

中华优秀传统文化融入室内设计专业教学 路径探析

严予汐

(湖南科技大学 建筑与艺术设计学院, 湖南 湘潭 411201)

摘要:探讨将中华优秀传统文化融入室内设计专业教学的路径实属必要。文章围绕中华优秀传统文化融入室内设计专业教学存在的问题,提出了解决之策。这些举措旨在丰富学生对中华优秀传统文化的知识储备,完成传承和弘扬中华优秀传统文化的历史使命;在多元化设计专业教学中,丰富课堂设置,培养学生的审美意识、实践技能和创新意识;创新教育理念,丰富课内、课外教学内容和形式,加强中华优秀传统文化与室内设计教学的整合。中华优秀传统文化及其教育思想是当代室内设计专业教学的重要基石。

关键词:建筑室内设计;教育教学;中国传统文化;实现路径

中图分类号:G712

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2024)06-0045-06

中华优秀文化历史悠久,其独特的审美观与哲学思想源自古人智慧,对近千年的艺术和设计产生了深远影响。室内设计专业教学应以中国传统文化为基础,以全球视野为目标,深入探究传统文化的内涵,使学生在设计上既注重现代实用性,又吸收传统特征,将古今中外的元素融为一体,实现辩证统一的设计理念。这种教育理念追求兼容并蓄、不断推陈出新的创新思维模式。在室内设计教学中融入中国传统元素,不仅能激发学生对传统文化的兴趣,还有助于学生对设计中的传统元素有更深入的理解。随着社会的不断发展,将优秀传统文化与现代设计相结合已成为室内设计及其教育的必然趋势。

1 中华优秀传统文化融入室内设计专业教学的必要性

随着全球化进程的加速和中国传统文化复兴的趋势,传统文化在建筑领域的价值越来越受到重视。将传统文化融入室内设计教学在当代教育体系中逐渐受到重视,并呈现积极发展

的态势^[1]。室内设计专业教学的成功发展在于与中国传统文化的紧密结合。只有这样,它才能符合我国室内设计专业教学体制的要求,满足室内设计专业教学的教学模式,并满足室内设计专业教学专业学生的学习需求。明确室内设计专业教学的终极培养目标,即培养具有深厚文化内涵和创新能力的专业技术人才,以满足社会对室内设计人才的迫切需求。中华优秀传统文化融入室内设计专业教学的必要性主要体现在以下几个方面。

1.1 传承与弘扬中华优秀传统文化的责任和使命

中国传统文化积淀了几千年的智慧和艺术精华,是中华民族的精神财富。室内设计专业教学应该在借鉴国际先进教育理念的同时,强调融入中华优秀传统文化的精神和内涵。将传统文化融入室内设计专业教学,有助于下一代设计师在作品中展现深厚的文化底蕴,传承和弘扬民族文化的根脉。同时,通过学习和运用传统文化元素,学生更能够深刻理解和认同自己的文化,这种文化

的体验更能够增强他们的文化自信,明确传承和弘扬传统文化的责任和使命,在全球化的今天,面对文化多元化和融合的趋势,这种文化自信尤为重要。

1.2 提升学生的文化认知和审美水平

中华优秀传统文化因其独特的美学价值和哲学思想对建筑领域造成了深远的影响,尤其是在建筑设计与建筑技术中得到了广泛应用。将中华优秀传统文化融入室内设计专业教学,不仅是为了传承传统文化,更是为了在更广层面推广和普及中华优秀传统文化,提高学生的文化认知和审美素养。通过学习和理解中国传统文化的艺术表现形式、审美观点和价值观,学生可以培养对美的独特感知和鉴赏能力。这有助于他们在设计过程中更好地把握空间、色彩、纹理等元素的协调性,提升设计作品的美感和艺术性,培养具有独特文化视角和创新能力的专业人才。随着中国传统文化与建筑室内设计的相互交融,提升学生的文化认知和审美水平在室内设计专业教学领域日益受到关注。同时,增强学生在理解和欣赏不同文化传统方面的能力对他们的综合素质培养具有重要意义。

