

以赛为媒：传统文化叙事融入包装设计课程的教学路径研究

甘露

重庆工商大学现代国际设计艺术学院 重庆市 400067

摘要：本文以高校视觉传达专业竞赛课程为载体，探讨“传统文化融入包装设计竞赛”的教学路径。课程通过“文化提炼—叙事构建—形式转译—竞赛呈现”的流程，引导学生从传统文化中提取符号并构建视觉叙事，以包装设计进行创意表达。学生参赛案例表明，该模式不仅提升了文化资源的理解与运用能力，也增强了作品的文化深度与传播力。研究认为，在课程改革中引入文化叙事视角，有助于实现“文化自信”与“创新设计思路”的双重提升，具有较强的教学推广价值。

关键词：传统文化；包装设计；竞赛教学；文化叙事；课程改革；视觉转译；设计教育

包装设计作为实践导向型学科，其快速迭代的知识体系与教材更新滞后的矛盾日益突出，教学中普遍存在理论与实践脱节，导致学生创意表达不足、文化挖掘浅表，仅依赖教材授课难以培养创新思维和主动学习能力。在此背景下，“以赛促学、以赛促教”成为破解困境的有效途径。通过竞赛要求与案例解析，学生能更有目的地学习与实践，明确重难点并提升针对性能力，同时促使教师优化课程结构，实现教学相长。

近年来，学界强调将中华优秀传统文化融入专业教学。竞赛引导不仅能激发学习兴趣，还能帮助学生理解命题背后的文化内涵，避免“跟风设计”和“浅层符号化”，使创作回归文化自觉。但在实际教学与竞赛指导中，部分教师仍过度关注形式与技巧，忽视包装设计的文化功能，导致学生作品缺乏文化归属感与深层叙事。尤其在竞赛中，不少学生为追逐流行风格（如纸雕、孟菲斯元素），或对传统元素仅停留于表层符号，难以实现“形”与“意”的统一。究其原因，课程往往侧重保护与审美功能，却忽略文化传承功能。如何在课程与竞赛结合中强化文化引导，探索可操作的教学路径，正是本研究聚焦的核心问题。

一、研究基础

在梳理了国内现阶段相关的文献资料及课题成果后，研究者结合自身研究内容，概括总结出两大板块的研究观点。

1. 传统文化在包装设计教学中的体现

早在十年前，靳敏平和刘珈妮就提出应在包装设计教学中融入中国传统文化，以促进学生人文素养并推动文化的创新性传承。2020年，姚松奇在《中华传统文化在包装

设计教学中的应用研究》中分析高校现状，强调设计者需准确把握传统文化思想理念，以提升作品的文化内涵和时代品位。2022年，李鑫力和赵光泽提出通过项目式教学，将地域优秀传统文化融入包装设计教学，培养学生们的设计思维与实践能力，实现文化的创造性转化与创新性发展。2024年，唐玉和孔真则从课程思政角度重构包装设计课程，强调传统文化是设计的根基与延伸，引导学生在实践中灵活运用并增强文化自信。

2. 利用设计竞赛推动学生的创新思维能力培养

近年来，学界也都普遍关注学科竞赛在设计类专业教学中的作用。李辉与刘立妍（2019）主张以文创设计竞赛为导入，将创新思维与系统化设计实践融入课堂；苏亚飞（2021）则强调竞赛在培养创新型、复合型人才中的价值；汤超（2022）进一步探讨其在视觉传达专业实践教学中的普适性。至2025年，相关研究逐步深化：史超然等人聚焦视觉传达设计专业的竞赛导向教学模式，陈明提出“以赛促学、以赛代练、以赛促教、以赛促改”的实践路径，以提升学生兴趣、能力与创新思维。与此同时，金丹与王倩结合“老字号新国潮创新设计大赛”，提出在包装设计课程中引入竞赛的改革方法，既回应了人才培养需求，也缓解了课程实践与理论脱节问题。总体来看，现有成果为竞赛驱动下的课程改革奠定了基础，但在如何以本土传统文化为根基、结合竞赛命题引导学生实现原创性突破方面仍存在空白，这正是本研究进一步探索的切入点。

