

中华优秀传统文化融入艺术设计专业课程路径分析

孔思思

(桂林学院, 广西 桂林 541006)

摘要:我国历史发展悠久,积淀着深厚的文化底蕴,存在着丰富的优秀传统文化元素,将融入到高校教育具有重要意义。艺术设计专业是高校教育体系中的重要组成部分,该专业学生不仅要具备扎实的专业知识与过硬的专业技能,同时还要具备较高的人文素养。在人才培养方面,传统文化有着形式多样的艺术元素,将其融入到艺术设计专业课程教学中,不仅能够丰富教学内容,同时还可以提升学生文化自信,促进传统文化的传承与发展。基于此,本文针对中华优秀传统文化融入艺术设计专业课程路径进行分析,以期教育工作者提供参考。

关键词:中华优秀传统文化;艺术设计专业;课程教学

传统文化是我国劳动人员在历史发展过程中凝聚的文化成果,对优化高校艺术设计专业人才培养具有促进作用。在人才培养工作中,高校可以传统文化为切入点,结合学校教学现状与地区文化内涵合理设置教学,梳理人才培养方案改革思路,探索出优秀传统文化通入高校教学的有效路径。传统文化融入教学不仅是时代发展需求,更是高校教育发展要求,能够促使学生成为传播与集成优秀文化的主体,对增强学生文化自信具有积极作用。

一、中华优秀传统文化融入艺术设计专业课程改革的意义

2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅颁发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中明确提出要把中华优秀传统文化贯穿于职业教育、高等教育等各领域,并提出了中华优秀传统文化传承发展的重要意义和总体要求、主要内容、重点任务以及组织保障和保障措施。由此可以看出,优秀传统文化融入到专业课程教学中具有重要意义,主要体现在以下方面:一是有利于明确艺术设计专业培养方向。传统文化是国家文化体系的重要支撑与基础,对促进文化传承与创新、提升国家文化竞争力具有重要作用。艺术设计是文化竞争的重要途径之一,将传统文化运用其中能够打造出极具国家特色的艺术设计作品,向世界展示艺术设计魅力,体现中国色彩,讲好中国故事。对此,高校要注重以传承传统文化为导向合理设置教学,明确出艺术设计专业人才的培养方向。二是有利于推动艺术教育发展。创城与发展传统文化是高校的重要任务之一,高校不仅要顺应时代发展积极创新传统文化传承路径,同时还要深度挖掘传统文化内涵,有效落实传统文化教育任务。传统文化融入高校教育,能够增强师生对传统文化的认知,提升师生文化艺术修养,同时还可以激发学生创作出更好的艺术设计作品,创新传统文化应用路径,为教师提供更多的教学案例,提升课堂教学质量。三是有利于提升人才培养质量。在专业课程教学中,将传统文化融入到教学各个环节,能够促进学生的全面发展,促使学生树立正确的思想观念,有利于将学生培养为有抱负的优质人才。优秀传统文化能够引领人才培养工作,赋能于各个教育环节,以此促进教学创新,提升学生文化艺术修养,提升人才培养质量。

二、中华优秀传统文化融入艺术设计专业课程教学的困难

(一)中华优秀传统文化融入有待深入

在以往教学模式下,艺术设计专业教学多为艺术设计技能教学,缺乏对传统文化元素的渗透,使得整体传统文化融入处于浅层次阶段,难以实现艺术设计与艺术设计课程的深度融合,使得学生所设计的艺术作品缺乏传统文化内容,或仅有传统文化外形,缺少内涵实质。在艺术设计课程教学中,教师缺乏对传统文化教

学主体的开发与内涵研究,缺少结合教学需求合理选择教学内容,使得传统文化内容与教学内容衔接不足,单纯只能满足学生对传统文化内容的视觉需求,无法深刻感知传统文化与艺术设计、设计理念的认识,不利于学生对传统文化的设计表达。

(二)艺术设计专业实践教学有待完善

艺术设计产业在以往发展模式下主要以粗放式模式为主,使得艺术设计市场过于追求经济效益,反而缺乏对核心价值的追求,使得所设计产品缺少创造性,不利于传统文化的传播,给行业发展带来一定限制。在艺术设计行业发展过程中,企业愈加需要具有创新能力与创新艺术、能够灵活运用传统文化元素的艺术设计人才。但目前高校艺术设计专业实践教学有待完善,尚未形成完整的融入传统文化的教学方案,使得基于传统文化的艺术设计实践教学不足。传统教学模式存在注重理论教学忽略教学的问题,尚未形成成熟的传统文化实践教学体系,不利于学生对传统文化元素的灵活运用。在实际教学中,教师受到课时影响,所安排的实践任务较少,使得理论教学与实践训练衔接不足,学生的实践能力难以得到有效指导,不利于学生设计出优秀的作品。

