 教学; 思考

Research on Integrating Ethnic Elements into Teaching of Character Image Design Major

Fu Bingbing

Liaoning Modern Service Vocational and Technical College, Shenyang, Liaoning 110164

Abstract： Relatively speaking, China started offering the character image design major relatively late, and there is a lack of characteristics and planning in talent cultivation. Although many advanced experiences have been learned, there is a lack of localized attempts and explorations. In particular, the application of ethnic elements is insufficient, making it difficult to exert the influence and charm of traditional culture, and a character image design teaching system with unique ethnic elements has not yet been established. Also, due to the deficiency in teaching, students lack interest and experience in this direction, which is difficult to support the long-term and stable development of their careers. In view of this, this paper discusses the concept of character image design, points out the current situation of the major and the significance and value of integrating ethnic elements, and finally puts forward some feasible and effective improvement strategies, hoping to provide more references for front-line educators.

Keywords： character image design major; ethnic elements; teaching; thinking

引言

全球化背景下,文化的多元融合是发展的必然趋势。人物形象设计作为一门兼具艺术性与实用性的专业,在教学过程中融入民族元素,具有重要的时代意义。民族元素蕴含着丰富的文化内涵,将其融入人物形象设计专业教学,能够为教学注入新的活力,使学生在掌握专业技能的同时,传承和弘扬民族文化,培养具有文化自信与创新精神的专业人才。目前,虽然部分院校已经开始尝试在人物形象设计教学中融入民族元素,但在实践过程中仍存在诸多问题,有待进一步深入研究与探索。

一、人物形象设计概述

人物形象设计是对一个人从外貌,到风格、气质等方面的重塑过程。以人物形象设计师的工作,修正发型、妆容,搭配服饰,体现不一样的人物精神面貌与内在气质。当前时尚领域,缺失的是能够融合民族元素进行时尚表达的优秀设计师,甚至在影视乃至人们的日常生活中都有所缺失。我国多数形象设计师走在

时尚前沿,却不懂得如何将传统文化、民族元素发扬光大,即使鲜有作品达到“出圈”效果,但也难以维持热度,甚至还有很多虚假的民族元素融入(实则拼贴、拼凑),质量低下^[1]。随着社会审美需求的多元化,人物形象设计不断融合心理学、社会学等学科知识,从单一造型设计向个性化、系统化形象管理发展,成为现代社会不可或缺的专业领域。也有待民族元素的融入,真正走好本土化、特色化、现代化的人物形象设计之路。

二、人物形象设计专业教学中融入民族元素的意义价值

（一）传承与弘扬民族文化

全球化浪潮冲击下，许多民族文化面临被边缘化的危机，而人物形象设计专业教学为民族文化传播开辟了新路径。教学中融入民族元素，能让学生深入了解民族服饰、配饰、妆容等背后的文化内涵和艺术特色。例如，苗族银饰的精美锻造工艺、刺绣图案的寓意，傣族服饰的轻盈飘逸与文化风情等。学生通过学习和制作，将这些元素运用到设计作品中，是对民族文化的创新演绎，更是将其以时尚、艺术的形式传播出去，使更多人了解和喜爱民族文化，增强民族文化自信，让民族文化在新时代焕发新的生机与活力^[2]。

（二）丰富教学内容，提升专业特色

传统的人物形象设计教学内容相对单一，民族元素的融入为其注入了新的活力和特色。不同民族的文化元素各具特色，拥有丰富的色彩搭配、图案纹样、材质运用等设计资源。将这些元素融入课程体系，可拓展教学内容的广度和深度，形成独特的教学资源库^[3]。在发型设计课程中引入少数民族头饰元素，在妆容设计课程中借鉴民族特色妆容色彩和图案，使学生接触到更丰富多元的设计灵感和表现手法，提升专业教学的吸引力和竞争力，让人物形象设计专业在众多艺术设计专业中脱颖而出，打造差异化教学优势。

（三）利于培养创新型、复合型专业人才

人物形象设计专业教学中融入民族元素，有助于培养学生的创新思维和综合能力。学生需要将传统民族元素与现代设计理念、审美趋势相结合，促使他们突破常规思维，在设计中进行创新探索。将传统旗袍元素与现代简约风格结合，设计出符合当代审美的服装造型^[4]。同时，学生在学习民族元素过程中，还需了解相关的历史、文化、民俗等知识，提升文化素养和综合能力，成长为既具备扎实专业技能，又有深厚文化底蕴和创新能力的复合型人才，满足市场对高素质人物形象设计人才的需求，更好地适应行业发展变化。

