

中国传统文化元素融入艺术设计创新实践教学研究

许翔宇 王 航

(黑龙江东方学院 黑龙江 哈尔滨 150066)

【摘要】基于分析中国传统文化元素融入艺术设计创新实践教学。主要通过以优秀传统文化元素,更新教学理念;传统与现代设计结合,凸显艺术特色;根据艺术设计项目,加强专业衔接三种途径,将传统与现代完美融合,去彰显出中国特色与民族风采,充分激活学生的艺术设计思维与创作灵感,来提高艺术设计作品的美感与文化内涵,从而确保学生的艺术设计能力得以强化,实现其艺术素养、文化素养的同步提升。

【关键词】中国传统文化元素;艺术设计;实践教学

中国,作为一个历史悠久的国家,优秀的传统文化更是国家的瑰宝,可以说,传统文化不仅仅是指文字,还包括服装、绘画及建筑等方面。因此,对于艺术设计教学来说,有效的融入中华优秀的传统文化,有利于激发起学生的创作灵感,培养学生的艺术素养与文化修养,同时充分彰显出本民族的深厚文化底蕴,进一步将优秀的传统文化发扬广大,进而让传统文化走进艺术设计市场、走出国门,让更多的人认识到中国优秀的传统文化,最终促进艺术设计专业教学质量的有效提升。

一、以优秀传统文化元素,更新教学理念

由于在现代化的社会时代发展之下,受到现代主义艺术的审美观,以及客观主义的审美思想所影响,导致艺术设计的形式开始向科技艺术方向发展。也就是说,现代化的艺术设计理念,对社会生活已经造成影响。但是在艺术设计中的传统文化理念,其实没有发生变化,也没有逐渐的消退,依然充满着生机与活力,而保持其独特的影响力。所以,对于艺术设计专业教学与优秀传统文化元素的相融合,这对艺术设计理念的更新具有很大的帮助,以便教师将其与现代化教学理念有效的结合,进一步增强艺术设计教学的质量与效果。

首先,在实际的教学过程中,需要教师有目的的开展教学,为学生进行传统文化的渗透,来加强学生对传统文化的认知与认同,以便学生能够掌握传统文化的构成元素及代表符号,还有其形态和规律等方面。比如,教师将传统文化元素的比例,与艺术形式相结合,有利于学生明确传统文化元素的形状、造型,来升华学生的审美情操,由此一来为学生提供丰富的创作素材,去激发起学生的艺术创新意识与设计灵感^[1]。其次,教师可以将艺术设计的创作技巧,与传统文化元素中蕴含的精神、内涵融入之中,以此来激活各个传统文化元素,指导学生设计出传统与现代有机结合的艺术作品,来提升艺术的美感与吸引力,从而既能避免学生盲目的追求西方艺术,又能更好的继承与发扬中国优秀传统文化,彰显出具有特色魅力的东方艺术。

二、传统与现代设计结合,凸显艺术特色

在当前的社会艺术设计发展中,各种新型的设计材料、工具,以及多样化的设计方法逐渐涌现,这都可以作为艺术设计专业教学的内容及素材,来创新教学的形式,为其发展带来更多的机遇。而且这样一来,有效的改善艺术设计的传统教学模式,不再是一成不变课堂氛围、单一的操作流程,而是为学生的学习注入全新的活力、热情^[2]。其中以传统文化元素的融入来说,充分实现传统与现代艺术设计的有机结合,进一步凸显出艺术的独特魅力与价值。比如以上海的金茂大厦来说,其设计就是根据中国传统建筑中的“塔”字造型,产充分彰显出中国传统建筑特色与现代艺术的完美结合,实现古典与现代的和谐统一。

可以说,在以往的艺术设计教学之中,师生之间的有效教学资源较少,加之传统的教学模式与观念,禁锢了师生的思想与视野,导致其难以展开多元、创新的艺术设计探究。同时融入传统文化能够实现民族、世界相交融的全新艺术思想,完全摒弃传统单调的教学方式与设计形式,让艺术设计教学彻底摆

脱时空的限制,以此来为学生提供更多的设计思路,进一步增强学生的艺术素养与设计水平,从而有利于教师开发出艺术设计专业发展的特色道路。

三、根据艺术设计项目,加强专业衔接

在艺术设计专业实践教学之中,主要是将理论与实践有效的结合,以理论为实践的指导思想,从实践中去收获与理解理论知识,这是一条良性循环的发展道路。但是在当前的艺术设计教学中,却很难实现这一目的^[3]。究其原因在于教师过于注重对学生的理论知识传授,导致理论与实践无法同步,通常都是理论教学先于实践教学一段时间,这样一来,当学生在实际创作中需要应用理论知识时,却早已淡忘或断裂。或者教师虽然在教学中进行理实结合的方式,但实际上理论与实践却是分离的,缺乏联系性与系统性,从而影响艺术设计教学的效果。

所以教师在实际的教学中融入传统优秀文化元素,可以为学生设计相关的艺术设计项目,以此来加强学生的理论与实践的有效衔接,同时有利于学生充分运用传统文化元素,设计出更加富有新意的作品。比如,以皮影为例,将其融入到艺术设计项目中,教师就可以引导学生结合皮影人物形象、衬景,对皮影中的人物形象加以创设,并且对皮质进行雕刻与刮制、着色,创造出鲜活且生动的形象,促使学生既能汲取戏曲艺术的精华,又能学习皮影中的艺术设计特色,去激活学生的艺术设计思维,从而进一步增强学生的艺术设计能力与文化素养。

四、结束语

综上所述,中国优秀传统文化元素融入艺术设计教学中,能够为艺术设计教学提供丰富的创作素材与学习内容,以便增强艺术设计作品的文化内涵,促进学生的艺术设计能力与审美素养的有效提升。通过教师将传统文化元素与艺术设计教学内容有机结合,实现传统与现代设计的完美统一,去激发学生的设计灵感,促使学生能够汲取传统文化元素的精华,去加强设计作品中的中国特色,从而更好的彰显出艺术设计作品的美感,最终将中国优秀传统文化推向世界。

参考文献:

- [1] 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 \r——以文创品牌设计课程为例 [J]. 美术教育研究, 2019, 000(013): 106-108.
- [2] 王璞. 中国传统文化设计元素在艺术类大学生思想政治实践教学中的应用研究 [J]. 工业设计, 2019.
- [3] 李洪伟. 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·国学教育, 2020, 000(003): 16.

作者简介:

许翔宇, 1983年5月, 男, 汉, 哈尔滨, 黑龙江东方学院, 黑龙江省哈尔滨市, 硕士研究生, 讲师, 环境设计, 冰雪景观设计。

基金: 黑龙江省教育厅一般项目

项目编号: SJGY20200584

项目名称: 大学生科技竞赛带动艺术设计专业创新实践教学建设研究。