

文化传承视角下高职院校艺术设计教学研究

陈玉洁

东营科技职业学院

DOI:10.12238/jief.v5i3.6309

[摘要] 本文探讨艺术设计教育与文化传承的紧密关系,分析高职院校艺术设计专业教学中存在的问题,并提出融入文化传承的教学策略。论证了在教学中融入文化传承对于提升学生设计能力和文化素养的重要性。对于优化高职院校艺术设计专业教学体系,促进文化传承和创新能力的培养具有积极意义。

[关键词] 艺术设计教育; 文化传承; 高职院校; 教学策略

中图分类号: G423.1 **文献标识码:** A

Research on Art Design Teaching in Higher Vocational Colleges from the Perspective of Cultural Inheritance

Yujie Chen

Dongying Vocational College of Science and Technology

[Abstract] This paper discusses the close relationship between art design education and cultural inheritance, analyzes the problems existing in the teaching of art design majors in higher vocational colleges, and puts forward teaching strategies incorporating cultural inheritance. This paper demonstrates the importance of integrating cultural inheritance into teaching to improve students' design ability and cultural accomplishment. It has positive significance for optimizing the teaching system of art design major in higher vocational colleges and promoting the cultivation of cultural inheritance and innovation ability.

[Key words] art design education; cultural inheritance; higher vocational colleges; teaching strategy

艺术设计作为一门融合创造性与文化传承的学科,在当今社会扮演着不可忽视的角色。随着社会的发展,文化传承不仅是维系国家民族精神的纽带,也是培养学生审美情趣和独立思考能力的重要途径。

1 艺术设计教育与文化传承的关系

艺术设计教育与文化传承之间存在着紧密的关系。艺术设计既是一种创造性的表达方式,又是文化传统的传承和演变。在高职院校的艺术设计专业教育中,将文化传承融入教学,有助于培养学生更为深刻的文化理解、更具创新意识的设计能力。

首先,文化传承为艺术设计提供了丰富的素材与灵感。艺术设计作品的灵感往往来自于历史、传统和民俗文化。通过深入了解和传承文化,学生可以汲取源远流长的艺术元素,为自己的创作提供丰富的素材和灵感。例如,传统的民间工艺、民族服饰以及古代建筑等都可以成为创作的灵感来源,使设计作品更具独特性和深度。

其次,文化传承有助于培养学生的审美情趣和文化素养。艺术设计不仅仅是技术的堆砌,更需要有深厚的文化底蕴作为支撑。通过学习和传承文化,学生可以培养对美的敏感性和判断力,进而提升自己的审美情趣。同时,文化传承也有助于提升学生的

文化素养,使他们在创作过程中能够更好地融入文化内涵,使作品更具深度和内涵^[1]。

此外,融入文化传承的教学可以培养学生的创新思维。文化传承并不意味着简单的模仿和重复,而是在传统文化的基础上进行创新和延伸。通过将传统元素与现代设计相结合,学生可以培养出更具创新性的设计思维。这种创新并不是脱离传统,而是在传统的基础上寻找新的表达方式和创作思路,从而为传统文化注入新的活力。

2 高职院校艺术设计专业教学存在的问题

2.1 文化传承意识不强的问题

在高职院校艺术设计专业教学中,学生普遍存在文化传承意识不强的问题。这主要表现在学生对于传统文化的了解和认知较为肤浅,缺乏对于传统文化价值的深刻认识。学生在设计创作过程中常常忽略传统文化的启发,导致作品缺乏与文化传承相关的深度内涵。这也反映出了一些学生对于自身文化根基的缺乏自信,造成了对传统文化元素的规避。

2.2 教学内容脱离文化传统的现象

另一个问题是部分高职院校艺术设计专业教学内容存在脱离文化传统的现象。由于社会对于实际技能的强调,一些院校可

能过度注重技术培训,导致教学内容偏离了传统文化的基础。这使得学生在学习过程中难以领悟传统文化与设计之间的内在联系,进而在创作时缺乏对传统元素的运用能力。这种情况在某种程度上削弱了学生的设计作品的独特性,影响了作品的深度和思想内涵。

2.3 实践环节与文化遗产的融合问题

高职院校艺术设计专业注重实践环节的培养,然而实践环节与文化遗产之间的融合问题也是值得关注的。在实际操作中,一些实践项目可能更偏向于技能训练,而忽视了文化遗产的应用。学生在实践中缺乏将传统文化元素与设计创作相结合的经验,导致作品难以体现出对传统文化的敏感性和创新性。这种分离使得学生在实际应用中难以将理论知识与实际操作有机结合,影响了作品的质量和文化内涵。