三、人物形象设计专业教学中融入民族元素

人物形象设计专业教学中融入民族元素，形成完整的链条，必须深入课程设置、教学模式、师资配备等方面，以头带尾、前后推进，形成专业化的育人体系，值得我们深入探索。今后，学校、学院与教师等应当积极参与，努力学习民族元素在人物形象设计教学中的方法技巧，争取构建出相应高效、高质量育人模式。

（一）优化人物形象设计专业课程体系

一是考虑增设民族元素相关的专业课程，当下验证有效的有中国少数民族服饰文化、传统纹样与图案设计等，以其系统向学生传授民族文化知识，能够达到事半功倍的教学效果。根据所在地区，学校开发适应性课程、教材，或者是线上的选修课、精品

课，都有利于民族元素在人物形象设计专业教学中的应用^[5]。二是考虑在已设课程中融入民族元素的知识内容，尤其是现代但具有民族特色的妆容设计、发型设计、服装设计等等。化妆设计课程中，结合少数民族的面部妆容特点，教授学生如何运用传统色彩和图案进行创意妆容设计；发型设计课程中，融入少数民族的发饰文化和编发技巧；服装设计课程中，引导学生从民族服饰的款式、面料、装饰等方面汲取灵感，进行现代服装设计。以此实现课程内容的整合，使民族元素自然地渗透到专业教学的各个环节。当然，这也有赖于各学校根据实际情况进行人物形象设计专业课程的优化完善，争取以完整教学体系支撑教育发展与创新，奠定人物形象设计专业教育现代化、高质量发展之路^[6]。

（二）丰富相应民族相关教学内容方法

1. 采用案例教学法

收集国内外优秀的融入民族元素的人物形象设计案例，比如那些具有民族特色的时尚大片、舞台表演妆容造型、影视角色形象设计等，在课堂上进行详细分析和讲解。引导学生观察案例中民族元素的运用方式、设计思路以及与现代审美和设计理念的结合点，以案例的示范作用发挥，启发学生的设计灵感，帮助学生掌握民族元素在人物形象设计中的实际应用技巧。

2. 运用数字化教学手段

利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、3D建模等数字化技术，为学生营造沉浸式的学习环境。例如，采买VR设备，以其技术灵活应用，让学生身临其境地感受少数民族的生活场景和服饰文化，直观地观察民族服饰的细节和穿着效果^[7]。运用3D建模软件对传统纹样进行数字化处理和再设计，使学生能够更方便地对纹样进行变形、组合和应用。数字化教学手段的运用，能够激发学生的学习兴趣，提高教学的直观性和互动性。

3. 开展项目式教学

以实际项目为载体，将民族元素融入项目任务中。例如，与地方文化部门、民族企业合作，承接具有民族特色的人物形象设计项目，尤其是那些少数民族节庆活动的妆容造型设计、民族服饰品牌的形象推广设计等。让学生在项目实践中，将所学的民族文化知识和专业技能相结合，锻炼学生的设计能力和团队协作能力，也增强学生对民族文化的认同感和责任感。

（三）加强实践教学，促进民族因素转化

1. 建立民族元素实践工作室

校内积极建立民族元素实践工作室，配备相关的材料、工具和设备，为学生提供一个专门的实践场所。学生可以在这里进行民族元素的收集整理、分析研究和设计制作。例如，学生对传统民族服饰进行拆解和研究，学习其制作工艺，并运用现代设计理念进行再创作；利用传统纹样和刺绣工艺制作具有民族特色的发饰、配饰等。以此推进实训，为今后职业生涯长远发展奠定坚实基础，也是学生创新创业的一次全新尝试，相当于为广大学生敞开了链接市场的机会大门^[8]。