二、针对前端问题的竞赛课程框架设计

基于对上述问题的思考，研究者结合九年来指导学生

参与各级设计类赛事的实践经验，并对近三年学生竞赛成果进行梳理，重新总结出课程改革框架。

改良后的竞赛指导课程以“包装设计类命题”为切入点，结合视觉传达专业特色，构建了以“传统文化”为核心、以竞赛实战为导向的流程体系，涵盖“文化挖掘—立体转化—设计呈现—竞赛优化”四个阶段：

①文化挖掘：通过提取典型纹样、文字图形等核心符号与古代色彩体系，建立视觉符号库，帮助学生形成文化语言转化的基础认知。

②立体转化：引导学生将二维符号进行三维化构思，探索其在包装造型中的创新应用，并强调文化意涵与结构功能的融合，如利用通版画面增强叙事效果。

③设计呈现：结合叙事理论，学生需构建主视觉逻辑并完成包装模型制作，检验多展示面的信息连贯性，同时输出完整主视觉系统，实现符号在立体载体中的统一传达。

④竞赛优化：作品回归赛事标准与评分逻辑，突出差异化亮点与文化创新，如传统工艺再演绎、交互仪式设计等，并进行针对性调整以匹配评审机制。

整体课程既强化了学生对传统文化的当代表达，也培养了平面与立体的思维转换能力，推动产出兼具文化深度与竞赛竞争力的设计成果。

三、竞赛实践成果分析评估

为检验本次课程改革的实施效果，授课教师选取了部分学生作品作为实践成果进行分析。尽管其中部分案例尚未获得竞赛奖项，但学生们围绕传统文化这一核心支点，重新搭建了具有叙事逻辑的包装设计体系，作品中呈现出情节性表达、故事化呈现与内容创新等多维特征。在本人看来，这正是学习过程中的显著进步与成果体现，也充分印证了本次课改模式在激发文化转化能力与创意思维方面的有效性与可行性。例如，一位大二学生在首次参赛时选择了马应龙“八宝眼膏”作为设计命题。面对如何兼顾中医药文化深度与产品特征表达的挑战，该生在教师指导与充分调研的基础上，提炼出“八味中药材”这一核心叙事元素，并确立“中药橱”为主视觉的设计策略。“中药橱”作为传统意象符号，有效整合了产品功能与品牌文化，营造了具象化的视觉语境。通过分格陈列与细节强化，观者能够快速识别配方结构并联想到品牌底蕴。作品实现了从“功能信息”到“文化表达”的转化，展现出学生初步的

视觉叙事逻辑与文化敏感度，完成度较高，具有启发性教学价值。在经历首次锻炼后，该生于“雕牌洗衣液”包装设计中展现出更成熟的叙事思维与构图能力。作品结合第十九届亚运会夺金热点，将品牌“洁净留香”的功能与国家荣誉的情感共鸣融合。设计以“墨点”隐喻污渍，并结合运动员爆发瞬间，形成“消除”与“击破”的动态意象，建构起传统与当代交织的双重叙事。同时呼应“雕牌”品牌名，以“墨点+动作”寓意“一箭双雕”，实现功能传达、情绪表达与品牌识别的统一。该作品体现出学生在视觉语言与叙事策略上的显著提升，进一步展现了教学模式的实践成效。

系列包装设计《锦绣中华》荣获 2022 年学院奖春季赛铜奖（图 1）。作品紧扣品牌核心诉求，以“民族融合”为主题构建了一套视觉叙事系统，既展现了文化内涵，也凸显了设计创新，是教学实践中的典型成功案例。

在教师引导下，学生以少数民族服饰为叙事起点，提炼其纹样、色彩与轮廓为“叙事符号”，并融入包装结构，形成具有文化识别度的视觉语言。作品通过多民族元素的协同共存，传达品牌的“包容性”与“文化性”，实现文化符号在包装中的自然嵌入。三位学生经过反复推敲，完成了文化元素的语义重组与视觉叙事建构，最终方案既承载了传统文化的表现力，也展现了地域特色的当代表达，体现出学生在“命题—文化—结构—表达”一体化叙事思维中的实践成果，具有良好的教学示范价值。

