

设计类专业课程教学融入河北省太行山传统文化路径的实践探索

刘洋

河北美术学院设计学院, 河北 石家庄 050000

[摘要] 在当今飞速发展的社会中, 传统文化的保护和传承变得尤为重要, 设计专业是一门重视创新, 注重文化底蕴的学科, 而河北省太行山蕴含着丰富的传统文化, 历史悠久, 民风淳朴, 风景秀丽。太行山区域涵盖了河北省的石家庄、邯郸、邢台、保定等多个城市, 是河北省的重要地理标志和文化符号。因此, 本篇文章对于河北省太行山传统文化融入设计专业课程教学路径展开相应的研究, 仅供参考。

[关键词] 河北省太行山; 传统文化; 设计专业课程; 教学路径

DOI: 10.33142/fme.v5i1.12239

中图分类号: G249.2

文献标识码: A

Practice and Exploration on Integrating the Traditional Culture Path of Taihang Mountains into the Teaching of Design Majors in Hebei Province

LIU Yang

Design College of Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang, Hebei, 050000, China

Abstract: In today's rapidly developing society, protecting and inheriting traditional culture is particularly important. Design is a discipline that emphasizes innovation and cultural inheritance. The Taihang Mountains in Hebei Province contain rich traditional culture, a long history, simple folk customs, and beautiful scenery. The Taihang Mountains cover multiple cities in Hebei Province, including Shijiazhuang, Handan, Xingtai, and Baoding, which are important geographical and cultural symbols of Hebei Province. Therefore, this article has conducted corresponding research on the integration of traditional culture of Taihang Mountains into the teaching path of design courses in Hebei Province for reference only.

Keywords: Taihang Mountains in Hebei Province; traditional culture; design professional courses; teaching path

引言

太行山蜿蜒曲折、山峦叠嶂、峰峦绵延, 被誉为“华北第一高山”, 自然景观优美壮丽, 而太行山地区文化历史悠久, 有着丰富的历史遗产和传统风俗, 如平遥古城、井陘大峡谷等历史文化景点, 不仅民俗风情浓厚, 也有着独特的习俗、传统节日和民间艺术, 如龙泉剪纸、民间戏剧等。通过高校开设相关课程, 如太行山地区传统文化概论、手工艺等, 让学生了解太行山传统文化的历史渊源、特点和价值, 以此来推动文化传承和创新发展。

1 “太行山文化”的内涵

河北省位于我国北部, 其所在的地理位置非常优越, 且具有良好、丰富的自然风光和农产品, 在河北省发展的同时积淀了深厚的传统文化, 形成了有别于其他地区的传统文化表现形式, 包括建筑、文学、艺术、音乐等多方面的内容。河北省不仅是丰富的地域传统文化产品, 也是燕赵大地传统文化的重要组成部分, 其中蕴含着对祖先的宗教崇拜和对美好生活的期盼, 具有非常重要的意义。太行山具有优良的革命基因和浓郁的地方文化特色, 是艺术教学实践的宝贵财富, 而“太行山文化”这一概念广义上是指发生在太行山地区, 与中国革命有关的历史现象和社会现象的概括综合。狭义的“太行山文化”指的是中国的革

命斗争精神, 在本文中所指的“太行山文化”是从绘画美学的角度来表达和体现太行山的革命精神, 且随着新时代的不断发 展, 社会主义现代化建设过程中的文化历史方位应当纳入研究范围。

2 传统文化融入设计实践教学的意义

2.1 弘扬优秀历史文化

河北传统文化的形式是丰富多样的, 是在长期的生活和生产中积累和塑造的, 从而让设计教育发现了很多未开发的内容, 拓展了太行山传统文化新的设计方向以及教育内容, 为高校设计专业的教学提供了相应的教育设计与指导。将传统文化融入设计实践教学中, 不仅是为了有效提高教学质量, 提高学生的设计能力, 也能为更好地传承我国传统文化精髓、弘扬优秀历史文化提供帮助。设计专业教学的最终目的是为社会提供更好的服务, 这是从古至今社会上对设计的普遍认识, 且在其创作中能够充分看到各个时代的文化特征, 这也是评价一件艺术品的重要品质标准。对于设计专业的教学来说, 将传统文化融入实践教学, 可以有效传承我国优秀传统文化, 使学生对我国历史文化有更深入、更全面的了解, 从而为学生提供有益的思路和素材, 对学生的学习给予一定的启发, 以此为传统文化的弘扬创造和奠定坚实的基础。

2.2 拓宽学生创作思路

传统文化具有独特的文化内涵和审美价值。将河北传统文化融入高校设计专业的基础课程教学当中,有利于提高学生对具有地域及周边特色的传统文化内涵的学习与理解,打破传统文化的束缚,实现独特的民间特色技艺。根据社会经济发展需要,高校目前开设的设计专业应立足地域文化和民族文化,将传统文化技艺与现代工艺相结合,充分表达传统文化中蕴含的美好元素和内涵,进而实现设计教学的全面化、多样化发展。当前,许多现代设计作品都会结合传统艺术形式,将传统文化独立的艺术美与现代设计理念相结合,从而让学生吸收和学习传统文化的精髓。传统的文化艺术创作方法和创作灵感可以提高学生的学习和创作动力,并在实际的创作中设计具有地域特色的设计作品。

