

“传统文化”元素融入设计元素课程教学改革的传承创新研究

李貌

四川旅游学院艺术设计学院，四川 成都 610100

摘要：在全球化和数字化背景下，设计教育亟需在吸收国际先进理念的同时，强化本土文化传承与创新。本文以环境设计专业基础课《设计元素》为例，探讨如何将传统文化元素融入课程教学，以提升学生的文化素养与设计创新能力。研究首先分析传统文化的核心价值及其在设计教育中的意义，进而提出课程改革的必要性。在内容呈现上，从形态、色彩、空间三个维度解析传统元素的现代转译方法；在实施策略上，结合模块化教学、数字化技术、校企合作等途径，构建“文化认知——元素解构——创新应用”的教学体系。实践表明，该模式能有效增强学生的文化自信与设计表达能力，并为设计教育的本土化改革提供参考。

关键词：传统文化；设计元素；教学改革；环境设计；创新传承

DOI: 10.63887/tfet.2025.1.2.15

随着全球化进程的加快，当数字文明冲破地理疆界的今日，设计教育正站在文化交融的十字路口。在环境设计领域，设计教育在吸收国际先进理念的同时，也面临着如何保持本土文化特色的挑战。环境设计作为一门综合性学科，其专业基础课《设计元素》在培养学生的造型能力、审美素养和创新思维方面具有重要作用。然而，当前的教学模式多侧重于西方设计理论的传授，对中国传统文化的融入较为薄弱。过度侧重西方设计范式而忽视了中国传统美学的系统性融入，致使学生的创作往往流于形式模仿。缺乏文化底蕴与东方设计语境的独特表达，导致学生的设计作品缺乏文化深度和民族特色。

将传统文化精髓有机融入《设计元素》课程体系，本质上是在解构“西方中心主义”知识体系的过程中，重构具有东方哲学内核的审美认知框架。这种文化自觉的教学转向，既能唤醒学生对中国传统智慧的深层认知，又能增强学生的文化认同感，还能拓展设计思维，提升创新设计的可持续性。这种融合教学策略既

可丰富设计语言的表现维度，又能为可持续创新注入深厚的文化动能，最终培养出既具国际视野又深谙东方智慧的新一代设计人才。

一、中国优秀传统文化的意义

（一）文化传承价值

中国优秀传统文化是中华民族五千年文明发展的智慧结晶，承载着中华民族的审美智慧、民族精神和价值观念。儒家“仁义礼智信”的伦理体系、道家“道法自然”的哲学思想、佛家“明心见性”的修行理念，共同构成了中华民族的精神内核。这些思想精髓通过建筑、器物、书画等物质载体得以具象化呈现，使载体不仅具有装饰功能，更蕴含着先民的宇宙观和审美意识。在全球化的今天，加强对传统文化的认识，培养设计师对传统文化元素的运用能够强化他们的文化认同感，让汉字书法、水墨意境、戏曲脸谱等具有鲜明民族特色的元素，成为文化身份的重要标识，从而建立文化自信，在多元文化交融中保持文化主体性^[1]。

（二）美学教育价值

中国传统文化构建了独特的审美体系,包括“意境”“气韵”“神似”等独特的美学范畴。传统绘画的“六法论”、书法的“永字八法”、园林的“借景”法则等,都蕴含着系统的美学原理。这些知识对培养学生的审美感知能力具有重要价值。中国传统文化中有着丰富的视觉语言资源。如传统色彩体系中的“五色观”(青、赤、黄、白、黑)、传统图案中的“方胜纹”“盘长纹”等纹样、传统建筑中的空间组织法则等,都是现代设计可以借鉴的形式语言。这些元素经过现代转译,能够赋予设计作品独特的东方韵味。传统文化中的整体思维、辩证思维、意象思维等思维方式,对设计创新具有重要启示作用。如传统文化中的“天人合一”、“虚实相生”等理念,能够培养学生的空间感知能力和形式美感^[2]。《考工记》中“天有时,地有气,材有美,工有巧”的造物思想,强调设计与自然、材料的和谐统一,这种系统性思维对当代可持续设计具有重要指导意义。

(三) 创新驱动价值

传统文化元素是设计创新的重要源泉。敦煌壁画的色彩搭配、青铜器的造型语言、少数民族的服饰纹样等,都可以成为现代设计的创意起点。通过解构重组、材质转换、语境重置等手法,传统元素能够焕发新的生命力。在全球化设计语境中,传统文化元素能够赋予作品独特的辨识度。近年来兴起的“新中式”设计风格,正是通过对传统元素的现代诠释,形成了区别于西方设计的独特语言。这种差异化优势在市场竞争中具有重要价值。传统文化与设计创新的结合,能够推动相关产业转型升级^[3]。

