

中国传统文化融入艺术设计教学的科学路径探析

刘 洁

福州黎明职业技术学院 福建福州 350109

摘要: 中国传统文化积淀着中华民族深沉的精神追求,其蕴含的思想理念、传统美德和人文精神对构筑我国文化向心力、增强民族自信心具有重要作用。基于此,高校应当紧紧围绕立德树人根本任务,将中国传统文化有机融入于教学活动中,既丰富教育教学资源,又促进教育改革创新。本文依托于艺术设计课程,首先论述了中国传统文化融入艺术设计教学的可行性,其次阐述了中国传统文化融入艺术设计教学的重要意义,最后提出了中国传统文化融入艺术设计教学的科学路径:提高教师知识储备、切实丰富教学方法、积极开展实践活动、有效提高生源质量,意在走出一条独具特色的艺术设计类课程改革创新之路,提高学生艺术设计水平。

关键词: 中国传统文化;科学路径;艺术设计;教学方法

The Integration of Chinese Traditional Culture into Art Design Teaching

Jie Liu

Fuzhou Liming Vocational and Technical College, Fujian Fuzhou 350109

Abstract: The Chinese traditional culture accumulates the profound spiritual pursuit of the Chinese nation, and its ideological concepts, traditional virtues and humanistic spirit play an important role in building the cultural centripetal force of our country and enhancing national self-confidence. Based on this, colleges and universities should closely focus on the fundamental task of establishing morality and cultivating people, and organically integrate Chinese traditional culture into teaching activities, which not only enriches educational teaching resources, but also promotes educational reform and innovation. Based on the course of art design, this paper first discusses the feasibility of integrating Chinese traditional culture into art design teaching, then expounds the significance of integrating Chinese traditional culture into art design teaching, and finally puts forward the scientific path of integrating Chinese traditional culture into art design teaching: improving teachers' knowledge reserves, practically enriching teaching methods, actively carrying out practical activities, and effectively improving the quality of students, It is intended to find a unique way to reform and innovate art design courses and improve students' art design level.

Keywords: Chinese traditional culture; Scientific path; Art design; Teaching method

前言:

中国传统文化具有实用价值和美学价值。因此,将中国传统文化应用于艺术设计教学中,不仅可以帮助学生获得更多设计灵感,推动现代艺术设计多样化发展,还能实现对传统文化的传承。同时,实现中国传统文化和艺术设计教学的有机融合,还可以帮助学生树立文化自信,增加学生文化认同感和民族自豪感,并进一步增强中国的文化软实力。因此,高校必须多措并举,将中国传统文化有机融入在艺术设计教学中。

1. 中国传统文化融入艺术设计教学的可行性

1.1 传统文化是艺术设计的思想源泉

中国传统文化韵味丰富,具有博大精深的文化内涵^[1]。围绕具体教学内容,从学生实际学情出发,在艺术设计教学活动中有机渗透中国传统文化,可切实有效提高学生的审美价值、提高设计作品的艺术性,并满足学生对艺术作品的多样化需求。教师依托于传统文化对学生展开教学,可切实提高学生艺术设计素养。

1.2 传统文化是艺术设计的重要基础

从某种程度上来说,现代艺术设计是传统文化的衍生物,现代艺术作品或多或少带有传统文化的烙印^[2]。并且在我国充分重视传统文化传承和发扬的背景下,传统文化与艺术设计具有融合趋势。这既为教师明确了教学方向,也为教师提供了教学思路。更重要的是,依赖于传统文化,教师可获得更多教学资源以为学生打造高质量艺术设计课堂,从而为学生展开高质量学习奠定良好基础。

2. 中国传统文化融入艺术设计教学的重要意义

2.1 促使学生传承传统文化

中华传统文化历史悠久、源远流长,具有丰富的文化内涵。将传统文化融入艺术设计教学中,可让学生充分感受传统文化极强的凝聚力、生命力和向心力,这会激发学生主动传承中国传统文化的欲望。与此同时,传统文化元素具有丰富的可视形象,如:“岁寒三友”松、竹、梅就是文人墨客自古以来用以言志的代表,太极图展现了道家哲学思想中阴阳对立、互相转化的物质观和世界观,年年有鱼、五谷丰登等传统文化元素中体现了农耕文明背景下人们对美好生活的向往。在艺术设计教学中,主动融入中华传统文化,可让学生切实感受中国传统文化的魅力,进而对其进行主动传承和发扬。

2.2 激发学生设计灵感

诸子百家的思想著述、长袍短襟的服饰艺术、器物上的纹样装饰等都属于中国传统文化,将其有机融入于艺术设计教学中,可让学生在丰富的中国传统文化知识中感受我国的优良“工匠技艺”,并在艺术的海洋中,轻松获得创作灵感。无论是儒家的“实用理性”,还是道家的“天人合一、道法自然”,亦或是纹样元素中的龙凤纹样、万字纹样、如意头纹样,都能够有效激发学生的创作热情,促使学生设计出更高质量的艺术作品。