3 文化遗产融入艺术设计教学的策略

3.1 增强文化遗产意识

3.1.1 开设文化遗产课程

在解决文化遗产意识不强的问题时,设计并引入专门的文化遗产课程是一个重要策略。该课程的目标是使学生深入了解本国的历史、传统文化和艺术底蕴。通过历史演变、文化起源以及传统艺术的发展,学生可以更全面地认知和感受传统文化的精髓,从而建立起对文化遗产的强烈意识。在课程中,可以通过多媒体展示、研讨讲座等方式,为学生呈现丰富的文化素材,让他们从不同角度了解传统文化的价值。同时,通过阅读经典文献、参观博物馆等活动,能够使学生更加亲近传统文化,培养他们的文化认同感和自豪感。这样的课程设置将为学生提供全面的文化遗产教育,使他们在艺术设计领域中更加注重传统文化的融入。

3.1.2 举办文化讲座与展览

为了解决文化遗产问题,学校可以邀请专家学者进行针对传统文化的讲座,旨在介绍其价值、演变和影响。这些讲座能够将传统文化的重要性深入浅出地传达给学生,帮助他们认识到传统文化在艺术设计中的重要地位。此外,组织相关的艺术展览也是一种有效的策略,让学生近距离接触传统艺术作品和文化元素。通过观赏真实的艺术品,学生能够更直观地感受传统文化的艺术表现形式,激发他们对于传统文化的兴趣^[2]。同时,这些展览也为学生提供了创作灵感和借鉴的机会,促进他们将传统文化元素融入自己的设计中。综合而言,举办文化讲座与展览能够让学生从不同角度更好地认知传统文化的内涵,激发他们对传统文化的学习兴趣和认同感。

3.1.3 鼓励实地考察

实地考察作为增强学生文化遗产意识的核心策略之一,为学生提供了亲身体验传统文化的机会。通过组织学生参观传统建筑、博物馆以及工艺坊等具有文化遗产价值的场所,学生能够在现实场景中感受历史的沉淀和文化的传承。在这个过程中,他们不仅能够看到实际的艺术品和文化遗产,还能够通过与导游、专家互动的方式深入了解这些文化元素的历史渊源、演变

过程以及其在当代社会中的价值。例如,在参观古代建筑时,学生可以亲眼目睹不同历史时期的建筑风格和设计理念,通过观察建筑的构造、装饰和布局,他们能够更深刻地理解当时的文化背景和价值观。而在博物馆中,学生可以近距离欣赏古代艺术品、手工艺品以及历史文物,通过对这些物品的细致观察,他们能够感受到传统文化的审美情趣和表达方式。通过实地考察,学生能够以亲身经历深刻感知传统文化的内涵,从而更加深入地理解文化遗产的重要性。他们能够将书本上的知识与实际观察相结合,形成更为立体和丰富的认知。实地考察不仅是知识的获取,更是情感的体验,能够在学生心中埋下对传统文化的浓厚兴趣,激发他们对于文化遗产的热爱与关注。

3.1.4 融入跨学科教学

将文化遗产融入跨学科教学,是培养学生深刻的文化遗产意识的另一重要途径。通过在不同领域的课程中渗透传统文化元素,学生能够从多个角度认识文化的内涵和重要性。这种交叉学科的教学方法能够更全面地激发学生的兴趣,使他们更好地领悟文化遗产的深远意义。例如,在与历史学科的跨学科教学中,学生不仅可以了解历史事件和背景,还能够分析历史对于传统文化的塑造和影响。在人类学课程中,学生可以研究不同文化之间的差异和相通之处,从而更好地认知自己国家的传统文化在全球文化中的地位。而在哲学课程中,学生可以探讨文化价值观的演变和影响,思考传统文化对于人类思想和生活方式的意义。通过跨学科教学,学生将能够从不同学科的视角来审视传统文化,从而形成更为深刻的理解。这种综合性的认知有助于打破学科之间的界限,促使学生形成更全面、更立体的文化遗产意识,认识到文化遗产的重要性远不止于艺术设计领域,更是一个涉及到整个社会和人类发展的重要议题。

3.2 教学内容融入文化元素

3.2.1 设计案例分析

在教学过程中,引入经典传统艺术作品的案例分析,是将传统文化元素具体呈现给学生的有效方式。通过选取来自绘画、雕塑、建筑等多领域的经典作品,学生可以从不同角度深入分析这些作品中所蕴含的文化内涵、符号和象征。例如,在绘画作品中,学生可以剖析画面中的人物、背景以及细节,探究其中所体现的传统价值观和社会观念^[3]。通过对作品的深入分析,学生可以更好地理解传统文化如何影响和塑造艺术设计的表现方式,从而加深他们对文化遗产的认知。

3.2.2 设计任务设置

在课程设计中融入传统文化元素,通过制定相关设计任务,将学生引导到探索传统文化与艺术设计的融合点。设计作品的主题和内容将与传统文化紧密相关,要求学生在设计中融入传统元素,如传统图案、古老的色彩搭配或文化符号。例如,要求学生设计一个传统节日的宣传海报,要求海报不仅要突显节日氛围,还要通过图案和色彩表现节日的传统文化内涵。这样的任务设计能够激发学生主动去探索传统文化,培养他们将传统元素与设计创作相结合的能力,提高他们的文化遗产意识。

