

艺术设计中传统文化元素的融合路径研究

韩 姣

(天津财经大学珠江学院, 天津 宝坻 301811)

摘要:随着科学的发展与进步,传统文化已经实现了在各个方面的渗透,将其融合于艺术设计专业教学中能够对优秀人才培养起到积极作用。传统文化元素是社会各行业领域需要推崇的文化精神,追求技艺精湛与全面发展的艺术设计专业人才要发挥传统文化的隐性育人作用。在实际融合过程中,教师要顺应时代发展,将传统文化元素有效融合到艺术设计专业教学过程中,以更好实现全方位育人目标。基于此,本文针对艺术设计中传统文化元素的融合路径进行了分析,为教育工作者提供思路。

关键词:艺术设计;传统文化元素;融合路径

我国传统文化形式多种多样,在不同的地域能够产生各具特色的文化形式。传统文化积淀了中华民族最深层次的精神追求,其不仅集中体现在技艺、材料等方面,同时还渗透在各类文化生态中,是审美教育与美感意识形成的重要载体。近年来国家大力弘扬中华优秀传统文化,将其应于艺术设计专业教学中,其传统文化形式与哲学思想可以成为艺术设计的重要选题素材,为艺术设计作品增加新的活力。我国历史发展悠久,传统文化元素具有鲜明的民族特点,使其与艺术设计教学相融合,对高校人才培养具有重要意义。

一、艺术设计中传统文化元素的融合意义

传统文化元素在艺术设计专业的融入并非复古教学方式的启用,而是丰富艺术教学内容、拓展人才培养途径的重要手段。在人才培养过程中,高校要以满足大学生成长为最终目标,深入挖掘教育内容对高校与学生的影响。传统文化元素覆盖范围较广,包括优良精神品质与地理文物等,这对高校人才培养具有重要教育意义,对启发学生思维、启迪学生心灵具有重要作用。当代大学生身处于复杂的文化环境下,他们正处于知识学习与能力增长的重要阶段,高校要充分利用现有教育资源为学生搭建出能够全面成长的空间。对大学生而言,他们能够接触到分类教育信息与发展途径,高校近年来不断拓展教育途径,通过网络教学与社会实践等途径开展各类教育活动,给学生带来了极为丰富的资源。传统文化是中华儿女经过千年创造出来的艺术瑰宝,其能够有效激发大学生对传统文化的热爱。在此背景下,教师要善于将传统文化元素融入到学生生活与学习的方方面面,充分发挥传统文化的积极价值。传统文化的价值不仅表达于历史沿革记录方面,同时也能够有效体现在人文精神传承方面。艺术设计作为抽象性学科,其对各类文化元素与符号的应用较为频繁,将传统文化融入进去能够促使学生对传统文化进行延续与发展,并将其体现在各个作品设计思路中。

目前高校艺术设计课程教学中,学生在艺术设计灵感方面受到一定局限。在传统教学过程中,教师大多以绘画技术课程为学生讲解基础理念知识,容易导致学生对绘画艺术形成片面理解,过于注重艺术表层含义,难以借助相关设计理念实现思维发散。艺术设计行业与行业的联系较为紧密,若学生单纯借助绘画艺术设计理念开展各项艺术设计工作,容易导致其设计灵感匮乏,不

利于未来发展。我国传统文化中蕴藏着丰富的地域文化与极具应用价值的元素,能够为人们的设计工作提供丰富题材与灵感。但目前多数大学生对此方面的了解较为单一,部分学生对其存在一定的了解误差,难以真正认识到传统文化对自身个人发展的重要性。将传统文化元素引进至艺术设计课程中,不仅能够提升课堂教学效果,有效锻炼学生的设计能力,促使学生综合技能得到进一步发展,同时还可以有效传承传统文化精神,拓展传统文化传承路径。传统文化是不同时代、不同地区元素的凝练,将其引进至艺术作品中,不仅能够展示我国传统文化的多样性,同时还可以向人们展示我国文化的浓郁性,充分展示大国审美,通过学生所创作的作品向世界讲述中国故事,为弘扬传统文化奠定良好基础。

