

传统诗词融入高职艺术设计专业课程的价值与实施路径

彭嘉琪

(长沙民政职业技术学院, 湖南 长沙 410004)

摘要: 随着文化创意产业的迅速发展, 市场需求对艺术设计专业提出了新的挑战。针对高职艺术设计专业面临的课程知识结构单一、学生人文素养缺失、专业文化传承断层等各类问题和教学困境, 通过挖掘传统诗词蕴含的教学价值、育人价值以及社会价值, 将传统诗词中蕴含的社会传播功能、内在章法结构、形式审美规律和语言创意手法融入艺术设计专业课程, 为完善艺术设计专业课程内涵式发展和可持续性建设提供有效的路径和参照。

关键词: 传统诗词; 艺术设计; 实施路径

中图分类号: J044

文献标识码: A

文章编号: 1671-5136 (2025) 01-0103-04

The Value and Implementation Path of Integrating Traditional Poetry into the Curriculum of Art Design Major in Higher Vocational Colleges

Peng Jiaqi

(Changsha Social Work College, Changsha Hunan 410004, China)

Abstract: With the rapid development of cultural and creative industries, the market demand has put forward new challenges to the art design major. Aiming at various problems and teaching difficulties faced by art design majors in higher vocational colleges, such as the single curriculum knowledge structure, the lack of students' humanistic quality, and the fault of major cultural inheritance, this paper explores the teaching value, educating value and social value contained in traditional poetry. The social communication function, internal structure, formal aesthetic law and creative language methods contained in traditional poetry are integrated into the curriculum of art design, which provides an effective path and reference for improving the conformal development and sustainable construction of art design curriculum.

Key words: traditional poetry; art design; implementation path

传统诗词是我国传统文化的重要组成部分, 在几千年的发展和沉淀中蕴含了美学、哲学、社会学等多领域的文化精粹。在推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的时代背景下, 诗词为高职艺术设计专业课程的发展提供了宝贵的资源, 为理论教学和实践教学提供了有效的范本借鉴。传统诗词与艺术设计无论从形式构成还是创意表现都遵循相同的文艺规律和审美思维, 将两者在教学上进行有效的融合, 既能

让学生深入了解传统文化的造型哲学、形式法则和文化思想, 也为高职艺术设计专业的内涵式发展提供了丰富的理论价值和实践价值, 同时为学生能够继承、发扬和输出优秀的传统文化打下坚实的基础。

1 高职艺术设计专业课程的教学困境

高职艺术设计专业主要包含了视觉传达设计、环境艺术设计、新媒体设计等不同的门类。随着产业升级和文化创意产业的迅猛发展, 职业教育应当重视文

收稿时间: 2024-08-16

基金项目: 2023年度湖南省普通高等学校教学改革重点项目“新时代视频文创类人才家国情怀培育研究——以“中国文化概论”为例”阶段性研究成果 (HNJG-20231204)。

作者简介: 彭嘉琪 (1983—), 男, 长沙民政职业技术学院艺术学院副教授, 硕士。E-mail: 380210499@qq.com

化理论和专业技能,全面提高学生的知识、技能和素养^[1]。目前高职艺术设计专业在知识结构、学生培养和专业建设等方面都难以满足不断细化和深化的行业岗位需求,从而出现了各种问题及难题,亟待高职专业教师进行调研和解决。

1.1 课程知识结构单一

随着产业的不断转型升级以及人工智能对于传统行业的挑战,社会各领域的新产业、新业态对于所需人才提出了多元化和复合型的能力需求,跨学科、跨领域的专业融合已经成为高校科研和教学的主要趋势。高职艺术设计专业由于办学理念上的差异,在面对产业升级的大环境下未能及时作出调整,课程设置与产业环境存在一定的滞后性。专业课程的框架结构较为封闭,知识点缺乏内在的关联和互动^[2],无法与市场需求产生有效的化学反应和能力链接。知识结构更新迭代的速度较慢,未能充分融合社会学、心理学、哲学、文学等学科的专业优势,导致学生的知识结构体系单一,综合能力不强,在设计提案、客户沟通、方案执行等环节中无法适应复杂多变的岗位要求。

1.2 学生人文素养缺失

高职艺术设计专业学生文化成绩普遍偏低,而部分高职院校在教学过程中通常存在关注技能训练,而忽略人文教育的现象,这些原因综合导致了高职艺术设计专业学生存在人文素养缺失的问题。教师在培养学生的过程中往往陷入“工具主义”,过度重视学生的软件技能和操作应用,而对于培养学生人文素养的关注度远远不够。除了专业技能之外,学生的家国情怀、职业素养、工匠精神、协作精神以及创新能力等人文素养对于学生的全面发展也有着至关重要的作用。学生进入职业生涯由于人文底蕴的缺失,导致发展“后劲”明显不足,往往会沦为只追求技术的“美工”或“工匠”,而在高层次的设计文化层面缺乏竞争力。

