

艺术设计课程与中华优秀传统文化的融合探究

陈杰

广州工商学院美术学院

DOI:10.12238/er.v4i8.4130

[摘要] 中国是世界上文明古国之一,其历史悠久,文化源远流长,孕育着优秀的传统文化,在这些传统文化里蕴含着丰富的艺术设计思想,这些艺术设计思想对现代艺术设计具有非常重要的启发作用。推陈出新、古为今用传统文化思想,可以为当代艺术设计注入新的活力和升级,丰富艺术设计内涵,设计更多高品质、优秀的艺术作品。文章从传统文化中艺术设计思想展开分析,明晰中国传统艺术设计思想,与当代艺术设计有机融合,让传统文化思想与艺术完美结合,让艺术设计有语言、有思想,提升艺术作品的文化感、艺术感。

[关键词] 传统文化元素; 高等院校; 艺术设计课程

中图分类号: G311 **文献标识码:** A

Research on the Integration of Art Design Course and Chinese Excellent Traditional Culture

CHEN Jie

Academy Of Art, Guangzhou College of Technology and Business

[Abstract] China is one of the ancient civilizations in the world, with a long history and a long culture, which is pregnant with excellent traditional culture. In these traditional cultures, there are rich artistic design ideas, which have a very important enlightening effect on modern art design. The traditional cultural thought of bringing forth the new and making the past serve the present can inject new vitality and upgrade into contemporary art design, enrich the connotation of art design, and design more high-quality and excellent art works. This paper analyzes the art design thought in traditional culture, clarifies the Chinese traditional art design thought, organically integrates with contemporary art design, perfectly combines traditional culture thought with art, makes art design have language and thought, and enhances the cultural and artistic sense of art works.

[Key words] traditional cultural elements; colleges and universities; art design course

引言

文化具有多样性和复杂性,传统文化的三个来源是儒释道,其中儒学是最正统的。在培养高等院校艺术设计人才的新时代,应该有一种尊重传统、感恩生活的现代人文关怀。当代中国文化最重要的是文化品格,只有在艺术教育过程中保持对人文经典的敬畏之心,才能回归传统和创新传统。艺术是文化的还原,真理是经典的真理。这是中国艺术家现在必须做的“主张”。艺术需要保护文化灵魂并回归艺术灵魂。本质上,艺术必须“技进乎道”“文以载道”。在艺术创作中,人能重返天真与激情,让手变得聪明和让思想变得纯洁。在艺术创作时,人们

可以感受到灵魂的高贵和尊严,却找不到灵魂的边界。艺术是一种探索和实验,而这种实验需要感性和理性,并且更需要信念的支撑。现代人文精神是将“技”推向“艺”再进而推向“道”。

1 中国传统艺术设计思想

1.1 天人合一思想

天人合一是有代表性的中国传统文化内容,是儒家思想,强调人与自然和谐共处,思想观念和精神层面的鲜明特点。世界文化体系中,没有任何系统文化,人与自然,曾经发生过像中国古代一样的亲和关系。人与自然和谐的关系,即为天人合一理念,形成了独特的思想观念体系,具有丰富的中国文化精神特质。如,

在室内设计中的人性化设计理念,主要是坚持以人为本,满足人们的物质、精神和心理需要的艺术设计。通过释放人性,满足人性,丰富情感,实现人物和谐共处。这一思想在艺术设计中应用,很多设计师将其看作是最契合可持续发展需要的思想,坚持以人为本,核心目标是为了满足人们精神、情感需求,促进人们身心健康发展。所以,人性化设计,是艺术设计的追求方向,也是设计师普遍追求的目标。

1.2 韵味

韵味思想,寓意为雅致含蓄意味,强调含蓄、内蕴,内蕴丰富,可以反复揣摩、咀嚼和感受。中国传统文化传承至今,历

来关注韵味特点,追求韵味形式,神似形不似之感。如2006年建成的苏州博物馆,可以看作是一项艺术品,正是凝聚了江南水乡韵味的现代建筑物,实现中国传统文化元素和现代建筑有机融合,建筑物整体布局设计中,巧妙的运用水面将周边世界文化遗产拙政园和文物保护单位贯通在一起,成为一种传统建筑风格的现代版延伸、诠释。很多参观过苏州博物馆的人,都有一种越看越有意蕴的感觉,从内心深处获得震撼,不难看出艺术设计中韵味感重要性。

1.3 中规中矩思想

中国文化博大精深,就源远流长的汉字文化,蕴含着丰富的艺术设计思想及其为人处世之道。汉子书写必须中规中矩,书写要规范,横撇竖拉,弯钩提点,笔笔到位,字字写的方方正正。即使在行草的书法艺术里,运笔也要挥洒自如,飘逸秀秀,寻其书写之道也是有据可查,汉字在书法中也有宗系可查,譬如颜体、宋体、柳体等,在这些汉字书法的艺术里,其规范、协调、空间感十足的艺术思想活灵活现的蕴含其中。而在具体的艺术设计里,融入这些艺术思想,对于设计发展及其作品的研发出品意义重大,也符合中国人的艺术审美情趣。

