

优秀中华文化融入高职艺术设计课程现状研究

彭云 刘赛英

湖南软件职业技术大学

DOI:10.12238/mef.v5i4.5230

[摘要] 本文从中华优秀传统文化的内涵出发,总结了中华优秀传统文化在高职艺术设计课堂教学中的存在方式以及中华优秀传统文化融入高职艺术设计课堂的现状,并在此基础上提炼了相关问题对学生、教师展开了问卷调查,以期促进中华优秀传统文化与高职艺术设计课程的深度融合,实现中华优秀传统文化的传承。

[关键词] 中华优秀传统文化; 高职; 艺术设计; 教学

中图分类号: G712

文献标识码: A

Research on the Current Situation of the Integration of Excellent Chinese Culture into Higher Vocational Art Design Courses

PENG Yun, LIU Saiying

Hunan Software Vocational and Technical University

[Abstract] Starting from the connotation of excellent Chinese culture, this paper summarizes the existing mode of excellent Chinese culture in higher vocational art design classroom teaching and the current situation of excellent Chinese culture integrating into higher vocational art design classroom. On this basis, it refines relevant problems and carries out a questionnaire survey on students and teachers, in order to promote the deep integration of excellent Chinese culture into higher vocational art design courses and realize the inheritance of excellent Chinese culture.

[Key words] excellent Chinese culture; higher vocational colleges; art design; teaching

中华优秀传统文化无论是从思想层面还是物质艺术层面,都是艺术设计领域的丰富宝藏,中华优秀传统文化融入艺术设计领域已成为当代艺术教育发展的重要趋势。在西方设计理论的基础上进行本土化的改良与融合,在我国艺术设计学科中呈现出一股独特而有魅力的发展势头。因此研究如何以中华优秀传统文化丰富高职艺术设计专业课堂教学具有重要意义,要在专业课课堂中渗透中华优秀传统文化,提升设计类专业课的内涵与层次,形成有中国特色的职业教育艺术设计课堂教学理论体系。

1 中华优秀传统文化的内涵

古人云“以文德教化天下”,说的就是通过文化的熏陶影响自己的行为,并通过生产活动的实践创新来完成文化传播的过程。中华文化源远流长,虽演变的进程从未停步,但核心内涵却始终保持着一脉相承,那就是追求美好和谐。从狭隘上来理解中华优秀传统文化,我们各个民族的民俗、语言文字、艺术以及一切丰富的精神产物都属于我们的中华优秀传统文化。从广义上来说中华优秀传统文化,中华五千年以来古代各个时期文明所传承下来的传统文化、近代以来所形成的现代文化、革命文化、中国特色社会主义文化。这些都是我国丰富的精神文明财富,是需要

一代代传承的文化精髓,也是我们的民族繁荣昌盛的底气所在。

2 中华优秀传统文化在高职艺术设计课堂教学中的存在方式

2.1 专业课教材

中华优秀传统文化在高职艺术设计课堂教学中最好的呈现方式之一就是与教材的完美结合。不仅可以给教师授课带来系统的指导,也有利于学生温故知新。由于职业教育的导向性,在各版的专业课教材中,中华优秀传统文化基本是处于缺失状态。因此,各大院校积极开发校本教材,根据本校本专业的特点,由本校教师进行教材订制工作。这一部分的工作正处于循序渐进的推进过程中,相信在不久的将来,通过校本教材的使用,将提高教师将中华优秀传统文化融入课堂教学的有效性。

2.2 其他教学因素

高职教育是以实用性为主导进行教学内容的安排,但时代赋予了职业教育更高的要求 and 使命,专业课教材中中华优秀传统文化是影响学生人文素养的显性存在,在具体的课堂教学内容中,也可以通过教师的精心编排而蕴含许多隐性的中华优秀传统文化教育内容。如教师进行课堂教学前的积极备课,在趣味性、互动

性、课堂效率上下功夫,体现教师“匠心”。学生养成课前自觉预习学习内容,课后积极练习的好习惯,良好的学习态度和积极向上的学习热忱能为学生的职业生涯提供强大的保障。课程实践中的内容安排应积极与社会实践挂钩,如制作公益海报,公益短片等等,并投放到网络平台。在实践的过程中不仅能加深对中华优秀传统文化的理解,同时也是将美好和谐的种子进行传播的一次契机。

3 中华优秀传统文化融入高职艺术设计课堂的现状

目前,国内对中华优秀传统文化融入高职艺术设计课程的研究主要体现在以下方面:

3.1 文化资源选择方面

以中华优秀传统文化为基础,研究内容主要集中在普通高等学校的各个艺术设计专业,对匹配各专业需求的文化资源进行挖掘,如在高职艺术设计实践中引入合适的非物质文化遗产,引导学生了解和传承中华优秀传统文化。在地方典型的非物质文化遗产方面,结合当地本土文化特色进行传承与创新,激发学生设计灵感,给传统文化注入新鲜活力,为本土文化实现产能转换提供思路和发展方向,以促进本土实用性人才、地方文化创意产业的培养和孵化。在民俗文化方面,以民俗主题、文化主题设计图案构成作品,深入研究传统文化的精髓,培养学生积极参与传统文化的传承与保护工作,弘扬中国传统文化。在民族传统文化方面,利用优质的民族传统手工艺资源,融入高职院校艺术设计专业课程教学实践中,既可以更好地对传统手工艺进行活态传承,又可以帮助学生拓宽眼界,提高地区职业院校的教学发展水平。

3.2 文化融入艺术设计教育的有效策略方面

课程选择上,将中华优秀传统文化融入专业核心课、方向课、实施平台、技能训练中是基本的选择,但也有学校尝试以通识课程为核心融入中华优秀传统文化资源,例如公共选修课、专业平台课、专业选修课等。资源整合上,整合社会公共资源,例如博物馆、美术馆、文化馆、图书馆等公共文化场所,并联合企业进行人才培养,举办设计成果展览,扩大社会影响。有些学校尝试借助本土的非遗传承人和工艺大师构建特色教学,并取得了良好的成效。教学实践上,许多教师对教学方法做出了丰富的研究和探索,如构建“体验式”教学模式,设立实验教学中心,打造中华优秀传统文化校园,营造“沉浸式”的文化体验,加强学生对文化艺术的认识,深入开展中华优秀传统文化的设计实践课程等。

3.3 中华优秀传统文化融入艺术设计教育存在的问题方面

中华优秀传统文化元素在艺术设计中的应用需要设计者本身具有扎实的文化素养,只有抓住文化精髓的设计,才能与中华文化的精神相契合。市场上目前流行的“国潮”风,不乏有很多粗制滥造,模式化的设计形式,单纯的套用和模仿,暴露了很多设计师和学生对于中华优秀传统文化的理解,流于表面,无法传达出文化的内涵与民族审美的意蕴。教师和学生都需提升自身的文化素养,只有这样,设计作品才能更加富于生命力,民族

韵味才能引人入胜。另外,各地本土的文化资源都可以被课堂所吸收利用,通过对本土化的文化资源进行近距离接触与互动体验,比纸上谈兵更为直观且有效。

综上所述,高职院校在对中华优秀传统文化融入艺术设计教育的探索是丰富且颇有成效的,通过对前人的探索经验的分析,我们可以总结出一些有待提高和改善的方面:(1)中华优秀传统文化在教学中如何融入,融入内容等方面都有着许多精心的设计与实践,但是从学生的角度展开详细调查分析的较少。(2)对于如何传承和发扬中华优秀传统文化的具体行动做出了许多积极的尝试,但对于实践中所产生的矛盾及矛盾的解决较少关注。(3)针对文化融入艺术设计教育多是从教学模式、教育理念等宏观角度出发,较少提出具体的、易借鉴推广的实践模式。随着我国要实现高职院校的进一步深入发展,职业教育人才培养实现质的飞跃,优秀中华文化在高职教育中的传承研究就显得尤为必要。