二、艺术设计中传统文化元素的融合路径

(一)挖掘传统文化元素,注重顶层设计

在传统文化元素融合过程中,教师要顺应时代发展,立足专业群建设,注重顶层设计,合理制定人才培养方案。在制定之前,教研队伍不能局限于校园环境与未来就业方向,要将视线放置于传统文化基地方向,加强对地方非遗文化研究基地、非遗传承人的调研,充分了解目前传统文化的发展动向,深入挖掘具有教育价值的非遗文化元素。在制定过程中,艺术设计专业教师要结合教材内容与发展目标对课程计划进行共同研究,有针对性地将文化元素融入其中,促使学生的知识技能目标与文化元素、非遗文化等内容形成有效融合。培养方案制定过程中,教师要充分考虑现有的教学技术与资源,促使教学方向与文化市场方向相契合,让学生在学习过程中能够收到优秀文化的熏陶。地方传统文化主要以非遗文化最为突出,高校在挖掘过程中要以优质人才为目标,强化对地方元素的应用,为地方经济发展与产业发展提供人才支持,推动地方文化产业的进一步升级。在实际落实过程中,高校艺术设计专业教师要带领教师队伍展开对相关元素的深入研究,合理选取优秀文化元素,按照就近原则强化对周边优质文化资源的应用,将非遗项目与传统元素融入到教学活动中。教师对传统文化项目进行解构与整合,促使其与课程内容的深度融合。针对基础课程,教师可以在设计素描课程中引进杨桥捻纸非遗项目,结合单元任务引导学生了解创意素描;在装饰基础课程中引进常州梳篦非遗项目,传授学生梳篦图案创新设计等内容。针对专业核心课程,教师可以在包装设计课程中引进留青竹刻、木雕微雕、非遗食品包装等内容,结合上述项目讲解产品包装设计内容等。非遗项目是传统文化的重要载体,教师要注重对各类非遗项目的拆解与分析,将各类相关民俗活动或项目融入到教学活动中,促使教学改革工作的有效开展。

(二)优化教师队伍结构,创新课程教学模式

传统教学模式下,专业课程教师是开展各项活动的主要人员,学生了解专业信息的渠道较为单一。对此高校要强化对教师队伍结构的改革优化,邀请非遗文化传承人与传统手工艺人等参与到教师队伍中,吸引优质行业学者或专家加入教学团队,助力传统

文化在教学中的融入。艺术设计对文化元素的涉及较多,教师虽然对传统文化元素具有一定的了解,但难以满足学生的多样化与深度化的发展需求,邀请传统文化领域相关学者能够为学生提供更加丰富与专业的文化元素,利于传统文化氛围建设。对此,高校可开展教师与传统文化传承人协同合作的教学模式,结合教师与传承人的优势力量,加强对课程教学的开发与设计,促使教学内容与非遗项目的有效融合,为学生提供良好的成长环境。高校可组织相应的教学研究小组,由专业教师、传统文化相关学者等人员构成,根据专业教学目标与技能目标选择文化项目,并将其引进教学的各个关键点中。例如教师可以将地方传统文化元素作为设计主题,引导学生深入了解传统项目,在学生研究过程中邀请相关学者对学生进行指导,对学生的设计作品提出针对性建议,促使学生建立对传统文化的热爱。

(三) 构建产教融合平台,为传统文化注入活力

产教融合是行业企业与高校建立有效沟通的渠道,是解决人才供需偏差问题的重要手段。在艺术设计专业教学中,高校要加强与社会非遗文化组织、文化创意企业的合作,促使专业教学与行业运行形成跨界融合,促使两者资源互补与全面发展。在学校方面,高校要结合专业方向设置相应的产教融合平台,将企业传统文化元素融入到教学活动中,促使教学成果与文化项目有效结合,促使学生在思维与技能上建立与传统文化的联系。在社会力量方面,政府要加大对产教融合的支持,鼓励高校积极与地方工艺美术协会或非遗文化组织建立深度合作,促使社会组织与高校形成育人共识,促使高校师生深入到文化创意圈开展学习与交流,鼓励高校师生主动传承与创新非遗文化。政府为产教融合制定相应的指导政策,在行为与政策方面给予积极鼓励态度。在企业方面,地方文化企业与行业协会要与学下建立深度合作,通过产教融合平台加强与高校师生的交流,使师生的设计理念与设计作品能够走向市场,进而实现育人教育与文化产业的有效衔接,促使企业订单交易成果的达成。总之,高校艺术设计专业通过与地方相关企业的有效融合能够为非遗文化项目注入活力,促使其获得新时代的新思维与新活力,促使传统文化得以继续发扬光大。