2 传统文化元素在高校艺术设计课程中的应用

2.1 传统文化元素在展示视觉设计中的应用

教师将传统文化元素渗透到艺术设计课程的过程中,可以先从展示视觉设计入手,让学生了解展示视觉设计如何融入传统文化元素。展示空间作为人们活动的主要场所,也是展示区域招待客人的重要地点,人员流动较为频繁。除此之外,绝大多数的参展者会通过展厅中所摆放的装饰以及物品,了解展馆设计的审美以及兴趣爱好,参展者还可以通过观察展厅内物品的摆放以及风格,了解展厅视觉设计的思想中心。因此,教师应引导学生在进行展示视觉设计时,在

其中添加含有传统文化元素的内容,以此提高展示视觉设计的美观度以及审美感。例如教师带领学生进行展示视觉设计时,可以引导学生将儒家思想作为主要结合的元素,将多种富含文化气息的字画悬挂在展厅中,并将整体空间设计为简单、朴实的风格,让参展者进入空间就能感受到主人不爱张扬的性格以及内敛的文化修养。通过此种教学方式,能够使学生感受到传统文化元素对于艺术设计的重要性,并让学生掌握一定的设计技巧以及设计方法,提高学生的设计水平。

2.2 传统文化元素在现代家具设计中的应用

应用型本科高校艺术设计课程中,也包含室内设计等方面的内容,家具作为室内设计中的重要内容,教师可以在讲述这一教学内容的过程中渗透传统文化元素。教师在带领学生进行艺术设计时需要引导学生深入分析中国传统文化元素,并从中找到自己所需的内容,巧妙地将此元素融入到实际设计工作中,进而让家具作品蕴含浓厚的文化气息,通过家具展现中国传统文化的实际内涵。中国道家强调自然、和谐、统一,设计师需要重视自然的、天然的相关元素,通过掌握中国传统文化元素的内容,从自然生态环境的角度观看事物。因此,教师应将这一观念传递给学生,让学生懂得传统文化元素对于设计的重要意义,进而使学生学会自主观察生活中的事物,让其体会到自然界中的设计元素以及风格理念,拥有属于自己的造型搭配、色彩搭配以及纹理走向设计风格,使学生耳目一新,设计出更多富含原始自然气息的作品。

2.3 传统文化元素在课程体系构建中的应用

为了培养出高素质、高水平的应用型本科高校艺术设计人才,本科高校应当对目前所处的文化环境进行分析,注重发展当地具有特色的传统文化,以此保障我国优秀的传统文化能够得到继承与弘扬。首先,由于不同设计专业学生的

学习情况有所不同。因此,教师可以将传统文化元素学习当作选修课,满足学生的多种学习需求以及兴趣爱好,让其根据自己的喜好灵活选择所学课程,进而全身心投入到课程学习中,获取到更多的艺术设计知识。同时,教师的教学应当以知识传授为主,并更为细致地对传统文化进行分析,为学生讲解中国传统文化的内涵。通过教师不断的知识讲解,学生能够逐渐形成对于传统文化的基础认知,从而衍生出属于自己的独特想法。在条件允许的情况下,教师还可以开展定期的学术讨论工作,内化课堂所学知识,在相互探讨的过程中,使学生形成更深层次的思考,进而激发创造力以及想象力,使其产生创作灵感。在完成实地考察工作之后,让学生回到校园中,将自己整个考察的过程记录下来,并采取报告或者是论文的形式进行呈现,使学生从内心深处懂得传统文化元素在课堂教学中应用的意义。

3 结语

综上所述,我国的传统文化历史传承悠久,在长期的艺术设计发展中,积累了丰富的经验,对于当代艺术设计具有一定借鉴和创新作用。这就需要设计师明确设计方向,在传统文化继承和发扬基础上,为当代设计注入新的生机和活力,丰富设计内涵,设计更符合当代人们审美需求的艺术作品。

[基金项目]

广州工商学院视觉传达设计专业四个一“课程思政”建设项目(编号KCSZ202007)。

[参考文献]

- [1]王昕.传统文化教育对艺术设计的重要性[J].中国科教创新导刊,2007(14):1.
- [2]何佳.试析如何在高校设计教育中加强传统文化教育[J].中国科教创新导刊,2008(36):203
- [3]李红超.大学美育与优秀传统文化相结合的教学研究——以艺术设计课程为例[J].艺术教育,2021(06):276-279.