

传统文化渗透到高职艺术设计专业教学创新路径研究

赵琛

(营口职业技术学院, 辽宁 营口 115000)

摘要: 随着职业教育改革深入, 高职艺术设计专业教学应得到进一步优化, 教师要积极引入新的育人理念、教学方式, 以此更好地引发学生兴趣, 强化他们对所学知识的理解 and 应用水平, 提升育人效果。传统文化作为复兴伟大中华民族、实现中国梦的根本力量, 将其引入高职艺术设计专业教学能够极大丰富教学内容, 拓宽育人路径, 对促进学生全面发展有重要作用。鉴于此, 本文将针对传统文化渗透到高职艺术设计专业教学创新路径展开分析, 并提出一些策略, 仅供各位同仁参考。

关键词: 传统文化; 高职; 艺术设计专业; 教学创新

一、传统文化的内涵及应用

(一) 传统文化的内涵

简单来说, 传统文化就是我国劳动人民在上下五千年的劳动、生活、生产中形成的, 能够被大多数中国人接受、认同的一种文化精神, 它是我国的文化习俗、民族符号、国家形象, 对中华民族长远发展有重要促进作用。传统文化的内容非常多样, 体现在皮影、武术、中国结、脸谱、篆刻、书法、印章、龙凤图案、祥云图案、织绣、国画、太极图、敦煌壁画等方面, 它囊括了我们日常生活、生产的各个方面。中华文化元素是传统文化的重要表现载体, 它也是中华文化传承、发展的重要符号, 其呈现出的并非单独的一种语言形式, 还包含非常深厚的文化精神, 涉及到了物质、精神两个层面的文化意义。通过将传统文化渗透到高职艺术设计专业教学中, 能够让艺术设计作品体现出更强的民族性特点, 从而让艺术设计得到本土化发展。同时, 在将传统文化渗透到高职艺术设计专业教学中后, 能够为教学创新工作注入新的活力, 进而提升育人效果。

(二) 传统文化在现代艺术设计中的应用体现

在全球化背景下, 中国传统文化在世界范围内受到了非常多国家的追捧和关注, 在很多艺术设计作品中我们都能看到中国传统文化的体现。从这里我们可以看出, 传统文化已经不再单纯地是中国的宝贵财富, 其在世界文化之林也有非常重要的作用。从设计和文化的角度分析, 传统文化在国外已经引发了一场中国文化热潮, 中国设计、中国风也逐渐成为我国对外展示文化软实力的重要方式。随着人们对于中国传统文化的关注不断提升, 很多包含中华传统文化的元素出现在了各类产品设计、园林设计、平面设计、建筑设计作品中, 它对现代艺术设计也产生了非常大的影响。

首先, 在现代艺术设计中, 传统文化元素能够被直接应用。在开展现代艺术设计时, 设计师可以直接将传统文化元素的图案引入到设计的作品中, 这样便可为设计的艺术作品赋予更为深厚的文化内涵, 从而实现传统文化的弘扬与发展。比如, 中国联通的标志是一个同心结, 这一标志就有非常强的传统文化内涵, 它象征着企业的向下一心、团结一致, 也能很好地表现出员工的团结奋进精神。这种将传统文化和企业文化融合的方式, 具有非常明显的象征意义, 这是传统文化在现代艺术设计中最常见的应用方式。

其次, 传统文化可以在现代艺术设计中通过延伸展开应用。为更好地将传统文化应用到现代艺术设计中, 我们需要对其展开一定的延伸与拓展, 这就需要设计师对传统文化内涵有较为深入的理解, 这样才能在延伸之后保留传统文化的深意, 从而使其更

好地和现代艺术设计作品融合。比如, 在传统文化中, 剪纸、皮影作品非常经典, 很多设计师在将其引入到现代艺术设计作品中时, 会对其形象展开简化、抽象处理, 通过这样的延伸让传统艺术与现代艺术设计作品更为契合。通过对传统文化展开延伸与拓展, 能够有效提升传统文化元素的应用范围, 赋予其更强的生命力。

最后, 我们应重视传统文化元素在现代艺术设计中的渗透应用。若想实现渗透应用, 设计者应具备较深层次的文化积淀, 这样方可在开展现代艺术设计时, 更为深入地发掘传统文化内涵。开展此类设计时, 我们可以采用抽闲、具象两种方式。比如, 2008年背景奥运会的“中国印”设计灵感便是连源于书法、篆刻、汉字等元素, 并通过现代艺术视觉图形设计的方式对其进行了优化, 这样既能体现出中华传统文化内涵, 不还可彰显设计的美感, 尤其是将“京”字进行的人像化处理, 彰显出了一种拼搏、欢呼的情感。