2. 组织民族文化采风活动

定期组织学生到少数民族聚居地进行采风活动，让学生亲身感受少数民族的生活方式、风俗习惯、文化艺术等。采风过程

中,学生可以收集丰富的民族元素素材,如民族服饰、手工艺品、建筑装饰等,并与当地的手工艺人进行交流学习,了解传统制作工艺的精髓。采风活动结束后,要求学生将收集到的素材进行整理和分析,运用到人物形象设计作品中,使设计作品更具民族特色和文化内涵。相应活动组织根据实际情况以及本地特色,形成特色化、品牌化的人物形象设计专业教学过程,还需要我们进一步探索与实践。

3. 举办民族元素设计作品展览

定期举办民族元素设计作品展览,展示学生的优秀设计成果。展览不仅为学生提供一个展示自我的平台,也能激发学生的创作热情和竞争意识^[9]。同时,以其吸引校内外师生和社会各界的关注,扩大民族元素在人物形象设计领域的影响力,促进民族文化的传播与交流。此外,还可以邀请行业专家对展览作品进行点评和指导,帮助学生发现问题、改进不足,提高设计水平。

(四) 提高教师素质,发展民族文化素养

教师作为教学活动的组织者与引导者,其民族文化素养直接影响教学效果。因此,需构建多元培养体系提升教师能力:一方面,定期组织教师参与民族文化专题培训,通过邀请民族文化专家、传统手艺人开展讲座,组织教师参加学术研讨会等方式,系统学习民族文化理论、传统工艺制作及元素应用技巧,拓宽教师文化视野;另一方面,鼓励教师围绕民族元素与人物形象设计

开展科研工作,探索民族元素与现代设计理念融合路径、传统工艺创新应用方法等,以科研反哺教学,丰富教学内容与案例资源;同时,积极引进具有民族文化背景和专业技能的人才,如少数民族设计师、民族文化研究学者,他们不仅能带来独特的设计视角与文化理解,还能将民族文化实践经验融入教学,创新教学方法^[10]。通过培训、科研、人才引进的协同推进,打造一支既精通专业教学,又具备深厚民族文化素养的师资队伍,确保教师在教学中既能精准传授民族文化知识,又能灵活指导学生将民族元素运用于设计实践,真正实现民族文化在专业教学中的有效传承与创新发展。

四、结束语

总而言之,民族元素融入人物形象设计专业教学,是传承和弘扬民族文化的重要途径,也是提升学生专业素养和创新能力的有效手段。构建融入民族元素的课程体系、创新教学方法,加强实践教学和师资队伍建设,可以使学生在学习专业知识和技能的同时,深入了解民族文化,增强文化自信,创作出更具民族特色和艺术价值的人物形象设计作品。未来的教学实践中,应不断探索和完善这些策略,推动人物形象设计专业教学与民族文化的深度融合,为培养适应时代需求的高素质设计人才奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 吴元婵. 民族文化融入高职人物形象设计专业教学的策略——以广西少数民族服饰图案纹样为例 [J]. 美术教育研究, 2024, (23): 155-157.
- [2] 王慧. 课程思政背景下人物形象设计专业课程教学改革与实践——以主题发型设计课程为例 [J]. 现代职业教育, 2024, (22): 125-128.
- [3] 郑御真. 课程思政融入高职人物形象设计专业教学路径和方法研究——基于能力培养和价值塑造的视角 [J]. 大众文艺, 2024, (03): 187-189.
- [4] 伍琳. 三教改革视域下人物形象设计课程嵌入广西民族妆饰艺术的路径研究 [J]. 大学, 2023, (02): 157-160.
- [5] 魏晓娟, 马辉, 李泊雯. "技术与艺术紧密结合"的创新教学改革方法探索——在人物服饰形象设计专业课程中的应用 [J]. 西部皮革, 2022, 44(15): 88-90.
- [6] 阮梦迪. 青年关于泉州蟳埔文化在人物形象设计专业中的创新应用研究 [J]. 时代青年, 2025, (04): 95-97.
- [7] 梅丽. 中国传统图案在人物形象设计专业教学中的创新运用 [J]. 纺织报告, 2025, 44(01): 122-124.
- [8] 熊海. 虚拟数字人背景下赛博朋克风格人物形象设计研究 [J]. 玩具世界, 2024, (02): 134-136.
- [9] 臧晓琳. 人物形象设计中传统文化元素的应用 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(18): 74-76.
- [10] 伍琳, 吴元婵. 广西民族妆饰艺术嵌入人物形象设计专业课程的教学实施与效用 [J]. 现代职业教育, 2022, (34): 50-53.