1.3 实现多元化设计专业教学和创新发

将优秀传统文化融入设计专业教学,能够丰富课程内容,有助于学生全面了解和掌握不同的设计理念和技巧,提升学生的综合素质和能力。同时,传统文化的融入还能够引入更多元化的教学方法,例如实地考察、传统工艺实践以及文化讲座等。这些教学方法能够为学生提供更有趣味性和互动性的学习体验,增强其学习积极性和实践能力。

2 中华优秀传统文化融入室内设计专业教学所面临的问题

许多高等教育机构和设计学院目前已开始将中国传统文化元素纳入室内设计课程。通过理论与实践相结合的教学模式,使学生能够全面了解传统文化。然而,在将中国传统文化融入室内设计专业教学时,面临着如何去其糟粕、取其精华,深入挖掘文化背后的深刻内涵的挑战,在传统文化融入室内设计教学的过程中仍存在一些不足之处。通过调查问卷可以较为准确地了解学生对传统文化的态度和认识。

2.1 学生对传统文化缺乏深入的了解

从学生层面来分析,学生通常对传统文化的知识储备不足,缺乏深入了解,这一问题对传统文化的传承和弘扬的长远发展产生了不利的影响。根据所收集的调查问卷数据,我们可以观察到对常驻城市传统文化了解程度的分布情况,具体信息为:对传统文化非常了解的学生占 15.79%,比较了解的学生占 25.66%,一般了解所占比例为 30.92%,了解不多的占 16.45%,而完全不了解的占 11.18%。从数据分析可以看出,大部分学生对传统文化的了解程度多停留在一般了解的层面。

根据图 1 对新中式设计主要特点认知的调查所示,新中式设计在对当代中国当代文化中充分理解的基础上,呈现鲜明的特点。华丽的装饰和当代设计被广泛认可为主要特征。相比之下,传统文化内涵作为设计元素,浓烈的色彩和精美的造型风格的比例较低。这一数据说明,在室内设计教学中,学生普遍认为华丽装饰是中式设计的主要特点,其次是中国当代设计即新中式设计。可见,在室内设计专业教学中,学生较少关注传统文化的精神内涵。

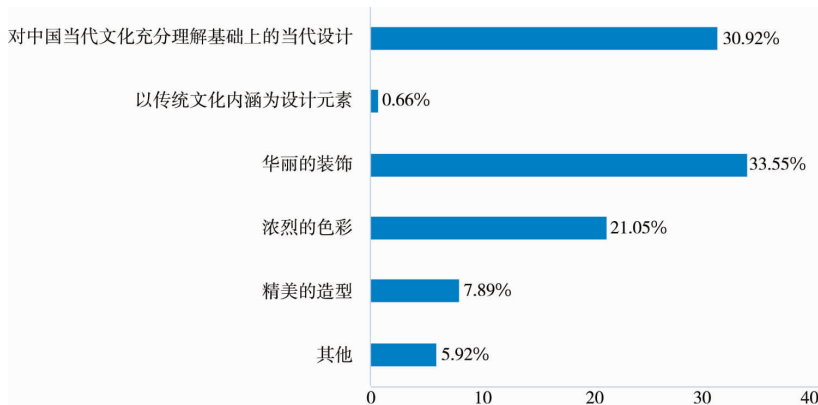

图 1 对新中式设计主要特点认知的调查

根据上述调查结果,可以得出结论:学生缺乏对传统文化的深入了解是目前将传统文化融入室内设计专业教学面临的主要问题之一^[2]。学生对传统文化的理解仅停留在表面层次,未能深入领会其背后的原理与内涵。因此,很多学生在进行与传统文化相关的室内设计时,只关注其表面风格设计,而没有分析其产生的原因及其真正的作用。这种现象的存在主要有以下几个原因:

首先,传统文化课程的设置和教学内容相对不足,学生缺乏系统学习传统文化的机会。很多学校在课程设计上未能充分体现传统文化的重要性,相关课程的比重较小且内容较为简单,未能深入剖析传统文化的精髓。此外,教师在教学过程中,有时过于注重传统文化美学原理的介绍,而忽视了其所蕴含的文化内涵。这导致学生在学习过程中,仅停留在对传统文化表面现象的理解,未能形成深刻的文化认知和思考。