1.3 专业文化传承断层

相对于本科院校,高职艺术设计专业起步时间晚,发展基础薄弱,办学特色和历史积淀方面存在明显的不足,在专业发展上一是借鉴和模仿本科院校,二是不加鉴别地吸收以西方包豪斯现代主义为主导的教学体系,从而导致高职艺术设计专业存在办学同质化以及缺乏专业传承的问题。同时,随着我国文化创意产业的迅速发展,传统风、国潮风、民族风的设计风格在市场上逐渐得到消费者的青睐,这也让高校开始思考艺术设计专业与传统文化之间的溯源和传承问

题。目前,高职院校教育观念相对滞后,教学特色不够明显^[3],艺术设计专业在继承传统美学理念、工匠精神、造型规律等方面多是形式上的借鉴和模仿,在一定程度上与优秀传统文化存在断层的问题。

2 传统诗词在艺术设计课程教学中的价值意蕴

传统诗词与艺术设计同属文艺范畴,有着高度的一致性和相似性。将传统诗词融入艺术设计专业课程,挖掘诗词中的专业价值与育人价值,能够有效解决高职艺术设计专业目前所面临的专业理论体系建设、课程立德树人、学生文化自信等各种深层次问题,从而有利于学科和课程的进一步发展和深化。

2.1 有利于夯实专业理论体系

在推动中华优秀传统文化创造性转化的时代背景下,传统诗词能够有效加强艺术设计专业的学科建设,夯实各门课程的专业理论体系。其一,传统诗词为高职艺术设计专业的发展提供了路径经验。现代艺术设计兴起于近代工业革命,发展的历史不长,而诗词经过长期的发展和淬炼,其自身蕴含的文化思维、审美规律、造型哲学为艺术设计专业的内涵式发展提供了宝贵的专业资源和实践路径;其二,传统诗词为高职艺术设计专业教学体系的发展提供理论支撑。传统诗词与艺术设计一脉相承,两者都属于大艺术的范畴^[4]。传统文艺理论中自古就有“书画同源”的说法,传统诗词与艺术设计虽然形式不同,但是却有着共同的渊源,遵循统一的文艺指导思想。高职艺术设计专业课程缺乏传统文艺理论的传承教育,而诗词的形式内涵正好弥补了艺术设计理论教育的短板。

2.2 有利于落实立德树人根本任务

高职艺术设计专业学生价值观和世界观尚不成熟,在自媒体时代容易受到各种思潮的影响,其中不乏与社会主义核心价值观相背离的观念。通过挖掘和提炼传统诗词蕴含的宝贵思想,不仅有效提升学生的思想认识和塑造学生的道德品质,并且作为课程思政的活水源头,有利于教师完成立德树人的根本任务。传统诗词浓缩了古人面对人生宇宙时的道德观和价值观,体现出来的文化意蕴能够有效提升学生的家国情怀、道德品质和实践精神。如文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”体现强烈的无畏精神和爱国主义情怀;陆游的“六十余年妄学诗,功夫深处独心知”体现出来求实创新精神和工匠精神;王安石的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”体现了作者豁达乐观的人生态度。

2.3 有利于让学生建立文化自信

习近平总书记指出，中华文明源远流长、博大精深，是中华民族独特的精神标识。传统诗词是中华文明美学的集大成者，素有“音美、形美、义美”的美誉，将其融入高职艺术设计专业有利于建立学生的文化自信。诗词中格律体系、长短句型结构、赋比兴的修辞手法对于空间、图形、色彩、文字等设计元素有着重要的启迪和借鉴作用，并且在更深层次融合了老庄道家、孔孟儒家、佛教禅宗等传统哲学，反映了古人深层次的哲学观、价值观和世界观。在高职艺术设计专业教学中，教师以诗词的形式美为切口激发学生的内在兴趣，在学生体验诗词格律、韵律之美的同时将内涵意义结合起来，进而在思想上、文化上深刻地影响学生。通过揭示诗词技巧背后隐藏的传统文化哲学，让学生领略到诗词的形式美感和造型规律，进一步认同中华文化的传统价值，建立和提升文化自信^[5]。

3 传统诗词融入高职艺术设计课程的实施路径

在教学中，高职专业教师对诗词进行全面的整理和深度的剖析，寻找其中可以与艺术设计课程教学目的、造型规律、审美意识和创新思维等进行结合的元素和方式，通过专业课程这个主渠道，积极探索诗词融入艺术设计专业课程的实施路径。

