

艺术设计专业引入传统文化教育策略研究

钱为群

(珠海科技学院美术与设计学院, 广东 珠海 519040)

摘要: 传统文化中蕴含着丰富的文化底蕴与美学价值, 是几千年来中华民族积淀而来的瑰宝。现阶段, 随着国际竞争的加剧, 国家越来越重视传统文化的保护与传承, 为此国家还出台一系列的相关政策, 以推进传统文化的传承与发展。在艺术设计专业中引入传统文化教育, 不失为传统文化的一条新的创新发展途径, 同样, 传统文化的融入也丰富了艺术设计专业的教学内容与方式, 更有利于推动艺术设计教育领域的高质量发展。鉴于此, 本文简要概述传统文化融入艺术设计专业的意义, 分析当下艺术设计专业教学中存在的问题, 并在此基础上进一步提出具体的教学策略, 期望能为艺术设计专业引入传统文化提供有益参考。

关键词: 艺术设计; 传统文化; 教学策略

中华优秀传统文化内涵丰富, 其中包含了几千年以来中华民族的文化传统、民族精神等。在全球一体化发展的今天, 各国的思想文化交流变得更加密切, 且随着信息技术的迅速崛起, 这种思想文化交流变得更加频繁与简便。人人皆有可能受到他国文化的冲击, 在此环境中, 我国的传统文化受到了西方文化以及现代文化的冲击。为此, 要加快对传统文化的传承与创新, 走文化自信之路就显得十分必要。改革开放之初, 我国艺术设计教育体系几乎是仿照西方学校设计的, 但是随着时代的发展与变迁, 显而易见, 长久以来, 这种教学模式需要进行创新, 以适应中国艺术设计的发展需求, 培养新时期年轻一代的设计师。

一、中华传统优秀文化概述

中华优秀传统文化, 是历经几千年的风霜雨雪一路传承至今, 其具有深厚的文化内涵与哲学思想。中华优秀传统文化注重人与自然的和谐相处。传统文化中, 人与自然被视为一个整体, 人应该顺应自然规律与其和谐相处。这种观念在很多方面都有所体现。例如, 在我国古代的农耕文化中, 人们顺应季节的更替, 从事适时的农事活动以获丰收。中华优秀传统文化注重人与人之间的和谐相处, 强调社会和谐、家庭和睦、邻里友善, 这种观念体现人际交往、社交礼仪等方面。

同样, 中华优秀传统文化还强调追求知识与智慧, 鼓励人们不断地学习、探索, 注重修身养性。例如《大学》《论语》等中华古典文化经典书籍中强调修身养德, 倡导有智慧的人生态度与做学方法。中华优秀传统文化还追求伦理与道德。在传统文化中道德与伦理被视为人们行为准则的重要依据。其倡导的“忠诚”“孝顺”“仁爱”等价值理念, 强调人格与道德修养。在这种价值观的影响下, 人们尊重他人的权利、承担着社会责任等。

二、艺术设计专业引入传统文化教育的意义

(一) 促进民间艺术文化的传承

中国民间艺术形式是中华优秀文化的积淀成果, 是其一种物化形式。现阶段, 随着社会信息化与工业化转型的加快, 一些民间艺术面临着失传的危机。民间艺术文化是传统文化中的重要组成部分, 因此在艺术设计专业引入传统文化教育有利于激发学生对传统文化的热情, 有助于传统文化的传承与创新。同时, 在教学实践中, 教师将民间传统艺术元素融入当代设计有助于其适应时代发展, 促进其更新创新, 与时俱进。

(二) 符合时代设计发展趋势

设计师最终的设计成品, 不仅仅是单纯的一件物品。在设计过程中必然注入设计师的想法、情感、理念等。设计师通常在设计过程中, 在考虑到设计物品满足基本需求的同时, 还要追求更

高层次的精神需求。目前, 设计界的设计趋势正在呈现情感化、人性化、绿色化、在国际环境一体化发展形势下, 国人难免受到外国文化的冲击。因此将传统文化引入艺术设计专业教学, 有助于学生设计的产品更加本土化、民族化、多样化, 有助于唤醒更多国人对传统文化的热爱, 同样也有助于我国文化在世界范围内的传播与推广。

(三) 有利于弘扬民族优秀传统文化

现阶段, 世界发展呈现全球经济一体化发展趋势, 艺术设计是传播我国优秀传统文化的重要途径, 也是提高我国文化世界影响力的有力手段。这是对时代潮流发展的顺应也是新时期艺术设计专业转型发展的必由之路。设计产品不仅仅是专业技能的比拼, 还是文化内涵的较量。尽管, 朝向国际化风格的设计更有利于国内设计走向国际, 但是设计终究需要扎根民族文化土壤, 以传统文化为灵感源泉, 设计更富有文化内涵与魅力的作品, 创新并弘扬我国的优秀传统文化。