二、传统文化渗透到高职艺术设计专业教学的价值分析

中华优秀传统文化的内容庞杂, 有非常深厚的文化积淀, 其中蕴含了中华民族自强不息的精神。党的十八大以后, 我国政府对于推进传统文化建设提出了新的意见, 这就将弘扬传统文化提升到了一个新的战略高度, 也为传统文化渗透到高职艺术设计专业教学打下了坚实的基础。教育工作作为振兴中华民族的重要方式, 将传统文化融入教育工作对提升育人质量, 促进学生更全面发展有重要价值。

另外, 随着经济全球化、文化一体化的趋势推进, 全球思想逐渐向着融合的方向发展。但是, 部分强势的西方国家文化也在无形中对传统文化进行了渗透和积压, 导致很多学生对传统文化的理解兴趣缺失、理解深度不足。为此, 我们必须提升自身对传统文化的重视程度, 这对我国文化复兴有重要意义。通过将传统文化渗透到高职艺术设计专业教学创新中, 能够进一步拓展传统文化的传承路径, 使其更好地和时代接轨, 这样能够为传统文化注入新的活力。另外, 将传统文化渗透到高职艺术设计专业教学, 能够极大丰富专业教学的内容, 让高职生在对所学知识、传统文化内涵产生更深入理解, 进而帮助其形成较强的文化自信。

随着国际经济环境变化, 艺术设计市场的竞争也变得更为激烈, 艺术设计产业的发展速度也会对国家的整体竞争力产生非常大的影响。若想促使艺术设计产业得到更全面发展, 我们应重视对传统文化元素的引入, 这样能够将文化与经济结合起来, 形成发展合力。对于教育工作者来说, 将传统文化渗透到艺术设计专业教学中, 能够促进设计行业得到更完善发展。从这里我们可以看出, 将传统文化融入到高职艺术设计专业教学中, 对提升教学效果有非常重要的现实意义, 符合教育与艺术设计产业同向发展

需求。

三、传统文化渗透到高职艺术设计专业教学创新路径

(一) 遵循表达性、传达性、艺术性原则

将传统文化渗透到高职艺术设计专业教学是开展高质量学科建设的需求,更是促进艺术设计行业发展的需要。但是,从实际分析,两者并非同一体系,为此,我们在将两者融合时,需要秉承一系列基本原则。

其一,表达性原则。将传统文化渗透到高职艺术设计专业教学的最主要目标之一便是更为高效地继承和发展传统文化。为此,在开展高职艺术设计专业教学创新时,我们应首先让高职生深入理解传统文化的内涵,并使其掌握将其应用到艺术设计中的工艺特点,这样方可让传统文化完美融合到艺术设计作品中。通过此方式,能够大幅提升传统文化的生命力,还能让高职生在学习专业知识的过程中,进一步强化自身对传统文化的探究兴趣,激发他们的文化自豪感,让高职生形成一种自觉保护传统文化的行为习惯。

其二,传达性原则。传统文化博大精深,它在高职艺术设计专业教学中的渗透形式也非常多样。为此,我们在开展教学设计时,应保证教学环节的合理、精巧、科学,充分做好课前准备,深入理解每节课中涉及到的传统文化内涵,这样才能让传统文化更好地渗透到专业教学创新中。从教学过程分析,传统文化需要艺术设计专业知识进行新的诠释,这就需要我们利用图像演示、草图设计等方式,帮助高职生更直观地理解传统文化内涵,帮助其掌握传统文化元素的转化方法。

其三,艺术性原则。在将传统文化渗透到高职艺术设计教学中时,我们应尽可能选择视觉层面的传统文化元素,这样方可更好地凸显出其艺术性特点,让艺术设计作品和传统文化实现更高水平融合,保证设计作品的艺术性。

