

传统文化融入艺术设计专业项目课程的研究与实践

吴 颖

(武汉职业技术学院 艺术设计学院,湖北 武汉 430074)

摘 要:文化具有多样性和复杂性,传统文化的三个来源儒释道,其中儒学是最正统的。在培养高职艺术设计人才的新时代,对高职人才培养应该有一种尊重传统、感恩生活和对自然的现代人文关怀。同时增强学生对国家的文化自信,展现社会主义核心价值观。在《交互多媒体设计》项目课程中研究了传统文化对项目课程的意义,探索实践方法,形成课程成效,为传统文化融入高职艺术课程改革提供参考。

关键字:传统文化;艺术设计专业;课程

中图分类号: J50-4;G642

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2020) 06-0036-05

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。在培养高职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”。

一、传统文化融入艺术设计专业项目课程的意义

(一)传统文化对艺术设计的意义:激发学生

传统文化的敬畏之心、弘扬文化自信

当前艺术人才培养的高度必须从人类文化和科学的战略思维出发, 并通过对传统文化的生命和敬畏感来实现个人的崇高理想。^[1]这种个人经历使人们重新关注生活,自由和尊严,并恢复了人类感情的内在品质。高度的科学理性和现代艺术精神是道德和人文理想的最高境界。

古人“极饰反素”,颜色是无色的,是最高艺术水平。“丹漆不文,白玉不雕,宝玉不饰”。艺术创作亦如此,因它的本质是“达其情性,形其哀乐”,不必违背自然之趣去过分雕饰。抒发天然意会与巧妙创造形式美,将表现主义与形式主义这两个当代艺术哲学的分野糅合到一块,既注意将自己真实情感表现出来,又着意表现形式感。“表现”在于用笔的随意性,而“形式”又具备很高的理性。

中国诗书画的经典力量在于反映时代、感悟生活、感知民生。时代精神是一个时代人民群众在文明活动中所体现出来的精神风貌与人文情愫,作品的

收稿日期:2020-09-20

作者简介:吴颖(1977-),女,湖北武汉人,武汉职业技术学院艺术设计学院副教授,研究方向:媒体技术教育。

时代性是经典力作的试金石。

艺术思想是根本的，只有具备“思想的高度”，“美”才显出其改造审美、品位、人格的巨大威力。

《说文解字》称：“文，错画也，象交文。”“文”的本义，系指各色交错的纹理，有文饰、文章之义。“化”本义为变易、生成、造化，其引申为改造、教化、培育等。中国的传统文化大抵有三个来源，一个是儒家，一个是道家，一个是佛家。在这三个来源中，儒家又是最正统的，从传统文化中汲取设计的营养，用温情和敬意学习本国文化。艺术设计的发展道路要建立在是对传统文化的继承之上，只有加入中国传统文化的设计才具有设计内涵。所谓“形而上者谓之道，形而下者谓之器”也是这个道理。这里“形而上”即指无形之道，有规律、准则的意思，属于哲学范畴。“形而下”即指有形之器，指具体的事物和名物制度，有技术运用、工巧制作层面的含义。

（二）传统文化对人才培养的意义：培育工匠精神，注重自身道德素质

《大学》里开篇讲到：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”在培养学生的时候，我们不仅要注意培养的他们的“技”，更要培养他们的“道”。通过学习传统文化懂得如何做人，把道德看的比学问重要。中国传统文化中对美的理解，无论是儒家还是道家，它通常都与人为有关。在唐代，张彦远认为绘画的重要目的是“成人与帮助”，并将画家的道德品格体现在艺术上。所谓文心意象，以画为表现心理的绘画，中国画家都把提高个人道德感，艺术素养和精神素质作为提高个人艺术素养的重要途径^[2]。中国传统艺术的研究与表达是艺术设计人才培养体系中文化传承的重要途径。南齐谢赫在《古画品录》记载的“六法”为：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。其中，传移模写是指素描和复制，在真实人物上书写以及复制古代作品。这是一种学习自然和继承传统的学习方法。

（三）传统文化植入项目课程的意义：培育学生的人文精神和艺术设计素养

艺术设计专业项目课程的文化属性决定了它不能摆脱与文化本身的关系，并服从其自身的传统文化，无论是设计的形式要素，图形要素，色彩要素和文字元素都包含在传统文化中^[3]。在项目课程中，设计过程的每个特定过程都在处理形式。形式上的变化直接影响并确定设计的整体风格。图形是项目课程设计中的另一个重要元素。中国哲学提倡的阴阳平衡之美在设计语言符号中表现出内在风格，如民俗木版年画中的门神，婚礼剪纸中的荷花、龙凤，吉祥图案万字纹、回纹、如意纹、祥云图案、方胜图案等。用于设计色彩的配色材料源自古老的民族文化遗产，并受到一些传统艺术的启发，例如原始岩画中

