

以岭南文化的创造性转化推进艺术教学创新发展

——以广州商学院艺术设计学院视觉传达设计专业为例

钟国燕

(广州商学院艺术设计学院, 广东 广州 511363;

广州商学院艺术设计创新实践研究中心, 广东 广州 511363)

摘要: 岭南民俗、岭南建筑、岭南工艺、岭南音乐、岭南画派、岭南文学、红色文化以及岭南思想文化中蕴含着丰富的教育元素, 高校可结合视觉传达设计专业教学需求对其进行提炼、整合、转化, 从而推进艺术教学创新发展。因此, 本文首先基于视觉审美谈岭南文化特征, 然后从共建岭南文化传承基地、岭南文化创造性转化、以岭南文化深化艺术教学育人、等视角入手, 探讨艺术教学创新发展路径, 以期对岭南文化传承与视觉传达设计专业教学创新提供参考。

关键词: 岭南文化; 创造性; 转化; 艺术教学; 创新发展

我院视觉传达设计专业重视对于本地岭南文化价值的挖掘, 并将岭南文化融入到视觉传达设计专业教学当中, 从而推动了视觉传达设计专业教学的内容创新和育人创新。岭南文化的传承与发展需要借助高校的艺术设计学科教学和育人实现现代化创新以及创造性转化, 从而充分发挥岭南文化的艺术文化价值和教育价值。

一、以岭南文化的创造性转化推进艺术教学创新发展的意义

(一) 能够进一步丰富文化的内涵

岭南文化作为一种地域文化, 其具有务实、开放的特征, 是多年来人们智慧的结晶。在数千年的历史长河中, 发展岭南文化也从一定程度上丰富了中华文化的内涵, 便于文化步入繁荣昌盛时期。同时, 在文化大繁荣背景下, 引入岭南文化能够创设特色文化, 使其成为教育中浓墨重彩的一笔, 以传统文化为载体, 实现文化与教育的高度结合。

(二) 能够提升学生的文化素养

文化素养的提升是一个循序渐进的过程, 不是在短时间内就能一蹴而就。从一定程度上来说, 坚实的文化积累能够开拓学生的视野, 同时, 也能深化学生的文化底蕴。从社会这一层面来说, 文化不仅是社会伦理的重要构成部分, 同时也是社会道德的重要成分, 对于良好社会环境的形成有重要的驱动作用。从这一角度来看, 将岭南文化渗透到视觉传达设计专业教学中, 能够更好地践行立德树人这一根本任务, 逐步提升学生的文化素养。

(三) 能够促进文化的传承与发展

岭南文化作为传统文化的重要表现形式之一, 随着时间的推移, 其内容在不断变化, 传递的精神也日益更新。深度挖掘岭南文化中的优秀文化因子, 将其渗透到艺术教学中, 能够提高学生的艺术鉴赏能力, 取文化之精华, 传承岭南文化, 在此基础上实现文化的创新。

二、基于视觉审美谈岭南文化特征

(一) 实用与审美并重

工艺美术兼顾审美与实用, 这一点在岭南地区体现得淋漓尽致。以岭南地区的传统玉雕和木雕艺术为例, 它们在造型设计上强调“因地制宜”, 要求制作过程节约原有材料, 要求作品具备独一无二审美效果。再比如, 广州市的陈家祠石鼓基座上的“喜上枝头”主题雕刻图案寓意吉祥、图形优美, 既满足了人们的审美需求, 又满足了人们纳福迎祥的心理需求。在艺术设计教学中, 可将岭南工艺美术作品引入课堂, 引导学生借鉴其构图、造型方法, 传承其中所蕴含的实用与审美并重思想, 逐渐形成富有岭南特色的艺术个性。

(二) 质朴、写实的视觉审美

岭南工艺人善于吸收借鉴, 这极大地推进了岭南文化的丰富,

使不少作品中融合古今中外艺术特点。以广绣为例, 比较简单针法、十分大胆的配色使作品纹理质朴、色彩鲜艳, 散发着浓郁的中国传统文化气息, 同时它还受到西方绘画艺术的影响, 一定程度上追求写实的视觉审美效果。

(三) 时代与地域之美

岭南文化具有鲜明的时代特色与区域风貌, 在实际生活中的表现形式也比较多样, 将其融入到艺术设计教学, 可以丰富课堂教学内容与形式。比如, 珞琅、砖雕、木雕等均能体现出岭南文化特色与内涵, 教师可结合艺术设计教学需求, 引导学生通过实地参观、观察实物、观看微课视频等形式自主学习其中蕴含设计知识与理念, 深化对课程内容的理解。广州陈家祠完整展现出当时的时代特色与岭南建筑风格, 引导学生通过线上学习参观陈家祠或者到此进行实地参观, 可以提升课堂教学的生动性、丰富学生学习体验、优化学生学习过程, 促使他们在发现美、感知美的过程中产生创造美的欲望。散布的村落、具有浓郁地方风情的历史街区中流传着人文故事、保留着传统生活方式、保存着形式丰富传统物质文化, 教师可以人文故事、村落风貌、历史遗产、家风家训主题引导学生开展实践活动, 帮助他们了解岭南文化在生活中呈现形式, 感知生活中艺术设计。