(四) 突破艺术设计教育程序化教学范式

传统教学模式下, 艺术设计教育面临着程序化、单一化的教学现象。出现此类现象原因, 一方面在于教育体制一定程度上的僵化与保守; 另一方面则是由于教学过程中, 教师没有将优秀实践案例和创作素材引入到教学之中, 教师在课堂上大都沿用已经反复使用过的教学素材。传统文化是艺术设计专业教学资源的宝库, 其涵盖传统艺术的方方面面, 教师从中任意选择契合教学内容的案例。同时, 学生也可根据自己的兴趣自由选择, 这不仅能够激发学生的学习热情, 还能提高课堂的活跃度, 进而提高艺术设计专业的整体教学质量。例如, 地处少数民族地区的学校, 教师在教授专业课时, 可以尝试将地方少数民族文化中的元素, 如图案、色彩、符号等作为案例素材, 为学生进行讲解并布置相应的实践作业。这种教学方式与传统授课模式不同, 其更具有趣味性、丰富性, 更能培养学生的文化素养, 提高课堂的教学效果。

三、艺术设计专业教学现状

(一) 过于侧重技能教育

高校对于艺术设计类专业教育存在的一项明显弊端是过于注重对学生专业技能的教育, 而忽视了对学生人文素养、民族精神、民俗文化等综合素质的培养。这种忽视可能会造成设计技术精湛的学生其设计作品内核薄弱, 缺乏内涵。总体来说, 高校艺术设计专业的人才培养目标与职业教育有所不同, 其教育本质是为了培养创新型人才, 培养学生的创新思维是高校的主要教学目的。因此, 学校的教学理念、教学方案以及现时代背景下教学改革的方向都应围绕培养学生创新能力、文化素养等综合素质的教学目

的展开,而非盲目的强化学生技能教育,使学生的设计作品空具皮囊,不具内涵。

(二)教学模式滞后

课堂教学是高校教育体系中的重要环节,在高校课堂教学中,占据主要教学地位的仍是填鸭式的教学方式。即尽管时代已经发生巨大转变,但部分教师依旧沿用传统的教学模式,艺术设计教学中虽然不仅有理论课程,还增加了实训课,但是其教学模式并没有产生根本性的转变。具体分析便是,部分教师在教学实践中只是按照教学大纲,照本宣科,教学模式趋于单一化、模式化;教学内容则只涉及理论知识与专业技能。在时代飞速发展的今天,传统的教学方式已然不适应,长此以往不仅教师会自身落后于时代,学生也会在这样的教学环境下逐渐降低学习热情,仅仅抱着完成学习任务的心态去学习,这不利于其未来的成长与发展。

(三)教学场地与设施有待完善

高校若想保障艺术设计专业学生的培养质量,不仅要重视课堂教学还要强化实践教育。而实践教育需要学校提供相应的教学场地与教学设施。目前,部分高校针对艺术设计专业的教学场地与设施还有待完善,尤其是综合类高校艺术设计专业。例如,有些高校能为艺术设计专业教学提供电脑实训室,而缺乏实践实训场地,阻碍了学生进行课外实践的机会。

四、艺术设计专业引入传统文化的接触策略

(一)加强顶层设计,优化培养方案

高校应当优化顶层设计,以市场为导向与时俱进地制定艺术设计专业的培养方案。为此,教学可以组织专业的教研团队展开调研,调研不仅要在学校内展开,还可拓展至艺术设计行业及企业或是优秀传统文化基地。在全面而充分的调研结果基础之上,掌握市场的需求与发展方向,有针对性将传统文化融入艺术设计专业课程体系中,提高课堂的教学效果。

在人才培养方案的制定过程中,教学团队需要组织研讨会,将学校的人才培养目标与文化素养、传统文化审美、非遗文化技艺等相结合,满足市场对高质量人才的需求,培养服务于地方文旅产业发展方向的专业人才。此外,培养方案的制定还要考虑到教学资源、教学手段以及市场发展趋势等,把握区域传统文化与教学内容的契合点,切实提升学生的文化素养,培养学生的文化自信,传承优秀的传统文化。