3. 中国传统文化融入艺术设计教学的科学路径

3.1 提高教师知识储备

教育计划以教师为导向,因此,教学计划是否能顺利实施、教学质量是否能得到提高,与教师个人综合素质具有十分密切的关系^[3]。故此,为确保中国传统文化能够有效融入艺术设计教学中,提高教师知识储备十分有必要。首先,教师要明确自身的职责:知识和文化的传播者,并能以此为指引,切实发挥自身积极性和主动性,加强对中华优秀传统文化的学习,汲取精华,理解内涵,强化自身文化素养。其次,高校要能有效落实培训活动,进一步完善教师传统文化知识储备,提高教师将传统文化与教学活动相结合的能力。例如:高校可聘请相关专家、学者,定期向教师系统讲授中国传统文化

的重要性,增强教师民族自豪感和文化自信,促使教师能主动在课堂上挖掘中国传统文化元素,进而实现与教学内容、教学活动的有机结合。最后,高校应当依托于信息化技术,构建线上培训平台,实现线下培训和线上培训的有效贯通,并提高培训效果。同时,这也有助于教师拥有更加完善的知识体系,能够更好地将传统文化元素应用在艺术设计课程中。

3.2 切实丰富教学方法

新时期,教师要主动探索“艺术设计”与“传统文化”之间的平衡关系,并以多措并举的方式,将中国传统文化润物无声地融入到艺术设计教学活动中,以对学生起到春风化雨的教育作用和引导作用,促使学生在对艺术作品进行设计时,能主动应用中国传统文化元素^[4]。

(1) 以信息化技术为依托,加强多媒体技术应用

信息化时代,教师要主动加强对多媒体技术的应用,以改善枯燥的课堂学习氛围,激发学生学习热情。

例如:在学习“色彩与构成”这一知识点时,教师可借助多媒体课件,以视频和图片的方式,向学生展示古代的建筑、壁画和服饰等,帮助学生了解古代在色彩搭配方面的成就以及相关色彩搭配的意义和作用。同时,为培养学生创新能力,考验学生对色彩的认知程度,教师可在课堂上为学生布置“设计校服”的任务。在设计过后,由其他同学对设计作品进行评价,以此让设计者认识到自身存在的不足,并有针对性地进行改进。同时,依托于传统文化相关视频,学生还能够对传统文化有更加深入的了解,有利于学生主动弘扬、传承传统文化。

(2) 以中国成语文化为抓手,丰富学生设计思路

成语不仅具有丰富的内涵,还是中国传统文化的重要组成部分和中华文库的瑰宝。因此,教师可以以中国成语文化为抓手,引导学生主动探索成语背后的故事,并从故事中汲取设计灵感。

例如:以“重己役物”这一成语为例。该成语出自于《荀子》正名篇“如是而加天下焉,其为天下多,其私乐少矣。夫是之谓重己役物”,意在说明人要重视自己,役使万物,不要做物的奴隶。通俗来说,人是主体,物是客体。在我国古代造物中,“重己役物”也有所体现。其中,现藏于南京博物馆的东汉错银铜牛灯就体现了人的主体地位,强调人要发挥主导性思想。教师引导学生以“重己役物”思想为引导展开设计创造,可促使艺术产品同时具有时尚感和文化内涵。

3.3 积极开展实践活动

实践活动不仅是对学生学习情况的检验,也是强化

学生思想认知的重要举措^[5]。因此,教师可以围绕传统文化,组织学生积极开展实践活动,既帮助学生提高设计水平、增长设计技巧,又帮助学生丰富实战经验。

例如:在学习“插画技法”这一知识点时,为能更好地融入传统文化,教师可以结合传统节日组织学生开展实践活动。以中秋节为例,教师可组织学生开展以“中秋赏月”为主题的插画设计比赛,既要求学生要在设计中融入中国传统文化元素,又促进学生在“赛中学”。

3.4 有效提高生源质量

为切实引起学生对中国传统文化的重视,高校在招生活动中,可增加传统文化知识考核模块,引导学生在考试前主动学习传统文化知识,强化自身传统文化素养,这可以为艺术设计教学活动的顺利开展奠定良好基础。同时,当学生具有丰富的传统文化内涵和主动传承中国传统文化的意识,那么其在进行艺术设计时,会自然而然地将传统文化融入于设计活动之中,不仅有助于艺术设计质量的提升,还可以丰富艺术设计作品文化内涵。

4. 结束语

传统文化不仅是中华民族几千年来精神世界的表征,

也是中华民族的灵魂和精神根基,将其有效渗透于艺术设计教学活动中,可有效提高学生核心文化素养,促使学生设计出具有精神文化内涵的优秀作品。同时,实现中国传统文化和艺术设计教学的有机融合,还能促进传统文化进行创造性转化,进而不断为中华文化创造新的辉煌。

参考文献:

- [1]李元.高校艺术设计教学中传统文化的融入[J].人文之友,2021(20):12-13.
- [2]宋丽斌,王苗.传统文化原型解构在现代博物建筑空间设计教学中的应用——以中国美术学院民艺博物馆为例[J].现代职业教育,2022(22):46-48.
- [3]李颖.将传统手工艺融入高校艺术设计教学的实践与探索——以服装与服饰设计专业为例[J].河南教育(高校版),2022(3):77-78.
- [4]李洪玮.中国优秀传统文化融入高校艺术设计课程的方法探究[J].散文百家,2020(9):16-16.
- [5]吴萍萍,王所玲.传统文化元素在艺术设计教学中的应用[J].山东开放大学学报,2022(3):63-66.