4 中华优秀传统文化融入高职艺术设计课堂教学现状调查及分析

为了更深入了解中华优秀传统文化在高职艺术设计课程中的应用现状,笔者进行了问卷调查,经过对数据的整理,将得到的信息进行归纳并加以分析。

4.1 现状调查

对本学院300名学生进行问卷调查,其中大一、大二、大三学生各100人,涉及专业有动漫设计与制作、室内设计与制作、广告设计与制作等。

4.1.1 关于高职艺术设计专业学生对中华优秀传统文化素养的调查

表1 是否喜欢/热衷中华优秀传统文化

选项	喜欢	一般	不知道	不喜欢
所占比例	20.8%	73.6%	5.1%	0.5%

表2 举例你所知道的中华优秀传统文化

数量	10个以上	5~9个	5个以下
所占比例	3%	24%	73%

表3 对中华优秀传统文化价值的认同

选项	价值很大	有	无所谓	没有
所占比例	85.3%	11%	3%	0.7%

表4 对专业课程中融入中华优秀传统文化的态度

选项	非常支持	支持	中立	反对
所占比例	20.1%	28.3%	47%	4.6%

4.1.2 高职艺术设计专业学生对中华优秀传统文化认知来源的调查

表5 你接触中华优秀传统文化知识的来源有哪些

选项	网络媒体	电视广播	报刊书籍	学校教育	其它途径
所占比例	40.7%	7.1%	0.2%	51%	1%

表 6 专业课教学活动中是否涉及中华优秀传统文化的知识

选项	经常	偶尔	一点也没有
所占比例	2.8%	85.6%	11.6%

表 7 学校是否经常举行你感兴趣的中华优秀传统文化活动

选项	经常	偶尔	几乎没有
所占比例	18.0%	16.6%	65.4%

表 8 学习中华优秀传统文化是否影响到你的专业课程学习

选项	不影响	无所谓	影响
所占比例	50.4%	29.4%	20.2%

4.1.3对高职教师在专业课程中融入中华优秀传统文化的调查

表 9 专业课教学活动中是否涉及中华优秀传统文化的知识

选项	经常	偶尔	一点也没有
所占比例	55.6%	42.4%	2%

表10 高职教师在专业课程中融入中华优秀传统文化的难度

选项	高难度	一般	无难度
所占比例	50.4%	44.6%	5%

4.2结果分析

通过表1、表2调查结果显示，高职艺术设计专业学生对于中华优秀传统文化的魅力非常肯定，认同学习和传承中华优秀传统文化。但从表3、表6、表8的问卷调查来看，理论知识容易学习和了解，融入专业课实践，学生的接受度还是存在一定的难点。表4的数据结果表明，学生所吸纳的知识虽广泛，但却趋于表层化。从表5、表7的调查过程及结果来看，学校教育 与网络媒体对学生产生的教育影响不分伯仲。由于职业教育的导向性，学校针对中华优秀传统文化的专题教育活动虽固定存在，但缺乏创新与活力，在学生群体中更趋于一种程式化的存在。网络媒体对于高职学生的思想观念和思维的发散性具有较大影响力，但缺乏优秀的创作者和有深度的作品。因此学生对于中华优秀传统文化的理解趋于碎片化，比较抽象，并认为与自己现实生活缺乏实际联系。在表9、表10的调查过程中，众多教师反映职业教育体系长期以来侧重对技能熟练度的练

习，中华优秀传统文化的融入增加了一定的教学难度，亦或学校的硬性要求在专业课中融入思政，教师的应付式融入也让一些教师止步不前。

从以上分析可以得出，一个良好的中华优秀传统文化传播的氛围需要教师、学生、学校以及社会的共同努力来营造。一部分人正在努力推动中华优秀传统文化的传播与传承，但学习现状还是难点重重，任重而道远。

5 结语

中华优秀传统文化代表着中华民族思维方式，体现着中华民族的精神文明，是中华民族脊梁骨。现代设计教育始于包豪斯，给世界艺术设计带来优秀的设计思维。但随着时代的发展和社会经济的繁荣，人们对于新的设计形式渴望愈渐强烈。因此，高职院校的艺术设计专业课程应在现代设计理论的基础上，将 中华优秀传统文化融入其中，以科学的教学方式将中华优秀传统文化贯穿于课堂，优化高职院校艺术设计课堂教学，促进教育资源与 文化资源的有效结合，构建中华民族的特色设计语言，从而实现中华优秀传统文化的创新性转化和中国当代艺术设计的创造性发展。

基金项目：

2021年度湖南省职教高地建设理论与实践研究课题“优秀传统文化融入高职艺术设计教育的策略研究”（编号：ZJGD2021302）阶段性研究成果。

[参考文献]

[1]刘艳菲.中华优秀传统文化融入中学语文课堂教学研究[D].江西师范大学,2017.
[2]张犁,程甘霖,苏静.中华优秀传统文化在艺术设计教育中的应用[J].陕西教育(高教),2020(08):76-77.
[3]郭翊.中华优秀传统文化融入高中《文化生活》课堂教学研究[D].赣南师范大学,2016.

作者简介：

彭云（1981-），男，汉族，湖南湘潭人，副教授，本科，研究方向：艺术设计。