其次,学生对传统文化的兴趣和关注度有所降低,主要原因在于现代社会快节奏的生活方式和西方文化的广泛传播与影响。全球化进程致使西方文化在各领域的渗透,影响力不断加深,特别是在时尚和设计等领域,西方文化的影响更加明显。受此影响,学生倾向于追求新潮和时尚的设计风格,对传统文化的了解和认知相对缺乏。学生普遍认为传统文化过时陈旧,缺乏现代设计所具备的活力和创新性,因此对传统文化失去了兴趣和关注度。

最后,学生的自我学习能力和学习态度也在一定程度影响了他们对传统文化的深入了解。在

信息化社会下,学生可以通过多种途径获取知识,然而,他们也面临着信息过载和筛选困难的问题。很多学生缺乏自主学习和深入研究的习惯,对传统文化的学习停留在浅尝辄止的阶段,未能主动探究和深挖其背后的深刻内涵。

综上所述,学生缺乏对传统文化的深入了解,是传统文化融入室内设计教学中面临的主要挑战之一。为解决这一问题,需要从课程设置、教学内容、教师素质、学生兴趣培养等多个方面入手,采取综合措施,全面提升学生对传统文化的理解和认知。只有这样,才能真正实现传统文化在现代室内设计专业教学中的有效融入,培养出既具现代室内设计理念,又深谙传统文化精髓的优秀设计人才。

2.2 教师教育理念滞后、教学形式单一

从教师的层面来分析,当前室内设计专业教学中传统文化融入面临的问题主要集中在教师教育理念滞后、实践机会不足、师资队伍专业水平不高以及教学方法单一等方面。根据图2数据,可以清晰地看出,在教师队伍中存在着素质不均衡的问题。特别是在室内设计原理实践教学,要求教师具备丰富的实际设计经验和跨学科的专业知识。然而,一些学校或机构难以招聘到具备综合素养的教师^[3]。这足以显示,为了在室内设计专业教学中成功融入传统文化,师资队伍需要进一步提升专业水平和综合素质。同时,教师教学方法也需要更加多样化。因此,解决这些问题成为传统文化融入现代室内设计专业教学所亟待解决的重要任务。

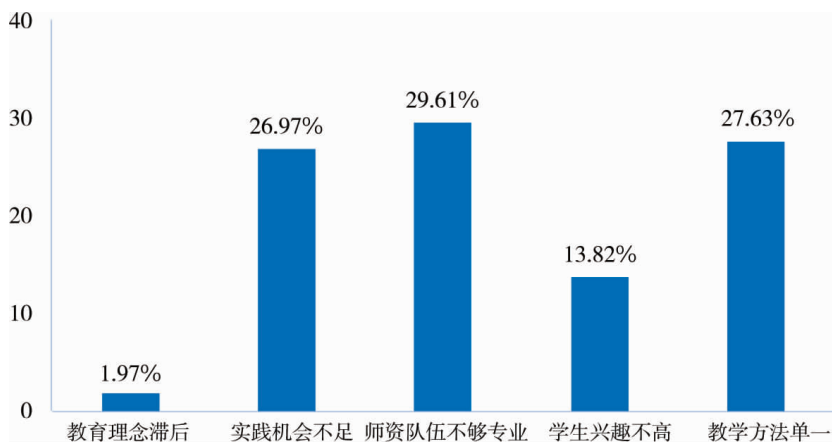

图2 室内设计专业教学中传统文化融入教师层面存在的问题

高校学生来自全国各地,文化背景迥异,因此,在面对中国传统文化时会产生不同的共鸣。然而,

一些教师在将传统文化融入室内设计专业教学时,没有充分考虑学生的地域差异、专业背景和个人经

历,导致教育内容缺乏针对性,难以引起学生的兴趣和共鸣,学生在教学环节中的参与度也很低。

中国传统文化的实践转化和应用在室内设计教学中是一个重要的组成部分,对学生的教育目标至关重要。然而,部分教师对传统文化的认识和理解不够深入,他们缺乏对传统文化的尊重和传承意识,往往采用传统的灌输式教学方法,片面讲解课本知识,忽略了实践和互动的重要性。这种教学方式不仅不能充分展示传统文化的丰富内涵,还容易让学生感到枯燥乏味,难以激发他们的学习兴趣^[4]。