(二)创新教学模式,强化师资力量

传统的教学模式不利于学生的学习,也不利于传统文化在艺术设计课程中的融入,更不利于优秀传统文化的创新与发展。为此,高校应当创新教学方式,推进艺术设计教学与传统文化的深度融合。高校可从以下方面着手:其一,高校邀请传统手艺人进入校园,开设与传统艺术有关的课程;其二,整合地方传统文化资源,如非遗文化,开展非遗文化进校园的相关活动。无论是传统手工艺还是非遗文化,学校可组织专业的教学团队与民间艺人共同探索教学模式,为学生设计项目化课程,强化学生理论与实践相结合的能力。例如,专业教师可以让学生以地方的非遗文化项目为毕业设计选题,同时邀请非遗传承人进入校园为学生提供指导。

(三)深化产教融合,强化实践教学

产教融合有助于解决学校人才培养与企业用人需求相脱节的问题。针对艺术设计专业教学,学校可与社会文化创意类企业、非遗文化组织等展开合作,能够弥补学校资源不足的问题。具体而言,学校层面,要为教师和学生打造产教融合平台,将教师的科研成果与学生的学习成果与实践项目结合。这需要政府的鼎力

相助,即政府要大力支持学校教师加入一些民间组织进行学习和交流,如地方工艺美术协会、非遗文化学会等。师生层面,教师与学生要勇于创新,将传统文化融入设计作品中,大胆设计。此外,学校还可借助行业协会等团体组织,鼓励教师与学生的设计作品在外展出,推进艺术设计专业的教育与地域文化产业的对接。高校深化产教融合能够为传统文化的传承与发展注入新的思维与活力,从而更有效地推广中华优秀传统文化。

(四)革新教学理念,推广新的教学模式

随着我国教育改革的深入实施,艺术设计专业教学改革进程也迫在眉睫。将传统文化融入艺术设计专业是该专业改革创新的发展路径,也是提高艺术设计专业教学质量,传承与创新传统文化的关键举措。对此,一方面,专业教师在思想层面上要革新教育理念,积极探索中华优秀传统文化与现代艺术创新设计相结合的路径;另一方面,专业教师要在教学模式上积极探索新路径。例如,构建校内教师与传统艺人共同育人的教师团队;采用项目教学法、案例教学法等多元化的教学方式。多角度地将传统文化融入艺术设计专业教学中,并建立规范的示范性教学体系,有助于推动艺术设计专业整体教学水平的提升。同时,教学团队还要积极参与学界内传统文化的交流会,结合各方面的教学方式与手段,持续优化校内艺术设计专业教学模式,培养文化素养深厚的年轻一代设计师。

(五)拓宽教学资源,提升教学效果

长久以来,我国艺术设计专业教学受西方教学模式的影响甚深,传统艺术在教学中处于被忽视的地位。当下,国家对传统文化的传承日益重视,并相继出台相关政策大力支持传统文化的保护与发展。在此环境下,高校应意识到艺术类教学应当兼具民族化与国际化。中国艺术形式流传千年,在传统文化中占据重要地位。高校艺术设计教学获取教学资源的方式主要从书本中提炼、网络中查找或是文章中摄取。传统文化融入艺术设计教育的第一步就是要开阔学生的眼界,拓宽资源的获取渠道,从实践中直接获取。如此不仅能切身感受到传统文化的魅力,还能进一步深化对传统文化的理解。例如,《民间美术与学校教学》一书中提到在课堂教学中引入了民间美术,将剪纸、陶文化、苗族花鼓等与课堂教学进入融合,取得了良好的教学效果。学生可以依据传统文化中的元素进行二创,促进学生对专业知识与传统文化进一步的深入学习和理解。

五、结束语

总而言之,中华优秀传统文化是历经千年积淀下来的文化瑰宝,将其融入艺术设计专业教育中,符合新时代现代化设计人才的需求,有助于学生的个人成长,有助于传统文化的传承与发展。当然,传统文化教育与艺术设计专业教育的融合还有待进一步探索,期望通过相关教育工作者的不断研究与实践,能在提高学生知识素养与职业技能的同时,增强学生的民族文化自信与文化内涵,激发传统文化的生命力,向世界展现优秀的中华传统文化。

参考文献:

- [1] 杜欣桐. 新时代中国传统文化教育引入艺术设计专业的策略研究[J]. 艺术科技, 2021, 34(8): 245-246.
- [2] 冉春霞. 高校设计类专业艺术史课程思政实施路径[J]. 新课程教学: 电子版, 2022(18): 174-176.
- [3] 吴春华. 高校美术设计专业课程思政的教学实施路径研究[C]// 思政课建设与思想政治工作队伍发展研讨会论文集. 2023.