二、设计元素课程教学中进行传统文化教育的重要性

(一) 弥补现有课程的文化缺失

当前《设计元素》课程体系过度偏重西方现代设计范式,其知识架构呈现出显著的文化

倾斜性:包豪斯的几何构成理论占据主导地位,国际主义风格的经典案例成为主要研习对象,而中国传统造型体系中的“屋漏痕”书法笔势、“移步换景”园林营造法则等本土设计智慧却长期处于教学边缘,导致学生的设计思维单一化。这种文化认知的单向度传导导致学生设计思维呈现“现代性遮蔽传统性”的失衡状态,具体表现为空间构成机械化、视觉语言趋同化、文化辨识度弱化等教学症候。将中国优秀传统文化融入设计元素课程教学能够填补现有课程在东方美学体系、传统造物智慧等方面的缺失。

(二) 增强学生的文化自信与创新意识

设计师需要有丰厚的文化底蕴和能让设计作品更富有内涵深度。中国优秀传统文化的融入能增强学生对文化符号的解读能力。例如,通过对传统纹样的象征意义,比如龙纹象征皇权、莲花象征高洁,学生在设计时可以更准确地运用文化元素进行表达。中国传统美学中的“虚实相生”“计白当黑”等理念,可以突破西方构成理论的局限,为学生提供多元的创意思路。中国传统审美中的“神韵”、“意境”等是非常高级的审美范畴,可以帮助学生超越西方形式层面的评判,建立更深层次的审美标准,提升审美判断能力,同时帮助学生建立文化自觉,掌握本土设计语言,在现代设计中灵活运用,从而有效盲目模仿西方风格造成设计语言的同质化,并且在全球化语境中保持文化主体性^[4]。

(三) 适应行业发展需求,提升就业竞争力

近年来,国潮设计、新中式风格的兴起,设计产业正经历着传统文化价值的重塑与焕新,使市场对具备传统文化素养的设计人才需求激增。据权威机构调研显示,具备深厚传统文化素养的复合型设计人才需求呈现井喷式增长,相关岗位薪资溢价率已达行业均值 1.8

倍。传统文化元素为设计创新提供了独特切入点,在此背景下,将东方美学基因融入现代设计语言的能力,已然成为设计师的核心竞争力。

三、传统文化在设计元素课程中的内容呈现

(一) 形态元素的传统智慧

梳理传统形态的美学法则和构成规律。中国传统造型艺术蕴含着丰富的设计智慧,从青铜器纹样的对称布局到建筑构件的模数系统,从书法线条的韵律美感到园林景致的虚实相生,这些都可以转化为现代设计的基础语汇。教学中可以几何形态体系和有机形态谱系中融入中国优秀传统文化中的造型语言。深入解析传统造型语言几何形态体系如传统图案、建筑构件的构成法则、比例系统。有机形态谱系如梅兰竹菊等自然意象纹样的抽象化处理、祥瑞动物的形态演变与象征系统、汉字造型与笔画韵律等等^[5]。通过对这些传统造型语言的拆解和重组,帮助学生建立传统造型的现代转译能力。

(二) 色彩体系的民族特性

在色彩模块的教学中,突破简单的色卡复制,深入理解传统色彩的文化内涵和使用逻辑。中国传统五色体系(青、赤、黄、白、黑)不仅是一套视觉标准,更承载着深厚的哲学思想和礼制规范。在教学中,可以从三个层面展开:首先是色彩的文化解码,如黄色在历代的象征意义变迁;其次是色彩的提取技术,运用现代色彩分析工具对古画、建筑彩画等进行科学采样;最后是色彩的创新应用,将传统色彩与现代材质、照明技术相结合。特别要重视对敦煌壁画、明清瓷器等典型样本的色彩研究,这些样本展现了中国人独特的色彩感知方式和搭配智慧。

四、传统文化在设计元素课程教学中的实施策略

(一) 课程体系优化

针对大一学生的认知发展规律与特点,可采用“认知-理解-应用”三阶段递进式教学策略。在课程初期,通过多媒体展示、实物观摩等方式建立直观认知,如组织学生参观传统建筑元素,让学生在触觉感知中辨识青砖黛瓦的肌理差异,分析其形态特征;中期设置专题研习模块,搭建“纹样数据库”,将传统纹样分解为基本形态单元。通过参数化设计工具进行纹样变异实验,揭示“二方连续-四方连续”的构成法则如“传统纹样的构成法则”、“园林空间的组织逻辑”等,通过临摹、拆解等训练深化理解;后期开展创意转化练习,如将传统窗棂图案转化为现代平面构成,将瓦当图案转化为动态视觉标识,或用水墨意境表现空间层次,实现应用创新与创造性转化。