2.3 网络媒体对中国传统文化宣传缺乏深度和广度

从社会层面进行分析,以网络上对中国传统文化的宣传为例,数据显示:24.34%的学生认为网络媒体对中国传统文化宣传比较深入且能够提供支撑性信息;35.53%的学生认为网络媒体的宣传比较浅显,只能做一些外观设计;32.24%的学生则认为网络媒体对中国传统文化宣传比较表面化。

总体而言,网络上关于中国传统文化的宣传内容介绍往往过于简单,仅涉及基本的历史知识和文化常识,缺乏对传统文化的深入理解。例如,对各种传统艺术形式,宣传内容多停留在介绍艺术形式和技法上,忽视了艺术背后的文化内涵、历史渊源及其对当今社会的影响。这种宣传方式无法满足室内设计专业教学对传统文化更深入、全面理解的要求。许多网络宣传活动仅仅关注中国传统文化的知识传播,但忽视了传统文化的实践体验和传承发展。在室内设计专业教学中缺乏中国传统文化的实践体验,势必影响室内设计专业教学的创新发展。

3 中国传统文化融入室内设计专业教学的实践路径

3.1 丰富中国传统文化课程设置,激发学生学习兴趣

在现代室内设计专业教学体系中,科学技术的快速发展为传统文化课程的设置和教学提供了新的手段和途径。

首先,我们可以在课程中通过运用视频和动画的形式,来展示中国传统建筑、室内装饰和家具的设计理念与工艺。例如,通过动画演示传统木结构建筑的搭建过程,详细展示其结构美学、宗教信仰和实用功能,使学生能够更加直观地理解传

统建筑的精妙之处。同时,我们还可以利用视频记录和讲解传统工艺大师的操作过程,展示古代工匠们的智慧和技艺,从而让学生身临其境感受传统文化的魅力。

其次,我们可以制作多媒体互动课件,展示传统文化元素在现代室内设计中的创新应用案例。通过这些互动课件,学生可以深入了解不同传统文化元素的背景和意义,并探索其在设计中的独特应用。例如,可以向学生展示设计案例中如何巧妙融入传统的窗棂、屏风、家具等元素,并通过多媒体展示它们在现代空间中的应用效果。通过这种形式的学习,学生可以更好地理解和掌握传统元素的现代应用方法。

第三,增设结合传统文化与室内设计的在线课程,以帮助学生拓宽知识面并提升设计能力。该课程包括采用视频讲解、设计案例分析和专家访谈等多种教学形式,并通过在线平台实现随时随地的学习。此课程全面涵盖从基础理论到实践应用的内容,系统掌握传统文化与现代室内设计结合的技巧,拓宽了学生的知识面,提升他们的室内设计能力。此外,还可以组织线上讨论和互动,让学生在交流中激发灵感,提升创造力。

总体来说,丰富中国传统文化课程设置,为现代室内设计专业教学增添了传统文化元素,显著提升了教学的生动性和趣味性。这种融合还能够培养学生的实践能力和创新思维,成为支持他们发展传统文化素养和现代设计能力的有力工具。

3.2 改变传统的教学理念,加强中国传统文化在室内设计专业教学中的融入

3.2.1 创新教育理念,加强中国传统文化在室内设计专业教学中的融入

根据收集的数据显示,对加强中国传统文化在室内设计专业教学中的融入,受访者普遍认为丰富教学内容是最重要的途径,占比40.79%。其次是加强师资培训,占比28.29%,创新教学方法占比13.16%,提高学生兴趣占比16.45%,而增加实践项目占比仅为1.32%。

因此,为加强中国传统文化在室内设计专业教学中的融入,教育机构应重点关注教学内容的丰富,包括历史知识、传统艺术和设计理念等;重视师资培训,包括提供传统文化的专业知识和教育方法培训等,同时,创新教学理念也是重要的手段。

3.2.2 开展多元化室内设计专业教学

通过整合中国传统文化的知识 and 理论,学生可

以将传统元素与现代设计理念相结合,创造出既有传统韵味又符合现代审美的全新室内设计作品,从而推动设计领域的创新发展。开展多元化室内设计专业教学有多种途径,具体来说,有以下几种:

一是跨学科合作与融合。促进室内设计专业教学领域与其他学科之间互动与交融。这种合作力求将传统文化与艺术、历史、建筑等学科相结合,开展跨学科合作项目。通过与不同学科的交流与合作,学生能够拓宽视野,获取多元化的知识和技能,从而提升其室内设计的综合素养水平。举例而言,与历史学系的合作可以用于研究传统建筑的历史背景和文化内涵,并将这些研究成果应用于现代设计。

二是项目驱动式学习(Project-Based Learning, PBL)。通过项目驱动式学习,让学生参与实际室内设计项目来推动学习过程。例如,设计一个以传统文化为主题的现代居住空间,学生将需要从选材、布局、装饰等多个方面进行全方位设计,并通过工作坊等实践环节来实施和优化他们的设计方案。这种实践教学方法能够帮助学生提高解决问题的能力 and 创新思维。

三是建立传统文化实践基地。与文化遗产保护单位、传统工艺坊、历史建筑保护项目等合作,建立传统文化教育实践基地。学生有机会在这些基地进行实地考察、学习和实践,直接接触中国优秀传统文化遗产,理解其设计精髓和工艺技术。例如,在传统木结构建筑实践基地,学生可以学习木材选用、结构搭建等技巧,亲身参与传统建筑的修复和维护工作。

3.3 以传统文化网络平台建设为契机,加强现代室内设计实践教学

以中华优秀传统文化平台建设为契机,与现代室内设计相融合,不仅能丰富课程内容,更能为学生提供丰富的实践机会,进一步提升学生对传统文化和现代设计的综合理解与应用能力。

整合中国传统文化的数字资源,建立中国传统文化的数字资源库,其中包括图片、视频、文字资料等。这些资源不仅适用于学习参考,还可以直接应用于实际室内设计,提高设计效率和效果。学生可以从资源库中寻找设计灵感,学习和借鉴传统文化元素在设计中的应用。通过使用数据分析工具、多媒体、虚拟现实(VR)技术、3D建模和打印、在线学习资源等手段,我们可以分析传统文化元素在现代室内设计专业教学中的应用,并观察其效果。例如,通过数据分析,我们可以了解不

同传统元素对室内设计的影响,并优化设计方案。数据分析还能帮助学生科学评估室内设计的各个方面,从而做出更合理和高效的设计决策。

以中国传统文化平台建设为契机,加强实践教学,在传统文化与现代室内设计的融合背景下,促进学生更深入地理解和传承传统文化,提升设计水平。这种教学模式不仅在课程内容上增加了丰富性和趣味性,更重要的是培养学生的实践能力和创新精神,为他们未来的职业发展奠定了坚实的基础。

3.4 以传统文化活动为载体,丰富室内设计课外教学内容和形式

以传统文化活动作为课外教学的载体,能够丰富室内设计学科的教学内容和形式。通过开展种类丰富的传统文化活动,可以有效增强学生对传统文化的认同感,使其在亲身体验中更好地理解 and 传承中华优秀传统文化精髓。

组织学生学习和体验传统技艺,如书法、绘画、剪纸、陶艺、刺绣等。这些活动可以通过邀请传统技艺大师进行现场教学或组织学生参观工艺坊来实现。通过亲手操作和实践,学生不仅能掌握基本的技艺,还能在体验过程中感受传统文化的魅力。以书法学习为例,学生不仅能够提升自己的书写能力,还能领悟汉字的美感和文化内涵。又如学习剪纸,可以培养学生的动手能力和创造力。

邀请传统文化领域的专家、学者或民间艺人举办专题讲座或文化沙龙,向学生介绍传统文化的各个方面,如历史、文学、艺术、哲学等。通过讲座和沙龙,学生可以深入了解传统文化的精髓,拓宽视野,增强文化自信。通过与专家的互动,学生可以深入了解传统文化的独特魅力和现代设计的融合方法。这些都能帮助学生更全面地理解中国传统文化。