3.2.3项目导向式教学

通过引入具有传统文化背景的设计项目,学生可以在实际操作中深刻感受传统文化与设计的融合。例如,设计一个传统文化主题的展览布置,要求学生考虑如何通过布局、陈列和装饰来展现传统文化的特点。又或者让学生设计文化节庆海报,要求海报不仅要具有视觉冲击力,还要传达节庆的文化寓意。通过这些项目,学生将直接参与将传统元素应用于实际设计中,从而更深刻地理解传统文化与艺术设计的联系,同时提升他们的设计技能。

3.3实践环节与文化遗产的融合

3.3.1多元化实践项目

为了将文化遗产融入实际操作,设计多元化的实践项目是一种有效策略。学校可以在实践环节中设计多样化的项目,要求学生结合传统文化元素进行创作。例如,要求学生设计民族服饰,这不仅需要他们了解传统服饰的特点,还需要在设计中体现出对传统文化的尊重和理解。又或者,要求学生制作古代建筑模型,这将要求他们深入研究古代建筑的结构、风格和功能,从而将传统文化融入到实际创作中。这些实践项目能够使学生在创作过程中更深入地感受传统文化的魅力,提高他们的文化遗产意识。

3.3.2文化创意工作坊

设立文化创意工作坊是将学生与传统工艺结合的创新方式。通过与传统工艺师傅合作,学生可以亲身体验传统工艺技艺的传承过程。例如,可以邀请陶艺大师、刺绣专家等传统工艺师傅来校内进行工作坊,让学生亲手体验制作陶器或绣花,从中感受传统工艺的魅力。这种实践方式不仅能够将学生融入到传统文化传承中,还能够激发他们对传统工艺的兴趣和热爱,促进传统工艺的传承与创新。

3.3.3校外社会实践

引导学生参与校外社会实践是将传统文化融入现实生活的一种高效途径。通过参与各种社会文化活动,学生能够更亲身地体验和感受传统文化在当代社会中的存在与影响。

首先,学生可以参与传统节日的庆祝活动。例如,在春节期间,学生可以参与庙会、花灯展、舞龙舞狮等传统活动,亲身感受传统文化庆祝的氛围和习俗。通过参与这些活动,学生不仅能够领略传统文化的独特魅力,还能够深刻体验传统价值观和情感的表达方式。其次,学生可以参观文化展览和艺术展示。现代社会中,许多文化机构举办着涵盖传统文化的展览和活动。通过

参观这些展览,学生可以了解传统文化在当代社会中的现实意义和表现形式^[4]。他们可以欣赏到当代艺术家如何融入传统元素,创造出融合传统与现代的艺术作品。这种实践能够帮助学生理解传统文化的延续与变革,使他们更好地认知传统文化在当代社会中的独特价值。通过校外社会实践,学生能够在现实环境中感受传统文化的深远影响,从而更好地理解其价值与意义。参与传统节日庆祝和文化展览,让学生亲身感受到传统文化与现代社会的融合,增强他们的文化遗产意识。这些实践不仅使学生的学习更具现实意义,也为他们在未来的艺术设计实践中提供了更多灵感和创新思路。因此,校外社会实践是培养学生深刻文化遗产意识的必要手段之一。

4 结语

通过开设专门的文化遗产课程、举办文化讲座与展览,以及引导学生参与校外社会实践等策略,高职院校艺术设计专业教学可以更有效地将文化遗产融入教学中。这些策略不仅有助于提升学生的文化遗产意识,也能够培养他们对传统文化的认同感和兴趣。通过深入了解历史、传统文化和艺术底蕴,学生能够更全面地认知传统文化的精髓,并将其融入到艺术设计创作中。从设计案例分析、多元化实践项目到校外社会实践,每个策略都为学生提供了不同的途径,让他们更亲身地体验传统文化的影响和价值。通过这些努力,高职院校艺术设计专业将培养出更具有文化遗产意识的人才,为传统文化的传承与创新作出贡献,也为艺术设计领域注入了更丰富的创意和活力。

[参考文献]

[1]朱慧敏.文化遗产视角下高职院校艺术设计专业教学研究[J].大观,2022,(09):118-120.

[2]方岩.文化遗产视角下高职院校艺术设计专业教学研究[J].教师,2021,(14):111-112.

[3]席彬.工匠精神视域下高职院校非物质文化遗产传承路径构建——以江苏联合职业技术学院徐州经贸分院艺术设计专业为例[J].江苏教育研究,2020,(12):24-26.

[4]杨雪梅.地方文化遗产视角下高职艺术设计专业创新教育探析——内江职业技术学院艺术设计专业(夏布艺术方向)为个案[J].乐山师范学院学报,2014,29(05):123-127.

作者简介:

陈玉洁(1996--),女,汉族,山东利津人,硕士研究生,东营科技职业学院,研究方向:艺术设计专业。