三、以岭南文化的创造性转化推进艺术教学创新发展的具体策略

(一) 共建岭南文化传承基地, 推动岭南艺术设计文化创新发展

我院视觉传达设计专业重视对于岭南文化的传承与发展, 并且以传承地方文化为己任, 不断深化岭南文化的教育价值。岭南文化既代表了岭南地区的历史和文化精神, 同时它包含了系统化的广东风土人情的文化作品以及具有独特艺术内涵的书画作品, 这能够为视觉传达设计专业教学的创新发展提供素材。在教学过程中重视对于岭南文化艺术内涵的深入挖掘, 推动视觉传达设计专业教师对岭南文化影响下的美术作品进入深度研究, 使教师能够增强对于岭南文化艺术内涵的理解, 并且充分的掌握岭南文化影响下的美术作品的技法, 这样能够在课堂教学中引导学生全面的掌握岭南文化艺术作品的内涵, 从而不断提升学生艺术设计综合素养。将地方文化融入到课堂教学中, 应当引导学生深入的理解地方文化的精神内涵, 不断提升学生的艺术鉴赏力, 促进学生艺术设计创作创新思维的发展, 使学生超越于对于地方文化美术作品的临摹和技法的模仿, 通过自己对地方文化的理解去开展具有自己情感的艺术设计作品创作, 这不仅能够提升自身艺术设计作品的情感和思想厚度, 同时也能够以自身的艺术设计实践推动本地文化的有效传承。

（二）借助于岭南文化创造性转化，促进岭南特色艺术设计作品创作

我院视觉传达设计专业积极推进岭南文化融入艺术设计课堂教学，同时将岭南文化的思想精神内涵和艺术内涵同时代精神发展需求以及艺术设计学科的创新发展结合起来，不断推进岭南文化的创造性转化和创新性发展，从而不断发挥岭南文化的教育育人功能。我院视觉传达设计专业根据艺术设计学科的教学和育人要求，不断挖掘岭南文化的艺术内涵和思想内涵，引导学生根据自身艺术专业学习和实践的需求开展对于岭南文化艺术设计作品创作技法的学习，从而实现了岭南文化传统艺术创作技法与现代艺术设计作品创作需求的统一。这样不仅推动了学生艺术创作的创新化，同时也实现了岭南文化影响下的艺术设计创作的现代化转变，从而推动岭南文化艺术作品的二次创作，实现艺术作品的有效传承。视觉传达设计专业在艺术设计学科课堂教学中借鉴地方文化艺术作品的创作技法，应当以本学科的教学和育人要求为先导，引导学生不断强化自身的专业技能，不断明确学生的艺术应用导向，使学生能够根据艺术设计实践的要求在艺术设计作品创作中综合的运用现代和中国传统的艺术技法，实现学生艺术设计作品在艺术价值与商业价值的统一。岭南文化的创造性转化不仅仅需要实现自身艺术文化价值的时代转化，不断发挥岭南文化的艺术和教育功能，同时也要根据当前的精神文化发展和艺术经济发展需要，实现创作形式的创新化，使岭南文化艺术作品创作能够体现当前的精神发展需求和艺术市场需求，从而不断提升学生对于岭南文化艺术设计作品学习的动力。

（三）以岭南文化深化艺术教育育人，提升艺术设计专业学生的综合素养

我院视觉传达设计专业通过对于岭南文化的研究和传承，不断发挥岭南文化的育人功能，并且借助于岭南文化的艺术内涵，不断提升学生的艺术综合素养，从而推动了艺术设计学科教学育人内涵的创新。岭南文化包含着丰富的、带有强烈地域色彩的文化内涵和艺术内涵。推动岭南文化在视觉传达设计专业教学中的传承和发展，能够实现岭南文化与艺术学科教学育人目标的统一，使学生能够在了解、学习和运用岭南文化的过程中不断提升自身的艺术鉴赏力、综合艺术文化素养以及对于地域文化的认同感。艺术设计学科的教学育人应当以学科的现实应用为导向，引导学生将自身的专业学习同专业社会实践联系起来，不断扩展视觉传达设计专业的应用价值。学院组织视觉传达设计专业学生的实地考察，使学生能够在具体的商业项目中看到在视觉传达设计作品中如何实现与岭南文化的融合，这不仅推动了学生在视觉传达设计实践中对于岭南文化的应用，同时也使学生感受到现实设计实践与地方岭南文化的适应性。这能够推动学生不断提升自身的艺术文化素养，并且推动学生在艺术设计实践中始终以地方文化的表达为核心，不断实现自身艺术作品和艺术社会实践的地方文化张力，这样才能发挥学生艺术设计创作和实践的文化价值和社会价值。