简单和强烈的色彩、细致的绘画中强烈而华丽的色彩，象征着中国文人生与死的精神境界的微妙，优雅和清新的色彩。

如今，全球化进程正在加速，生活方式没有改变，发明了新技术，并且出现了新事物。人们每天要面临新的事物，在艺术设计中既要向前看，也要向古人学习。古代工匠精神表现是心中有坚定的理想信念，士不可不弘毅，任重道远，无论面对什么风浪，都有一股力量，支持前行。同时古代工匠“向善”“向巧”“向精”。向善是是每日三省吾身，积小善为大善，一步一个脚印；向巧是有创新精神；向精是工作态度虔诚，对自然敬畏。

正确地指导高成就的艺术学生积极参与中国传统文化，可以对学生的思想观念，价值观和行为方式产生积极影响。在介绍传统文化之后，从学生的道德出发，培养学生的人文精神和道德精神。

二、传统文化融入《交互设计课程》项目课程的实践探索

面对传统文化融入艺术项目教学的任务，应从教学需求出发，整合传统美术文化资源，根据传统文化的特点，结合项目教学的实际情况，开展传统文化传承中的高校艺术项目教学课程思路研究。

中国传统美术文化的特点是技艺高超。中国传统美术文化大多是一种实用的、高技能的文化表现形式。代代相传的传统美术文化以其高超的技艺和独创性而闻名。这些精湛的技艺已经被几代艺术家探索，积累了宝贵的生产诀窍和创作经验。根据中国传统美术文化的特点，高校美术教学在传统文化融入课程的教学中有两个思路。一是深入开发美术传统文化课程资源。在教学中，不仅要保持传统文化原有的生态面貌，保持传统文化的艺术高度，而且要充分发挥传统文化的传承功能，以适应时代的发展。以艺术项目课程为例，一些传统艺术文化的生动主题在于其与民俗、生产和生活的密切联系。这是传统艺术文化生机勃勃的真正原因。它可以不断接受新的社会观念，注入新的文化意义。在艺术项目课程的教学，不仅要从宗教和民间生活中挖掘文化内涵和审美特征，还要积极引导结合现实生活进行艺术创作，充分发挥传统文化发展的传承特征。二是传统美术文化的教学与传承机制研究，如建立传统美术文化档案（主要包括中国传统文化史、传统文化艺术家简历、技能理论和典型作品），将传统文化转化为教学资源，实施“走出去，请进来”的教学措施。

（一）具体探索实践做法

1. 学情分析

本项目课程的授课对象是数字媒体艺术设计专业大二的学生，其先导课程是《视觉艺术表达基础》

项目课程,通过前期项目课程,学生已经普遍具备专业基础绘画能力。与初入学时相比,学生对中国传统文化的认识增强了许多。但是大部分学生依旧是动手能力较强,主动思考能力较弱,需要老师指导如何将传统文化元素放入到设计中。

2. 教学目标

把传统文化元素引入到项目课程中,需要学生达到以下教学目标:一是素质目标:通过浸润中国古代工匠精神,使学生养成积极思考问题和主动学习的能力,培养认真、严谨、精益求精的工匠精神;二是知识目标:通过熟悉交互原理,运用交互软件设计以及传统文化设计元素完成一个完整的交互界面;三是能力目标:提高视觉感受能力,熟练掌握视觉元素提炼、概括、抽象处理技术。掌握线条与色彩造型语言的运用能力。

3. 项目课程大纲及实施过程

本项目课程旨在使学生掌握交互式多媒体技术的应用,熟悉人机交互设计的流程,熟练运用交互软件,设计出具有较强艺术性的人性化交互界面。通过本课程提高学生对新媒体艺术的认识、启发学生创新思维、增强学生艺术表现力的作用。具体分为四个阶段:第一个阶段是市场分析,分析交互产品的类型、各种类型产品的优缺点、移动和网络环境下的交互方式、案例收集与分析;第二个阶段是拍摄,拍摄自己的思路与创意并做短片的后期处理;第三个阶段是视觉设计,包括界面设计、导航设计、信息设计、图标设计;第四个阶段是交互设计并实现,掌握交互设计的方法、交互作品的原型设计、交互产品信息组织的原则和方法以及用交互软件 flash、pop 等的最终呈现。本项目课时分配情况如下:共 144 课时,分 4 个阶段;第 1 阶段为市场分析、项目导入阶段,16 课时;第 2 阶段为素材采集及产品策划,32 课时;第 3 阶段为视觉设计阶段,48 课时;最后为交互设计阶段,48 课时。