(二) 秉承创新为导向的育人理念

一般来说,艺术设计企业的基础就是创新,一个企业的创新程度会在很大程度上决定其生命力。但是,创新并不会和传统文化矛盾,传统文化甚至对创新有非常强的促进作用。为此,我们在开展育人工作时,必须要秉承创新理念,这样方可更好地引导自身教育行为,让传统文化在艺术设计专业教学中发挥更大作用。在教学过程中,我们应尝试将高职生的兴趣和传统文化结合,并鼓励他们结合所学艺术设计专业知识,创作出一些优质的和传统文化有关的作品。比如,我们可以设计一个“柳木圈椅”设计的项目,以此帮助高职生更好地探究其中蕴含的文化元素。首先,我们可以利用视频为高职生介绍柳木圈椅的制作方式,而后可以鼓励高职生结合柳木圈椅在现代生活中的应用展开讨论,最后方可使其尝试让他们结合传统文化元素对柳木圈椅设计展开优化创新。另外,学校管理者也应对创新提起充分重视,一方面,管理人员要积极革新管理观念,结合传统文化的渗透引入更多优质教学资源。另一方面,学校可以定期组织一些和传统文化有关的教学创新研讨会,邀请一些传统文化技艺继承人到校举办讲座,以此帮助教师更为深入地理解传统文化内涵,拓展其知识储备,帮助他们更好地将传统文化和专业知识融合起来,这对他们后续展开艺术设计专业教学创新工作有重要促进作用。

(三) 积极完善、丰富课程结构

从宏观角度分析,若想提升传统文化渗透到高职艺术设计专业教学创新效果,我们应对现有的教学知识、课程体系展开进一步优化调整工,增加和传统文化有关的课程内容,让传统文化和

专业教学更深度融合。一般来说,在开展艺术设计专业教学时,每个课时的量大致固定,增加了新的课程就必须删除部分现有课程,这就需要我们深入分析当前的专业课程设置,在保证知识完整性的基础上,对当前课程体系展开优化。在优化课程结构时,我们应结合学校定位,尽可能满足本地区社会对艺术设计人才的需求。另外,地域文化也会对高职生学习传统文化产生较大影响,为此,我们可以尝试将一些地域性强的传统文化内容引入到艺术设计专业教学中,这样除了能拉近高职生和专业知识的距离,还能帮助他们更好地了解本地传统文化,这对其形成文化自信有重要作用。

另外,传统文化的表现形式并非都是无形的,很多非物质文化遗产也可以被引入到艺术设计专业教学中,成为教师的总要教育资源。非物质文化遗产可以看作是传统文化的活化石,教师很难在短时间内掌握相应的内容,为此,我们可以尝试将非物质文化遗产传承人请到课堂,让他们更为直观地为高职生展示,这对提升育人效果有重要作用。在此基础上,我们可以结合艺术设计专业教学的特点,对专业教学中蕴含的传统文化元素展开更深层次探索,寻找一条更高效的传统文化与艺术设计专业融合路径。

(四) 优化艺术设计专业教学组织方法

从客观角度分析,我国当前的高职艺术设计专业教学仍存在很多问题,尤其是对传统文化元素的应用极为不足。另外,在教学方式上,高职艺术设计专业教学存在一定的方法滞后性,这样会对育人质量产生很大负面影响。因此,在开展艺术设计专业教学创新时,我们除了要深入分析教学内容中蕴含的传统文化元素,还应重视对教学方式的革新,积极摆脱以往育人思想的禁锢,在了解高职生需求的基础上进一步完善、优化教学形式,帮助高职生更好地理解、掌握所学知识。

在高职艺术设计专业教学中,教师并非是唯一的主导者,其职责更多地应放在引发高职生知识学习兴趣上,这对提升专业教学质量有重要作用。艺术设计专业本身对于创意极为关注,一个人的创意很容易就会枯竭,为此,我们可以尝试引入团队合作的方式教学,通过小组合作的形式让高职生更高效地学习知识。在将小组合作引入艺术设计专业教学前,我们应对高职生的知识储备、认知能力、兴趣倾向等展开分析,而后将其分为不同层次,保证每个小组中都含有不同层次的学生,这样方可使其在小组讨论中实现优势互补,提升小组合作学习效果。在完成分组后,我们可以结合艺术设计专业教学内容,为高职生提出一些思考问题,通过引导他们在组内讨论,帮助其实现思维的碰撞,进而促使其思维能力、沟通能力、分析能力进一步提升,提升育人效果。

四、总结

综上所述,若想提升传统文化渗透到高职艺术设计专业教学创新效果,我们可以从遵循表达性、传达性、艺术性原则;秉承创新为导向的育人理念;积极完善、丰富课程结构;优化艺术设计专业教学组织方法等层面入手分析,以此在无形中促使传统文化渗透到高职艺术设计专业教学创新质量提升到一个新的高度。

参考文献:

- [1] 李琼. 基于传统文化的高职艺术设计专业教学研究 [J]. 当代旅游 (高尔夫旅行), 2018 (10): 296.
- [2] 王金凤, 李争. 传统文化在艺术设计专业实践教学中的开发和利用 [J]. 文化创新比较研究, 2018, 2 (11): 86-87.