图 1，锦绣中华——“洁柔”纸手帕包装设计

作为“天工记”垫江牛角雕品牌的视觉形象升级设计，该作品荣获当年市级优秀毕业设计（图 2）。品牌虽兼具工艺属性与实用价值，却长期受限于“老旧”、“乡土”的刻板印象，因此在视觉表达上亟需突破。基于此，学生在指导教师的引导下，不断尝试突破，围绕品牌“传统与时尚融合”的命题意图，确立了以经典古装剧叙事为切入点的创作策略。作品借用经典古装剧人物、情节，包括台词作为文化叙事母题，将其转译为大气幽默的美式漫画风格，构建出“古今并置”的视觉语境，实现了传统符号的风格跳转与语义重构。这一表达既强化了观者的情感链接，也

为品牌注入了新的表达维度,在视觉层面达成了“情境转化”与文化叙事的更新,是一次兼具文化敏感性与视觉突破力的探索实践。

图 2, “天工记”牛角雕包装设计

四、反思与推广建议

通过课程实践与竞赛指导,研究者认识到竞赛不仅是检验设计能力的平台,更是激发文化意识与创意思维的重要途径。教师应引导学生将传统文化转化为叙事性设计资源,避免流于表面的图形符号堆砌,从根源上强调传统文化的原创性。实践表明,文化符号赋予情节和情感后,作品的传播力与识别度显著提升;同时,“小组工作室制”也有效提高了学生的自主性与协作力。未来可引入企业导师参与作品评审,强化行业逻辑与市场契合度。本课程模式以竞赛为驱动、文化为核心、项目制为路径,已在实践中展现成效,适合在更多设计课程中推广,并与地方文化和品牌建设结合,进一步释放文化资源的教学与应用价值。

参考文献:

[1] 李冬娜,孙彬青,黄利强,张正健,刘洪斌. “以赛促学”的《包装结构设计》教学模式改革与实践[J]. 包装工程, 2024(45), 第 S2 期.

[2] 徐慧. 视觉传达设计专业“赛教结合,以赛促学”教学模式的研究与实践[J]. 大观, 2020(10).

[3] 靳敏平. 中国传统文化在现代包装设计中的应用[J]

. 大舞台, 2015 (07)

[4] 刘珈妮. 包装设计教学中融入中国传统文化的实践与探索[J]. 中国包装工业, 2015 (20)

[5] 姚松奇. 中华传统文化在包装设计教学中的应用研究[J]. 教育教学论坛, 2020 (30).

[6] 唐玉,孔真. 中国传统文化在新时代思政教育中的实践——以包装设计与制作课程为例[J]. 绿色包装, 2024 (09).

[7] 李鑫力,赵光泽. 文化传承理念下包装设计创新性教学体系构建与实践[J]. 包装与设计, 2022 (05).

[8] 李辉,刘立妍. 设计竞赛推动下的学生创新思维能力培养的探索与思考——以文创设计竞赛为例[J]. 智库时代, 2019 (49).

[9] 苏亚飞. 基于学科竞赛的视觉传达设计人才培养模式研究[J]. 中国包装, 2021, 41 (02).

[10] 汤超. 以学科竞赛引导应用型本科高校的实践教学——以视觉传达专业为例[J]. 艺术研究, 2022 (03).

[11] 史超然,张逸,胡敏,刘璇,刘子毅. 以学科竞赛为导向的视觉传达设计教学模式研究[J]. 黑龙江画报, 2025 (10).

[12] 陈明. 视觉传达设计专业实践教学体系构建探索[J]. 上海服饰, 2025 (06).

作者简介: 甘露(1982.03),女,汉,重庆人,硕士,博士在读,现代国际设计艺术学院,讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

课题项目: 重庆市工商大学校级课题“优秀传统文化视域下的包装设计类竞赛指导课程研究探索”,编号: 2023074