在实际教学过程中,采用分组完成作业的形式。以其中一个分组为例,如何把传统文化元素融入到课程教学中。该小组以水墨画的形式(画笔)介绍了传统的中国书写和绘画工具。水墨绘画是将水和墨水的混合浓缩后绘成的画。它被视为中国传统绘画的代表,即中国绘画。水墨画具有水和墨混合的艺术效果。以数字媒体专业的《交互设计项目课程》中学生作业《韵律坊》画作为例,在 Flash 软件交互演示背景下,点击“开始”按钮进入主页面,在开放媒体的背景下,青山俯瞰着流水和兰亭。在近距离观察时,深色的荷叶伸展开,露珠滚动,鱼浮潜水。形成和谐统一的关系。体现了鲜明的中国特色。在动画背景音乐中,选择一首古琴的曲目,听着刚柔相济、细腻舒缓的旋律,暮然体悟到古人的达则兼济天下、穷则独善其身的胸怀。点击“不律坊”按钮,进入交互设计主页

面,有三个选项,一个是“毛笔分类”介绍,一个是“笔魂”主要介绍书法大家的视频,还有一个是“高端定制”可以交互选择笔杆和笔毛来完成自己专有定制。通过这个交互设计,吸引用户的情感体验与主动参与。在用户内心深处产生情感体验,它反映的是设计师精神层面的文化价值观念。

(1) 设计中的图形

汉字由图形符号开发而成。水墨与中国图形设计的融合,不仅采用传统水墨艺术和书法艺术的基本方法,而且还结合了字体设计,抽象绘画,图形设计和艺术创作的设计。图形就像一幅画,文字也被画,这已经成为现代风格和汉字魅力的体现。^[4]

(2) 设计的色彩

交互媒体的颜色纸质泛黄,陈旧,传达着一份来自远古的宁静。水墨滴在纸上层层泛开,氤氲之气慢慢从纸上升起。同时伴随着一个古代屏风的展开这就形成了水墨独特的时间性视觉叙事文本。整体意境在这些元素的烘托下,显得缱绻安详。中国传统文化为《交互多媒体设计》创意设计提供了丰富的设计素材。

4. 学生态度养成

通过把传统文化设计要素和艺术设计专业知识相融合以及上课过程中对中国传统人文精神的培育,使得学生养成以下学习态度。一是有抗压能力即具备良好的心理素质和克服困难与挫折的能力;二是养成积极思考问题和主动学习的能力;三是学会收集、整理、分析参考资料的能力;四是培养认真,严谨,精益求精的工匠精神。

5. 教学评价

根据教学目标、教学内容,评价标准从学习常规,学习态度,合作与交流与知识技能掌握四个方面进行。首先进行教学评价内容设计,其次要进行评价标准设计,最后要进行课堂评价主体设计。最终评价标准设计如表 1 所示。

通过课堂问卷回收,以一个班为例,发放问卷 24 份,回收问卷 22 份,问卷设 14 个监测点,其中传统文化设计元素以及人文精神培育为重要监测指标。可以看出学生满意度比例如图 1 所示。

三、传统文化融入艺术设计专业项目课程的成效

(一) 人才培养

当前,世界正处于大发展、大变革、大调整的重要时期。人才已经成为经济和社会发展的智力支持,是国家和民族走向繁荣的关键推动力。世界各国对人才的需求越来越大。需要更加个性化和多样化的综合人才和自由而充分发展的人。将传统文化融入人才培养过程,使大学生具备抵御挫折、打击和困难的精神,具备迎接未来挑战、全面发展的潜力和能力,满足社会需求,更好地承担社会和时代赋予的历

史使命。
通过中国传统文化教育,指导学生建立文化自信心。通过学习中国传统文化的精髓,激发学生自

己的民族自豪感和创造激情。通过传统文化教育,引导学生建立文化自信心。知道“技术是件好事”。例如,工匠可以进入官僚机构。吴县的木匠蒯祥参

表 1 课堂教学评价表

		自评	师评
学习常规	遵守课堂记录,不影响教师教学和同学学习 准备好学习资料以及绘画工具 做好绘画工具检查,保持座位干净整洁 正确提交课堂作业		
学习态度	积极思考,敢于提出问题,勇于探索与创新 对课程内容动手实践 不是被动听课而是主动学习,会记笔记 学习过程始终保持热情和探索欲		
合作与交流	主动与同学合作互助交流 认真倾听他人意见,公正发表自己的观点 学习方法灵活多样,得到师生的认同		
知识技能掌握	能点评自己和他人的作业,并提出优缺点 能分享运用传统文化元素在作品创作过程中的独到想法 能准确运用中国传统文化元素以及精神设计的交互作品		
学习效果	独立完成带有中国传统文化设计要素的作品		
本次课程中遇到的问题和困难:			
是否解决:○已解决 ○未解决			
其它需要教师改进和解答的问题:			

