

艺术设计专业教学中传统文化与审美的融入研究

周丛寅

(甘肃财贸职业学院, 甘肃 兰州 730207)

摘要: 艺术设计是一个追求创新、追求个性的学科,在大众文化蓬勃发展的时代下,设计师不再局限于经典文化创作领域,设计朝着审美化、现代化的方向发展。但是,在国内设计领域,人们广泛推崇现代设计观念与西方审美观,导致艺术设计缺乏民族性色彩,限制了我国民族艺术设计的发展和创新道路。如何传承传统文化与审美,打造具有民族特色的设计范式,成为艺术设计教育的重要问题。基于此,本文阐述艺术教育融入传统文化与审美的价值,分析艺术设计专业教学中传统文化与审美的欠缺,探讨具体融入与教学实践策略。

关键词: 艺术设计专业; 教学; 传统文化; 审美; 融入

传统文化与审美是现代艺术设计的宝贵财富,中国传统民族文化与审美观念,不仅对当代人思想观念、文化理念、价值观念具有深刻影响,还为现代艺术设计提供了民族性元素。在亘古千年的人类历史长河中,我国多民族走向融合,汇集成一个 56 个民族的大家庭,保留下来类型多样、灿烂生辉的民族精神与文化。通过大力研究中华优秀传统文化与审美元素,教师能够结合艺术设计教学需求,丰富课程教学资源,引导学生根据视觉传达、装饰、服饰与传统文化之间的关系,设计具有民族文化和审美色彩的艺术品,打造更多具有民族特色的公众艺术产品,既能够在无形中培养学生创新意识,激发其艺术设计灵感,又能够增强民族艺术品对大众的影响力,带动现代艺术设计行业发展。在艺术设计领域,只有坚持兼容并包的设计理念,积极借鉴传统文化与审美元素,才能展现艺术设计对社会文明与经济发展的价值。

一、艺术设计专业教学中传统文化与审美融入价值

(一) 传承与弘扬中华民族艺术

教育工作不仅要求教师履行教书育人的职责,还要求教师传承和弘扬传统文化,将艺术设计教育工作与传统文化精准对接起来。在现代艺术设计领域,诸多设计理念和方论文来自西方,在合理的借鉴中,设计人员不断提升艺术设计的时代性与前瞻性。但是,在此过程中,我国艺术设计产品也缺乏一定民族个性和创造力。在艺术设计专业教学活动中,通过融入传统文化与审美,教师能够带领学生研究民族文化与审美范式,结合民族文化元素、审美理念和规律,推动民族文化与艺术设计产品结合。如此,学生能够在今后就业中,自由运用或创造性运用传统文化与审美元素,成为中华民族艺术的传承者与弘扬者。

(二) 改变与更新国内设计理念

设计学科最早来源于西方。受历史发展因素影响,在我国现代设计领域,设计师通常按照西方设计方法体系与观念,未能认识到传统文化与审美元素的应用价值。在具体表现上,部分设计人员追求明快简洁的审美观,未能深入感悟民族文化与审美内涵,体现出设计的含蓄与柔和之美,而是大量或重复使用西方设计语汇,导致最终艺术作品缺乏新颖性、创新性和民族性。艺术教育行业发展的一大助力,通过融入传统文化与审美元素,教师能够联系传统文化内容与审美观念,开展艺术设计教学活动,引导学生思考传统审美对现代艺术设计的影响,培养其传统文化观、审美观,让更多学生形成民族化艺术设计理念,逐渐改变国内设计理念。

(三) 推动艺术设计行业创新发展

在经济全球化的视域下,如何推动艺术设计行业创新发展,成为社会、教育工作者关注的重要问题。艺术行业发展不仅需要创新理念的支持,还需要具备大量创新元素。通过融入传统文化与审美特色,教师能够客观解读民族文化与审美观点,让学生感

悟和接受传统文化,并将其转化为创新元素,为艺术设计行业创新发展提供丰富的资源。在学生学会运用传统文化与审美元素后,可推出一系列具有民族性和创新性的艺术作品,更好地引领和推动艺术设计行业发展。

(四) 培养学生艺术创造激情

当前,艺术设计专业教学与传统文化审美缺乏联系,主要受教师教学理念和学生传统文化基础的影响。在教学活动中,部分教师对传统文化的认识程度不足,未能将传统文化审美与课程知识结合起来,再加上学生缺乏深厚的传统文化底蕴,在选择传统文化设计主题,开发传统文化与审美元素时,很难找准深度融合思路,导致传统文化局限在视觉表现层面,难以体现深层次的文化内涵。通过融入传统文化与审美,教师能够大力研究传统文化审美与艺术设计专业教学的融合点,并引导学生搜集艺术设计方面的文化元素。在传统文化与审美艺术的熏陶下,学生能够站在文化和美学视角,感受传统艺术的古典美,产生向往之情,从而产生艺术创新设计的兴趣,主动思考传统文化审美与设计的结合问题,产生强烈的艺术创造热情。