三、中华优秀传统文化融入艺术设计专业课程教学的路径

(一)解读传统文化元素,挖掘传统文化资源

艺术设计是借助符号媒介表达信息的艺术形式,在艺术设计课程教学中渗透传统文化,主要可从传统元素解读、挖掘等层面入手。传承传统文化强调中国文化的渊源与文化遗产的传承,将传统文化符号化,有利于人们感受与解读文化的内涵与价值,同时也能够体现出强烈的识别特征与凝聚力。在课程教学中,教师要注重整合传统文化元素,带领学生共同分析传统文化元素所代表的意义,以此激发传统文化教学活力,促进传统文化的创新发展,帮助学生深度理解传统文化元素符号。在教学过程中,教师主要可从以下方面入手:一是明确传统文化种类。我国历史发展悠久,蕴藏着丰富的传统文化,包括书法、刺绣、京剧等,这些在人们生活中的应用较为广泛,且具有深厚的创城意义,学生需要牢记且能够分清传统文化种类,为深度解读奠定良好基础。二是分析传统文化承载意义。为促进传统文化的传承,教师要注重为学生深入分析传统文化意义,让学生能够理解文化符号所代表的意象与意蕴。比如教师可为学生讲解书法,让学生透过书法的表象,看到其蕴藏的独特物质文化。书法是一种特殊的艺术形式,其不仅包含着文房四宝的物质文化,代表着独特的汉字书写文化,同时也文人墨客克己修身的思想品质,能够引导学生自觉约束自身行为。书法中通过对黑与白、虚与实的结合,体现出“对立”的思想,深度解读此类内容能够让学生认识到我国传统文化的独

特符号内涵,让学生在未來艺术设计中能够灵活运用文化元素,实现综合素质发展。

(二)合理应用传统文化,丰富课程教学内容

传统文化资源多样,将其应用到课堂教学中能够有效创新学生学习体验,丰富课程教学内容。教师在艺术设计课程教学中,可结合课程需求选择合适的传统文化资源,为学生提供更多的艺术设计素材,助力学生综合能力发展,主要可从以下方面入手:一是融入民俗文化资源。民俗文化内容丰富,不仅能够为学生提供丰富的素材,同时还可以调动学生学习积极性。对此,教师可结合课程需要选择与学生生活联系紧密的资源,比如本地旅游文化资源、传统节日文化资源、饮食文化资源等。比如针对桂林地区资源,教师可选择桂林旅游文化品牌,指导学生结合桂林地方文化进行艺术设计,经历品牌定位、元素提取等设计实践过程。其中在品牌定位环节中,学生课结合品牌文化内涵树立特定的产品形象,充分考虑消费目标群体、品牌价格等元素,以此提升品牌设计实用性与有效性;在元素提取环节中,学生可将民俗文化元素融入到艺术设计各个环节,以此加强对桂林地区文化的宣传,增加旅游文化品牌效应,体现品牌设计的文化性与地域性。比如龙胜瑶族服饰、河灯节、瑶族唱法等,这些都是极具地方特色的文化元素,学生可结合地方资源优势进行文化品牌设计,以此提升品牌效应。二是传统文艺作品资源。我国传统文艺作品种类繁多,包括戏剧曲艺、民间故事等,此类作品本身具有浓厚的文化价值,将其作为设计素材能够激发学生更多的设计灵感,促进产品文化的传递。比如学生在进行文化创意品牌设计时,可融入桂林山水传说、彩调、桂剧等内容,以此凸显中国特色,体现创新元素;在进行平面设计时,可融入书法作品、刺绣纹样等元素,以此提升艺术作品文化内涵,带给用户更加强烈的视觉冲击。三是传统手工艺资源。手工艺是传统文化体系中的重要内容,将其引进到艺术设计中不仅能够拉近与用户的距离,体现设计作品的实用性,同时还可以体现艺术设计的创意性,使作品更具美感。地域性手工艺是地区传统文化的重要体现,比如桂林传统瑶族刺绣服饰、蜡染手工艺等,这些都可以融入到艺术设计中。以竹工艺文化为例,桂林地区永福竹编是手工艺的重要体现,竹编作品不仅能够体现生活实用性,同时还可以体现竹文化的艺术性,实现通俗与高雅的有效结合。