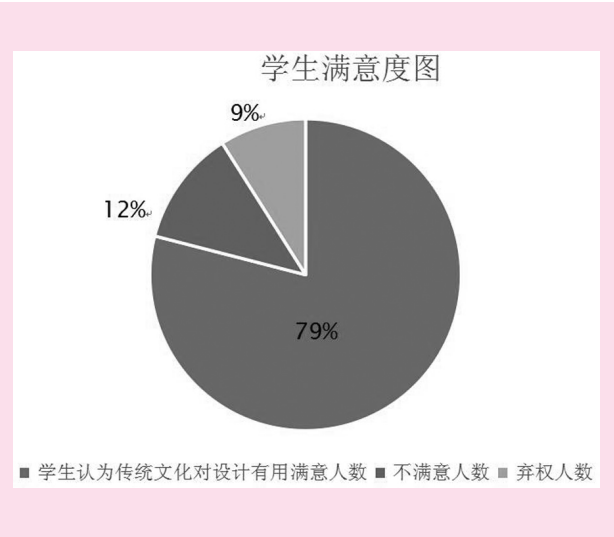

图 2 学生认为传统文化对设计有用满意人数

加了北京宫城的建设。蒯祥的父亲和祖父母都是技术娴熟的木匠,他们都参与了南京宫城的建设。在正统年间,蒯祥被正式任命为工部左侍郎。了解这些可以增强学生的就业信心。
除此以外,项目教学成果作品参加各类省级比赛获得优秀的成绩。学生作品《嗯哼健身手机 APP

软件》获湖北省教育厅组办大学生信息技术创新大赛三等奖。同时一些优秀作业参加展览。
(二)社会服务
在中国经济进入新常态的背景下,传统产业相对饱和,新产品、新形式大量涌现,整合发展逐渐成为趋势,继续深化改革已成为各方共识。近年来,如何将传统文化与旅游、科技、金融、创意设计等相关产业相结合,顺应新常态的发展趋势,成为学术界关注的热点问题。通过将传统文化融入艺术项目的过程,社会服务取得了成效。例如,在数字媒体专业中加入传统文化的设计元素,可以使媒体专业的学生拥有更多的文化属性,为创意设计提供丰富的设计素材。例如与随州市桃源村合作开展“美丽乡村摄影”主题性大学生自然教育活动,景观设计专业项目教学中融入传统文化,可以振兴农村,使农产品更加扎根,实现精准扶贫。例如与红安县大董家村合作,承担完成美丽乡村建设景观设计改造,并组织“采茶”“捕鱼”“打豆腐”等主题农事体验及农旅活动。
回归传统文化,能够帮助我们更好地自我修炼,找到我们人格的典范。同时,在艺术设计中,传统文化是真正的吸引人的东西,不仅是中国,全世界的传统文化都展现了回归的趋势,如何从世界共识性的神话中挖掘其背后的意义,从古老的传统中找打隐

含的智慧,这些将是传统文化长盛不衰的核心,也是中国设计走向长盛不衰的核心。

参考文献:

- [1] 言龚达.报云堂艺思录[M]上海:三联书店,2018.
[2] 冯文博,罗维亮.从文化传承视角分析数字艺术类专业人

才的培养[J].大舞台,2012,(7):186-187.

- [3] 黄静.现代包装设计中的传统文化元素[J].包装工程,2020,(7):14.
[4] 叶滔.字图形的水墨神韵概述[J].大众文艺,2013,(14):72-73.

[责任编辑:向 丽]

Research and Practice of Integrating Traditional Culture into Project Courses of Art Design Major

WU Ying

(School of Art Design, Wuhan Polytechnic, Wuhan430074,China)

Abstract: Culture is diverse and complex. The three sources of traditional culture are Confucianism, Buddhism and Taoism, of which Confucianism is the most orthodox. In the new era of cultivating higher vocational art and design talents, there should be a respect for tradition, gratitude to life and modern humanistic care for nature. At the same time, it will enhance students' cultural confidence in the country and demonstrate the core values of socialism. In the "Interactive Multimedia Design" project course, the significance of traditional culture to the project curriculum was studied, practical methods were explored, and the effectiveness of the curriculum was formed, which provided a reference for the integration of traditional culture into the higher vocational art curriculum reform.

Keyword: traditional culture; art design major; curriculum