2.3 强化学生创作实践

传统文化作品的素材、形式、主题、内容均来源于现实生活,文化内容十分广阔,表现手法丰富多样。在实际的设计教学过程当中,其教学内容主要是强调直接实践和操作,并要求其内容富有良好的民族情感。将传统文化项目或内容引入基础设计教学中,可以增加设计课程实践的内容,将充满生活意义的新鲜形式带入课堂,有效实现设计专业教学的目标。此外,在强调动手实践与设计的过程中,教师需要引导学生深入理解传统工艺所蕴含的思想和知识,有利于增强学生的文化意识,拓展学生对于太行山艺术文化的实践与设计方式,增加学生对传统艺术的了解,提高学生对于设计能力的提升。另外,教师需要强化学生创作实践能力,这也是一种传承文化的方式,通过设计师和老师的实践,发现传统文化的继承者,结合其他地域文化的优势,改变太行山文化的表现形式,以此来实现相应的文化创新与设计工作。

3 高校设计专业教学实践的现状

在综合性院校的设计专业,这一专业并不是高校当中的优势专业,而不同地区、不同学校的教学资源投入存在差异,教师的学历和职称不高,而学生的文化和专业门槛也较低,极大地限制了设计专业的发展。由于当前高校的教学资源和硬件设施投入不足,专业教室和教具的短缺是显而易见的,教师和教育水平或专业素质较低也是一个弱点。如果教师没有继续进修的机会,学生参加展览和比赛的机会也有限,高校教学理念的弊端在于脱离了当地有用的资源,沉浸于“代代相传”的知识技能教学之中,未能与当地文化资源进行充分的融合,导致设计专业缺少了一定的“乡土气息”。

其次,高校设计专业教学模式陈旧、单一。当前设计专业的教学模式运作主要由教学理念决定,教师教学方式与内容的制定可能会对学生的学习造成一定的影响,使学生出现“水土不服”的现象。但由于硬件条件有限、缺乏学生学习的自信心,降低了对学生的教学要求。教学质量

最重要的体现,教师在实际的教学中,由于缺乏高校所要求的对学生专业创新能力的培养,没有意识到自己面对的是最需要引导和辅导的年轻一代,很多教师认为应该将学到的技能传授给学生,而忽视了创造力最有价值的发展。由于高校在教学中存在一定的问题,其教学的优势不在于“高、精、尖”的专业技术领域,而在于其拥有的良好的本土文化资源,只有优秀的高校才能打造“高、精、尖”的专业技术领域,将具有“本土特色”的专业和专业教学模式应用到其中,提高学生对于设计专业学习的效果及质量。

最后,由于教学理念在教学模式中的重要作用,缺乏教学理念体现的专业创新意识培养以及与当地有用资源的整合,必然会导致教学模式的陈旧和单一。高校设计专业的教学模式需要以“教、授”为主,即教师以知识传授为主,处理好专业教学实践与考核方式的关系,以补充设计专业的教学负荷,让学生被动地学习知识和技能,缺乏学生的独立思考能力,没有顺利培养学生的创新意识和创新能力,就无法让学生独立完成专业的创作。同时,教学过程很大程度上基于传统的知识教学方式,学生缺乏对技能学习目标的理解,无法针对特定主题结合当地有用资源的创造性实践指导,使得设计的教学过程过于单一、枯燥、死板。由此可以看出,只有结合当地有用的资源,挖掘当地的文化内涵,并将其运用到教学实践中,才能对设计专业的教学产生明确的定位,使教学实践内容不会盲目、重复,进一步激发学生对于学习及实践的效果及质量,让教师形成独特的教学方式与教学内容。

4 太行山传统文化融入设计专业课程的教学路径

4.1 将太行山传统文化纳入基础课程教学内容

将太行山传统文化融入设计课程教学中,教师需要深入了解太行山传统文化教育的内容,并对设计专业教育的方式及过程进行了解,确保太行山传统文化能够融入设计专业教育当中,引导学生深入理解设计知识,并了解其专业内容的内涵。在设计专业教学过程中,将传统工艺元素和内容融入现代教学当中,学生在收集、筛选文化素材的同时,可以在创作出新花式纹样的过程中,深入了解前人的艺术倾向和审美情趣,加深学生对太行山传统文化内涵的理解,进一步丰富学生对于地域民俗文化的学习。地域文化知识课程应注重理解图案、风格等元素的内涵和意义,并注重在设计教学的基础上,将传统文化的核心元素进行重新分离和组合,使其成为基本的图形元素,为设计知识的学习打下良好的基础。

教师需要将太行山传统文化课程纳入基础课程教学体系,并与教材编写和教学方法挂钩,以文字形式呈现当地民间文化的相关知识,推动设计专业课程的发展。教师可以利用周边太行山的传统文化来设计课程,为设计专业的教学准备相应的教学内容,并以此为基础讲授太行山传统文化的特点和发展历史,引导学生对优秀的作品进行欣