(四) 及时更新教学理念,全面落实教学新模式

要想实现传统文化在教学过程的有效渗透,首先要及时更新教师的教学理念。教师要及时更新项目教学理念,着重体现中华优秀传统文化与现代艺术设计的融合,让学生在深感知传统文化内涵。例如在包装设计教学中,教师可以设置单元项目任务,带领学生深入了解传统文化,并考察其各种表现形式,比如木雕、金坛刻纸、非遗食品等产品包装,促使非遗项目的传承与创新。这样不仅可以让学生形成对传统文化的感性认知,同时还可以获得更加扎实的实践经验。新教学理念促使传统文化元素与现代艺术元素的有效结合,重点关注各类非遗文化的传承与大战,促使教学项目与优秀文化项目的有效融合。在日常教学中,教研队伍要加强对信息教学模式的探索,找出两种文化的契合点,将其渗透至各类新型教学模式中,促使新教学理念能够全面落实。再例如在展示设计教学中,教师可以加强与相关专家的合作,为学生提供丰富的地方文化资源,引导学生切实感知各类文化展示设计作品。高校可以结合社会资源建设相应的示范性教学体系,发挥以点带面作用,促使艺术设计专业教学体系的完善。教师方面要强化对各类资源的整合,积极参与到传统文化交流活动中,包括

线上论坛活动与线下分享活动等,促使新教学模式与理念能够得到推广,为社会培养出具有传统文化素养的新一代设计师。除此之外,教师要强化对网络新媒体的应用,借助网络新媒体进行传统文化的渗透。首先借助新媒体技术为学生构建出虚拟化的社会形态,为学生精神生活提供有效发展空间,教师要结合新媒体优势营造出传统文化的良好氛围,将优良素质渗透至学生精神世界中。其次要改变信息传播模式,网络媒体为学生构建了公开的发展渠道,同时也影响着学生的精神世界,教师要为学生提供学习传统文化的途径,有效拓展传统文化的传播途径。新媒体环境符合大学生的成长规律,能够为学生能力发展与精神营造提供更加广阔的空间,促使学生能力成长。

(五) 突出艺术设计课程整体特色,丰富课程教学内容

随着教学改革工作不断推进,教师要注重体现课程的艺术特色,通过多样化艺术设计材料、多元化创作方法等丰富教学内容,满足学生的个性化发展。在新时代环境下,社会更加重视人才的创新能力。对此,教师在实际教学过程中,要注重对材料工具与艺术表现方法的创新,以此满足学生的职业发展需求,有效丰富艺术设计课程的实践内容,拓展课程教学形式,促使学生能够积极参与到教学活动,在参与中实现创新思维发展。传统文化元素不仅包括对过去优质文化内容的沉积,同时也存在新时代环境下的创新内容,其可以有效带动地方文化发展,通过与现代化社会的融合形成全面的创新局面。将其引进至艺术课程教学中能够为学生提供更加新颖的创新思维灵感,凸显艺术设计课程特色,有效激发学生的创作设计,推动学生艺术素养提升。在教学实践中,教师要充分掌握中华优秀传统文化元素与极具差异性特点的地域文化元素,探索其与课程教学的契合点,通过多样化艺术表现手段进行呈现,带领学生进行鉴赏与分析,为学生提供更加丰富的灵感。

三、结语

综上所述,艺术设计行业的时代性较强,立足现代设计理念与审美趋势,设计出符合中华审美特征的作品是艺术设计人才需要具备的能力,同时也是时代发展的选择。对此高校艺术设计专业要强化对传统文化元素的渗透,通过创新教学模式与教学理念,为元素融入提供渠道,促使学生学习主动性与积极性的提升,以此增强学生的文化修养与民族自信,为传统文化的创新与发展增添活力,让学生成为新一代具有传统文化修养的优秀设计师。

参考文献:

- [1] 彭静,姚刚.基于“四个相统一”的课程思政建设研究——以艺术设计专业为例[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2022,42(01):120-125.
- [2] 王亦非.传统文化资源融入高职艺术设计专业人才培养的策略研究[J].常州信息职业技术学院学报,2021,20(06):32-36.
- [3] 杨静菲.当传统文化邂逅现代设计教育——环境艺术设计专业教学实践与思考[J].大观,2021(07):122-123.
- [4] 易丽玲.荆楚优秀传统文化融入高职艺术设计类学生教学改革的路径——以风景园林设计专业为例[J].现代园艺,2021,44(10):195-196.

作者简介:韩姣(1984-),女,汉族,黑龙江省鹤岗市,硕士,助教,天津财经大学珠江学院,服装与服饰设计。