(三)推动区域文化进课堂,促进地方文化传播

为促进学生对传统文化的应用,教师要注重将地区性文化元素引进到课堂中,以此实现传统文化的传播。对此,教师要注重挖掘地区文化资源,提升学生的艺术设计能力,促使传统文化与艺术设计的有效结合。以桂林摩崖石刻的历史文化为例,教师可选择摩崖石刻作品进行讲解,引导学生了解与摩崖石刻相关艺术设计知识,以此推动地区历史文化的传播,深化学生对地区传统文化的认知,提升学生审美水平。在实际应用中,教师主要可从以下方面入手:一是结合地区历史文化落实人才培养目标。在实际教学中,教师要以桂林摩崖石刻为背景,充分衔接人才培养目标,在教学中培养学生综合素养。二是合理选择传统文化教学内容。教师要结合教学需求合理选择相关内容,促使地域文化元素能够有效融入到教学中。动画设计教学是艺术设计专业教学的核心内容,为增强学生动画制作技术,促进学生对传统文化元素的灵活应用,教师可将桂林地域文化元素融入教学,以桂林地域文化元素为教学素材,组织学生进行技术训练。例如在中式建筑画面制作实践中,教师可引导学生将桂林建筑特色元素引进体重,体现

出建筑物的简洁与朴素特点,参考桂林历史文化名村镇传统建筑群落布局与特点进行设计,以此体现地方山水文化与桂林特色;在人物画面制作中,教师要为学生讲解传承传统文化的重要作用,向学生讲解制作传统文化动画的技巧,包括用色技巧与操作方法等,组织学生结合地域特点进行实践活动,将瑶族传统服饰元素与长发习俗等内容引进其中,以此促进学生对传统文化元素的灵活运用。在此过程中,教师要合理把控传统文化应用实践难度,逐步深化学生的动画技巧,促进学生能力发展。三是选择合适教学方法。以桂林石刻书法课堂为例,教师要为学生提供自主实践的机会,促使学生感受不同时期、不同书法家的石刻书法作品,以此提升教学效果;还可以借助互联网平台,为学生提供石刻书法相关课程资源,丰富学生对石刻书法的认识,促进传统文化的传播。

(四)建设专业实践基地,加快艺术设计发展步伐

专业实践基地建设不仅能够为学生提供充足的实践训练平台,同时还有利于艺术设计专业教学发展,促进传统文化的发展。对此,高校要注重建设艺术设计专业传统文化实践基地,借助实践基地促进传统文化的保护与传承,促使艺术设计教学与传统文化的有效结合。在实践基地建设过程中,学校要注重邀请传统文化相关学者专家、民间艺术家等进入学校进行指导研究,将地域性文化内容引进到实践基地中;组织各类传统文化实践活动,为学生提供更多接触传统文化的机会,促使学生深入了解与认识传统文化,进而可以促使他们自然地将传统文化应用到艺术设计中;定期组织传统文化研讨会议,有效整合地域传统文化元素,实现对课程教学的拓展与延伸,为传统文化交流提供有效平台,让学生可以接触到极具时代性与新颖性的传统文化内容;注重发挥实践基地应用效果,组织学生参观传统文化馆,向学生讲解更加深刻的传统文化理论知识,将学生培养为深度掌握传统文化内涵与艺术设计技能的艺术设计人才;加强传统文化展示场所建设,为师生提供设施齐全、内容丰富的场所,营造出浓郁的传统文化氛围,促进传统文化的传播。

四、结束语

综上所述,高校艺术设计专业引进中华优秀传统文化开展教学具有重要价值。教师在实际教学中要注重整合地域性与民族性传统文化元素,探究传统文化的内涵,带领学生深入解读传统文化元素内涵,通过创新课程教学促进学生的理解,组织教学实践带动学生的应用,促使传统文化在新时代环境下得到创新与传承,以此促进艺术设计教学发展与传统文化发展。

参考文献:

- [1] 张文州. 中华优秀传统文化融入艺术设计专业课程研究——以品牌设计课程为例[J]. 广西教育, 2022(06): 158-160+164.
- [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] 陈迎. 传统文化与当代社会的融合发展研究——以高校艺术设计专业教学为例[J]. 现代经济信息, 2019(24): 375+377.
- [4] 王超义. 传统文化融入艺术设计专业实践教学模式中的研究——以文创品牌设计课程为例[J]. 美术教育研究, 2019(13): 106-108.