（四）全方位渗透岭南文化，构建“有文化”的设计教学模式

1. 设置整合式的主题活动

视觉传达设计专业教学以岭南文化为切入点，结合课程教学进度与阶段性教学目标，以主题教学为主要形式组织学生开展学习活动。比如，饮食文化、建筑文化、美术工艺文化、地方戏曲文化等岭南文化形式都可以带给学生艺术创作的灵感，辅助他们从不同视角理解艺术设计知识。通过整合式的主题活动，将课外实践活动与课堂教学结合起来，将自身的专业学习同专业社会实践联系起来，可以使学生在生活中感知岭南文化的应用，感受到现实设计实践与地方岭南文化的适应性。

2. 将传统节日的庆典活动融入教学

节庆蕴含着风土人情，是几千年岭南文明、文化以及历史的积淀，是以岭南文化的创造性转化推进艺术教学创新发展的最好载体。我院结合重阳节、端午节、中秋节、元宵节、春节等传统节日组织学生开展实践活动，引导他们从艺术设计的视角了解节日庆祝形式，从节日庆祝形式中感知具有浓郁岭南文化特色的艺术设计品。

3. 挖掘岭南文化中的美育因子，践行立德树人

苏联教育家苏霍姆林斯基曾说过：“美是一种心灵的体操”，在艺术教育中渗透美育教育，能够启迪学生的心灵，同时，也能增强学生的学习体验，使学生获得源源不断的设计思路。实际教学中，可将具有务实求乐特征的岭南文化渗透到，特别是通明畅明、精巧艳丽风格设计，使学生能在艺术创作中改变自己的造园技巧，养成崇尚自然的思想，感受山水田园风光之美。同时还要鉴赏著名的岭南文化，如鉴赏广州岭南花园的设计，了解建筑与文化的结合方式，获得源源不断的设计灵感，实现天人合一。

四、结语

总而言之，岭南传统文化是岭南人民在长期的社会实践中创造的精神文化、物质文化的总和，蕴含着岭南人民对美的理解、对吉祥与幸福的追求，视觉传达设计专业教学以岭南文化的创造性转化推进艺术教学创新发展，有利于创新课程形式和内容，丰富学生文化生活与文化积累，是促进岭南文化传承、艺术设计教育发展、学生发展的需求。视觉传达设计专业教学中，要以创新发展、批判继承为原则和手段，根据教学需求、学生发展需求探索岭南文化与课程的融合模式。

参考文献：

- [1] 杨逸, 李培, 王涵琦, 郎慧, 骆晓骅. 让岭南文化焕发新的时代光彩 [N]. 南方日报, 2022-06-27 (A03).
- [2] 袁文娟. 优秀地域文化的德育资源整合: 以岭南文化为例 [J]. 教育学术月刊, 2021 (10): 62-67.
- [3] 吴丽婷. 基于岭南文化特色的产品设计专业双创新型人才培养教学改革研究 [J]. 美术教育研究, 2021 (17): 118-119.
- [4] 么冰儒, 钟志军. 岭南建筑形式语言在环境设计教学中的实践与探索——以广州美术学院城市学院环境艺术设计专业为例 [J]. 美术大观, 2018 (12): 120-121.
- [5] 刘颖. 岭南木雕工艺美术在产品实践教学中的改革研究 [J]. 艺术科技, 2018, 31 (02): 35.

本文系 2021 年广东省高职教育教学改革研究与实践项目：以提质培优为目标的三二分段专升本艺术设计人才培养模式的实践探索——以视觉传达设计专业为例（2021GZJG07）课题阶段性研究成果；

2021 年度广东省高等教育教学研究和改革项目：创新高级职业型设计人才培养的探索与实践——以视觉传达设计专业三二分段专升本为例（2021JXGG05）课题阶段性研究成果；

广东省高等教育学会“十四五”规划 2021 年度高等教育研究课题：新时代民办高校艺术设计学科差异化人才培养模式的探索与实践（21GYB98）课题阶段性研究成果；

广州商学院 2021 年校级“质量工程”建设高等教育教学改革项目：民办高校艺术设计人才“学研商协同”培养模式构建的探索与实践（2021JXGG18）课题阶段性研究成果；

广州商学院 2021 年度一流课程项目《企业形象设计》（2021XJYLKC08）课题阶段性研究成果；

广州商学院 2021 年度一流课程项目《版式设计》（2021XJYLKC07）课题阶段性研究成果。