赏和解读,讲解太行山传统文化的特色,将其与设计专业的基础课程内容相结合,让学生直接对其进行学习,以此让学生深入了解太行山的民俗传统、艺术文化特色。在教学实践当中,教师可以引导学生运用发散性思维设计具有地域特色的传统文化,不仅可以帮助学生加深对太行山传统文化的理解,并对我国传统文化的发展起到推进的作用,保障学生的学习质量与学习效果。因此,教师应实施设计专业的创新教学,在原有教学内容中加入特色文化,使设计教育能够依托太行山传统文化,运用现代教育手段展开相应的教育,让学生不断继承和发扬太行山传统文化。

4.2 设计专业的教学内容具有针对性

在选择合适的设计专业教学内容时,教师尽量要选择有趣、有针对性、知识丰富的教学内容,改变以往的设计教学方式,使学生在学的同时能够充分地掌握相应的知识,提高学生的学习能力与学习效果。在教学相关课程之前,教师可以根据选定的教学内容,收集相关的太行山传统文化内容,然后以学生报告的形式准备相应的知识,整合各种关于设计的拓展延伸知识,系统、全面地向学生讲解传统文化内容以及设计的知识,通过学生对知识进行思考或讨论得到相应的答案,并组织自己的语言对知识进行演讲,让设计师设计出符合时代、凸显人文理念、强调太行山传统文化的艺术作品。

设计专业的教学内容具有针对性强、趣味性强的特点,通过合理的方式进行讲解,能够使使学生掌握专业的设计知识,并通过学习深入了解太行山传统文化,将其文化内容与所学知识进行连接,让学生打下良好学习基础的同时,也能培养学生的创新意识,激发学生学习的效果与质量。在教学过程当中,首先应与所学的知识联系起来,加深学生对于传统文化内容的学习和理解,这在高校设计专业的教学实践中具有重要的意义。设计专业的教学实践模式表现为用“文化”驱动设计教学工作,用设计教学与实践的内容促进“文化”的发展,让“太行山传统文化”成为可持续生存的主要路径,通过创作、理论研究等内容的加入,增强了学生在教学实践中主动进行设计与创作的意识,从而形成了具有地域文化特色的设计专业教学的实践模式。此外,教师还可以传授学生设计的创作技巧,教会学生如何在设计作品中体现太行山传统文化的精神和内涵,让学生在了解太行山传统文化内容的同时,能够感受到具有独特魅力的珍贵东方艺术。

4.3 注重设计专业各个学科的联系性与互通性

由于当代设计的审美浪潮和技术客观主义的审美思想两个因素的影响,当前设计艺术的趋势正在慢慢开始向

艺术与技术的融合和发展。如果换个角度来看,虽然现代设计艺术的传入影响了人们的生活,但太行山传统文化应用在设计专业内容的教学思想和理念在逐步更新,其内容依然充满了美感、艺术魅力,并保持较大影响力。基于不同教学内容的学科在一定程度上具有高度的互操作性,即不同类型的文化之间建立了联系,学生可以发挥想象力扩展到其他学科,增强学生的审美意识。

教师可以利用太行山传统文化的相似与变化、韵律与秩序、比例与尺度,提高学生对传统元素形态的审美能力和艺术鉴赏力,为学生提供更多的创作素材,激发学生的创造性灵感,培养学生灵活的创造性思维。这种设计教育方法可以有效提高学生的艺术感悟,从艺术的各个方面审视太行山的传统文化,创造出独特的设计教育体系。

5 结束语

综上所述,通过将太行山传统文化融入设计专业课程当中,不仅可以激发学生的创作激情,加强提升设计能力,还能够促进当地文化传承与创新发展。当地高校需要与当地文化机构的合作,丰富课程内容和教学方式,推动太行山传统文化在设计专业教育中的传承和发展,为太行山地区的文化振兴提供有力支撑,保障学生的学习效果与学习质量。

项目来源:2023-2024年度校级教育教学改革研究与实践项目,项目编号:XJG202316

[参考文献]

- [1]陈雪.应用型本科高校艺术类课程思政融入路径研究——以播音与主持艺术专业“经典诵读”课程为例[J].教育传媒研究,2022(4):33-34.
- [2]王艳敏,章佳妮,俞丽敏.传统文化融入设计专业课程思政教学的实践——以农民画为例[J].大众文艺,2023(11):124-126.
- [3]王超义.传统文化融入设计专业实践教学模式中的研究——以文创品牌设计课程为例[J].美术教育研究,2019(13):3.
- [4]杜琰.传统文化视域下高职设计专业课程思政教学设计与实践——以《平面设计课程》为例[J].才智,2023(26):39-42.
- [5]薛鸣一,高亿平.“双文化”元素融入设计类课程思政体系的探索——以常州刘国钧高职院校设计专业为例[J].现代职业教育,2023(25):137-140.

作者简介:刘洋,男,石家庄人,大学本科,工学学士,中共党员。毕业于天津大学,现任河北美术学院设计学院专任教师。