定期举办与中国传统文化相关的室内设计竞赛,如传统家具设计比赛、古典园林设计比赛、书法比赛、绘画比赛、传统服饰设计大赛以及学生作品展览等等。通过竞赛和展览,不仅可以激发学生的创造力和热情,还能为他们提供展示才华的平台,让更多人了解和欣赏传统文化。学生在设计中融入传统元素,创造出具有现代感的作品,同时增进对传统建筑文化的认识和理解。通过比赛,学生可以在不断挑战中提升自己,并获得宝贵的实践经验。

利用课外时间组织学生参加传统文化宣传、教育活动,学生可以更好地了解传统文化的发展

历程、地域特色和遗产保护,增强文化素养和历史意识。例如,组织学生参加博物馆的展览设计项目,学生可以将传统文化元素融入展览设计中,增强展示效果,让学生直观地了解古代文明的辉煌成就和历史变迁。

通过以上丰富多彩的传统文化活动,学生得以亲身体验并深入了解中华优秀传统文化,从而在实践中更好地传承和发扬。这些活动所采用的多样化课外教学形式增加了学习的生动性和趣味性,同时培养了学生的实践能力和创新思维。在对中国传统文化及其内涵充分了解之后,学生能够有意识地将其实合理运用于室内设计专业学习之中。

4 结语

在室内设计专业教学中,中华优秀传统文化常常被赋予丰富的象征意义。要确保室内设计专业教学的发展与我国室内设计专业教学体制相适应^[5],满足学生的学习需求,室内设计教育就必须建立在中国传统文化的基础上。将中华优秀传统文化融入室内设计专业教学,不仅是传承和弘扬中华优秀传统文化的历史使命,也是提升学生的文化修养和审美水平,实现多元化设计专业教学和创新发展的必然选择。为了应对室内设计专业教学所面临的问题,应深入研究和了解传统文化的历史背景与发展,为学生提供全面的优秀传统文化教育,

并将其与现代设计实践相结合。只有这样,才能确保在中国室内设计教学中传承和发扬优秀的传统文化,并促使学生在未来的室内设计专业教学实践中继续创作与发扬优秀传统文化的设计作品。如果我们无法理解中华优秀传统文化与现代建筑室内设计之间的互通性,就无法真正汲取中华优秀传统文化的精髓。中国传统文化融入室内设计专业教学需要多方面的努力,这种教育模式将有助于教师更好地开展教学工作,学生更好地理解和传承传统文化,提高设计能力和实践水平,也为培养具有中国文化底蕴和创新精神的室内设计人才奠定了坚实的基础。因此,中华优秀传统文化理应成为当代室内设计专业教学的根基所在。

参考文献:

- [1] 赵成波.谈室内设计中的中国传统文化元素[J].艺术广角,2020(4):86-89.
- [2] 李梅兰.传统文化在高职语文教学中存在的问题及解决对策[J].辽宁经济管理干部学院学报,2020(1):125-127.
- [3] 王志诚.室内设计原理实践教学改革研究[J].上海包装,2024(2):232-234.
- [4] 杜金凤.高中政治教学中培养学生自主学习能力研究[J].学周刊,2024(6):50-52.
- [5] 夏吉宏.室内设计教育与中国传统文化[J].知识经济,2016(21):147,149.

Study on the Path of Integrating Excellent Traditional Chinese Culture into Interior Design Education

YAN Yuxi

(School of Architecture and Art Design, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: This article explores the path of integrating excellent traditional Chinese culture into interior design education and elaborates on the necessity of doing so. The article focuses on the problems of integrating excellent traditional Chinese culture into interior design education and proposes solutions. These measures aim to enrich students' knowledge reserve of China's excellent traditional culture and fulfill the historical mission of inheriting and promoting China's excellent traditional culture. In diversified design education, classroom settings need to be enriched; and students' aesthetic awareness, practical skills and innovative consciousness need to be cultivated. Meanwhile, educational concepts need to be innovated and in-class and out-of-class teaching content and forms need to be enriched to strengthen the integration of excellent traditional Chinese culture and interior design teaching. The conclusion is that China's excellent traditional culture and its educational ideas are important cornerstones of contemporary interior design education.

Key words: architectural interior design; education and teaching; traditional Chinese culture; implementation path

(责任校对 朱正余)