通过认知层的情感共鸣、理解层的逻辑解构、应用层的创新输出,形成螺旋上升的学习进阶。在课程评价维度引入“文化辨识度”“技术适配性”“商业转化力”三维指标,构建传统文化创新人才培养的量化评估模型

(二) 教学方法创新

在教学方法的运用上,首先是注重互动性和体验感。可以引入数字化教学工具增加趣味性,比如利用传统色彩搭配的互动小程序,让学生在游戏中的掌握配色规律;青铜器纹样拼贴练习,通过预制模板和简化步骤,让大一学生在不接触复杂工艺的情况下理解传统纹样的组织法则。对于复杂的项目可拆解为微训练单元,既保证教学目标的达成,又不给学生造成过大压力。

在实训中,采用项目驱动式学习,如以“二十四节气”为主题,完成从元素提取到空间设计的全流程训练。数字化技术辅助,利用3D扫描重建古建筑构件,或通过AI生成传统纹样的现代变体。

(三) 校企合作与成果转化

校企合作在教育与产业融合中扮演着关

键角色，而建立一套循序渐进的校企协同育人机制，则是推动人才培养与成果转化的重要举措。以下是分阶段打造的协同育人模式，旨在为学生提供全方位、多层次的实践学习与成长机会。

初级阶段：我们聚焦于案例教学的体系化建设。通过建立真实项目案例库，积极开展“企业案例进课堂”活动，为学生打开通往实际项目的窗口。我们精心挑选行业头部企业近几年的经典真实项目案例，这些案例犹如鲜活的教材，蕴含着行业前沿的技术与创新理念。我们将这些案例进行细致拆解，转化为易于学生理解的教学单元。以产品开发为例，将系列产品的开发过程解构为纹样提取、色彩转化、现代应用三个教学模块。每个模块不仅有系统的知识讲解，还配套设计师的创作手记和修改方案，让学生能够深入了解设计师的思考过程和决策逻辑，为他们的设计学习提供了丰富的养分。

中期阶段：引入企业导师工作坊，对接真实市场需求。随着学生知识储备的逐渐积累，中期阶段引入企业导师工作坊制度，为学生提供与行业专家近距离接触的机会。我们邀请行业内资深专家走进校园，带来真实的客户需求，让学生直面市场的真实挑战。在工作坊中，企

业导师以实战为导向，指导学生完成简化版的设计训练。这种贴近实际工作场景的教学方式，让学生能够在实践中运用所学知识，锻炼解决实际问题的能力。同时，与企业导师的互动交流，也让学生了解到行业的最新动态和发展趋势，拓宽了他们的视野。

后期阶段：举办联合作业展评，实现成果转化与人才储备。我们举办校企联合作业展评活动，这不仅是对学生学习成果的一次全面检验，更是为学生搭建了一个展示自我的平台。在展评中，我们设立了“最具商业价值奖”“最佳文化传承奖”等专项奖项，激励学生在设计中追求创新与价值。这不仅为学生的未来职业发展提供了有力支持，也让企业能够提前发现和培养潜在的优秀人才。

五、结语

将传统文化元素融入《设计元素》课程，不仅是文化传承的需要，更是设计教育创新的必然选择。通过重构教学内容、创新教学方法、强化实践应用，能够培养学生的文化自觉与设计创新能力，使其在全球化语境中形成独特的设计语言。未来，还需进一步探索传统文化与数字技术、可持续设计的结合路径，推动设计教育向更具本土特色的方向发展。

参考文献

- [1]王平、万长林.“艺脉相承”中华优秀传统文化融入高校艺术课程教学的改革与实践——以湖南理工学院为例[J]. 湖南包装, 2021, (04):144-146.
- [2]黄勇.融合中国传统文化元素的现代环境艺术设计[J]. 时尚设计与工程. 2022, (01):27-30.
- [3]王小妍.高校艺术设计专业课程思政教育研究——以包装图案设计为例[J]. 绿色包装. 2024, (05):49-52
- [4]董洁、罗中艳.越剧文化元素融入项目式教学改革研究——以《印花设计》课程为例[J]. 艺术研究. 2024, (06):122-124.
- [5]魏依然.中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J]. 上海包装. 2024, (06):86-88.

作者简介：李貌（1980—），女，四川成都人，硕士研究生，副教授，研究方向：美术学。