二、当前艺术设计专业教学中传统文化与审美的欠缺

(一) 教学观念存在偏差

教学理念是教师设计教育方案和实施教学活动的行动导向。当前,部分教师未能站在系统角度,分析艺术设计专业教学与传统文化审美之间的关系,在教学观念上存在一定偏差。首先,审美意识较弱。受传统教学观念影响,部分教师仍将分数视为评判教学效果的唯一标准,认为学生只有获得良好学业成绩,才能适应社会发展,获得良好求职机会,未能充分培养学生审美观念。在评价学生艺术作品时,部分教师未能建立起明确评价标准,只按照主观思想,根据学生模型制作和绘图表现,无意识地评价学生作品,甚至认为学生能够做好模型、画好作业,就是理解了专业知识,掌握了专业技巧。其次,审美观念模糊。部分教师未能深入分析审美内涵,将审美与艺术划入同一范畴内,认为两者并不存在差异。在教学活动中,教师观念难免会影响学生,不仅难以使其深入了解审美内涵,还会使其对审美产生错误的认知。在具体案例中,部分学生混淆了美与丑的概念,结合他人作品随意拼接,自认为保留了美的元素,作品就能更具时尚感和美感。此外,审美鉴赏能力不足。在艺术设计专业教学中,部分教师更强调作品表面的美感,尽管能够提升学生鉴别能力与欣赏能力,但很难培养学生欣赏美、感受美、创造美的人格品质。

(二) 审美理论脱离教学实践

美育之根本,并非存在理论知识中,教师需注重熏陶学生美的情感态度。在艺术设计专业教学中,教师应坚持陶冶学生性情的教育理念,重视美育情感触动。但是,在具体教学过程中,部分教师很难践行这一观点,一味地按照教材理论、概念和知识,

完成授课任务,课上与学生思想互动不足,不能很好地创设活跃课堂氛围,如此,学生不仅易产生疲惫感,还会因无法真正体会美,丧失学习兴趣。在具体表现上,部分教师带着饱满热情,按照既定教学计划传授知识,难以吸引学生的注意力。在此过程中,师生对美的认识无法产生共鸣,部分学生不能充分理解教师眼中美好的事物,缺乏主动鉴赏和体会的兴趣。由此,部分教师在开展艺术设计教学活动前,未能尊重学生的情感需求,对学生审美态度不够了解,使审美教育活动脱离了学生情绪活动,也就不能达成理想教育目标。

三、艺术设计专业教学中传统审美与文化因素的渗透策略

(一) 扭转实践教育理念,强调传统审美认知

首先,要解决教学观念方面的问题。教师应立足现代艺术设计发展背景和形势,立足较高的思想站位,认识传统文化审美与艺术设计专业教学的关联性,加大对传统文化审美方面的研究,转变实践教学观念。面对多元文化交融和发展趋势,传统艺术设计发展迎来新挑战。教师应利用好艺术设计专业教学阵地,改变片面思想认知,理清优秀文化审美传承与未来艺术设计行业发展的关系,发挥传统文化审美的引领作用,引导学生处理好现代设计理念与传统文化审美观念,将二者有机结合起来。其次,强调传统审美认知。在保持先进艺术设计理念的前提下,教师应强调传统审美的形与意,让学生感悟传统文化精神实质与审美特点,探索具有民族特色的教学途径。在具体教学活动中,教师可结合古典建筑风格,将空灵与质朴的传统文化审美融入教学中,带领学生分析组合元素蕴藏的古典文化与予以象征,加深其对传统文化和审美的认识。

(二) 整合文化审美元素,优化课程教学体系

艺术设计具有极强的综合性。教师应将传统文化审美案例与学科理论知识结合起来,运用文化审美元素,更新课程教学内容,优化课程教学体系。首先,整合文化审美元素,重构课程内容。基于原有的文化审美课程,如艺术概论和美学概论,教师可整合文化审美元素,新设置具有民族特点的传统审美课程,系统地介绍艺术设计方面的传统文化内容、审美原理,让学生在学习理论的同时,理性认识传统文化审美。其次,立足传统绘画课程,融入民族文化审美规律。基于含蓄为主的审美心理,教师可定位文化审美元素在艺术设计中的作用,专门开发专业知识、技能和综合模块,培养学生感知审美内涵、表达审美见解的能力,使其能将独特的见解融入创作中。为充分融合教学内容与传统文化审美元素,教师应详细分析、对照教材内容与传统文化艺术,结合各种传统文化艺术作品,开展艺术创作知识,发挥传统文化和审美元素的作用,提升学生美术素养。

(三) 把握传统文化核心,重构专业教学模式

在艺术设计教育活动中,为学生深入融合文化与审美元素,教师应把握传统文化核心,采用基于工作室的教学模式。首先,教师应筛选一些体现传统审美心理和规律的传统艺术作品,结合课程内容,采用交互式、启发式教学方法,引入典型艺术设计案例,并利用任务驱动、问题导向方式,组织学生分析案例设计思想。在活动中,教师可运用微视频,从不同维度剖析案例,引导学生分析案例中传统文化审美理念、特点和规律,使其一边分析,一边做总结性归纳,并给予学生审美思路上的点拨。比如,给予非遗文化传承视角,教师可引入瑶族服饰文化审美元素,让学生品鉴图案、色彩中的审美规律,并开展案例讨论活动,让学生在鉴赏美的基础上,将审美元素融入艺术设计环节,激发其自主创作热情。其次,教师也可摆脱现代教育技术,回归艺术设计的本质,

让学生运用手绘、素描的方式,呈现所见案例,并根据大家的表现,分析学生对审美理念的感悟情况,采用审美+创作竞赛的方式,激发学生想象与创造热情,使其打造出更加灵动的作品。

(四) 注重学科关联拓展,培养审美表现能力

为推动艺术设计专业教学创新,教师不应故步自封,将美术学科与传统审美教育结合,也可结合艺术与其他学科的联系,通过关联和拓展,提升学生学习效果。首先,运用好基本专业课程,如国画课程。教师应根据传统文化审美规律和心理,让学生从心理情感和文化角度入手,仔细传统画作的构图形式与绘画线条,产生积极而丰富的审美体验,帮助其把握审美规律和心理,提升其审美能力。其次,分析艺术与美术学科相关的学科,如诗词、雕塑、舞蹈、戏曲等。教师可将不同古典艺术文化与艺术设计专业教学结合起来,整合关联性的拓展课程资源,形成与美术学科教学对应的传统艺术案例,让学生根据案例,独立寻找和探索审美规律。在拓展艺术资源的支持下,学生可结合艺术设计知识,分析不同艺术学科中的传统审美表现形式,提升自身审美理解能力和表现能力。此外,发挥教师支持和辅导作用。在独立赏析和创作过程中,学生难免会出现一些不足。这时,教师应重视个性化辅导,走近学生了解情况,引导其发现问题,寻找问题解决办法。在具体教学实践中,在学生形成作品后,教师可根据不同学生审美表现力,从构图大小、布局和色彩等方面入手给予作品批注,并采用建议类语言,引发学生思考,使其深入分析问题所在,并向教师求教。

四、结束语

综上所述,推动传统文化审美与艺术设计专业教学结合,关系到中华民族文化艺术的传承和发展、艺术人才的设计理念和办法、艺术行业的转型发展。当前,部分艺术设计作品缺乏个性特色、民族特点,存在同质化的现象。为改变这一倾向,教师应运用好艺术设计专业教育阵地,大力研究传统文化审美元素与专业教育的关联性,注重文化审美体验与艺术教育实践融合,让学生感知民族艺术审美范式。在具体教学活动中,教师应认识到,传统文化审美与艺术设计的结合,并非只是简单的堆叠和移植,需遵循传统文化审美心理和规律,并通过扭转实践教育理念、优化课程体系、重构专业教学模式、注重学科关联与拓展等方式,将传统文化审美元素融入艺术设计课堂中,提升学生文化传承意识,提升其审美理解能力与表现能力。

参考文献:

- [1] 滕云飞.试论艺术设计专业课堂教学中对传统文化的渗透和继承——以广西钦州商贸学校为例[J].人文之友,2021(22):14-15.
- [2] 杨婷.中华优秀传统文化融入中职艺术设计教学的价值与路径研究[J].现代职业教育,2021(44):132-133.
- [3] 马维林,王婷婷.教学审美化的艺术理解向度[J].课程.教材.教法,2021,41(11):70-77.
- [4] 李楨.高校艺术设计专业传统图形艺术的审美教育研究[J].美术教育研究,2022(2):144-145.
- [5] 施俊,金鑫.汉字艺术的审美性与现代设计教学应用研究[J].教育教学论坛,2019(45):223-224.
- [6] 程琳.基于审美知觉视域下的艺术设计专业教学创新研究——以《服饰图案》为例[J].西部皮革,2022,44(12):83-85.