3.1 将诗词的社会传播功能与设计群体观念相融合

从中国古代诗歌开端的《诗经》到体系完备、格律完整的以唐诗为代表的近体诗，再到以长短句形式和言情著称的宋词，诗词以其深厚的文化积淀、开启生命体验的阅读感受引发了深远的影响和广泛的传播。诗词是人类社会文化发展的结晶，反映了社会人群情感的诉求和表达。《论语》提出：诗可以兴、可以观、可以群、可以怨。“兴”是借助物象的艺术形象激发人的情感和想象；“观”是观察和反映现实世界和社会状况；“群”是指诗歌作为媒介在社会人群中进行传播和交流；“怨”是针对社会不良现象进行表达和批判。综上所述，“兴观群怨”是诗歌最基本的传播目的，既反映了个人的欲求和情感，也反映了人们对于社会现象的意见与观念^[6]。“兴观群怨”赋予了诗词的社会传播功能，脱离了社会和群众，诗词便也失去了存在和发展的客观基础。与诗词一样，艺术设计通过服饰、食品、交通等载体在社会中进行传播，在物质层面满足基本的生产和生活功能，在精神层面迎合人们感性和审美的需求，并赋予产品人格化的特征有效地传达个人情感、社会观念、社会伦理等精神需求。在高职专业课教学中，教师应该明确诗词

和艺术设计之间的共性，两者都是为“人”服务的，都离不开社会人群这个基本载体。将诗词的社会传播功能与艺术设计课程进行跨学科的融合，通过诗词“兴观群怨”的传播目的和功能，启蒙学生的群体观念意识，建立民本主义的设计思想，让学生深入认识设计在社会人群中的价值和作用。学生只有深入认识社会和体察国情，了解不同的消费者人群，才能为未来的职业生涯开启正确的起点，使设计作品更贴近人们物质和情感的需求，真正地做到为“人”服务。

3.2 将诗词的内在章法结构与造型规律相融合

结构体系是诗词存在和美感得以发挥的基础，唐诗中的律诗和绝句能达到古典文学的高峰，则是以高度成熟的格律结构体系为基础，如绝句通常为四句结构，律诗为八句结构，每句的字数一般分为五言结构和七言结构，结构规律上讲究起承转合和阴阳对仗。宋词打破了唐诗严谨规矩的格律体系，采用了灵活多变的长短句结构。宋词通过音乐和曲谱裁定词的规格和体式^[7]，讲究词意和音律的抑扬顿挫和轻重缓急，在句式上通过长短句的组合变化，善于刻画人物细腻微妙的情感。在中国传统文化思维中，不仅诗词、建筑、音乐、绘画等艺术形式有着自身的独特结构，甚至天文、地理、社会都离不开结构的支撑作用。通过对诗词的分析，让学生感受文学、艺术、自然在结构规律层面的相通性，在课程设计中，应该通过传统诗词启发艺术设计专业学生的结构意识。第一，让学生树立基本的结构意识。传统诗词与艺术设计学科有着类似的形态结构，诗词通过单个汉字构成词组，由词组构成诗篇；设计通过点线面构成平面，由平面构成体块空间，两者都由单一元素构成复杂形态。同时，传统诗词中的格律、起承转合、对偶、长短句等结构具有普遍性的文艺规律，适用于二维平面设计、三维空间设计、动态交互设计等艺术设计专业课程。第二，让学生建立结构的动态思维。诗词的结构构成规律，并不是一成不变的，而是历经了从简单到复杂、从单一到多样、从表达随意到格律严谨的动态过程。

3.3 将诗词的形式审美规律与设计审美意识相融合

西方美学是专门研究人的感性和感觉的独立学科，而中国传统美学一直在社会学和哲学范畴中讨论，其中深受社会制度、伦理和道德的规范和约束。传统诗词作为中国古典文学的高峰之一，同样遵循着哲学理念衍生出来的形式规律和审美法则。一是诗词中蕴含的阴阳辩证的审美规律。老子在《道德经》中提出了“知其雄，守其雌”的观念，其中包含了朴素

的辩证法规律,即阴阳对立的原则。这些原则在诗词中时有体现,如在王维“大漠孤烟直,长河落日圆”的诗句中,“长河”的线、曲、动、润与“大漠”的面、直、静、燥等特征形成了强烈的反差对比;“孤烟”的上浮、笔直与“落日”的下降、圆匀形成了上下和曲直的形式对比。二是诗词中蕴含的礼乐和谐的审美规律。《乐记》提出了“乐者为同,礼者为异”的和谐思想,其中“礼”提出了上下、主宾等观念,“乐”提出了统一、协调等理念。“礼乐”思想既注重主次之分,又协调主次之间的矛盾,这种审美在诗词中常有体现。如在宋词中,通过长短句的组合形成鲜明的主次关系,再通过错落的手法协调长短句的矛盾,整体上形成抑扬顿挫的节奏感和韵律感。在艺术设计课程中,教师可以结合诗词中蕴含的阴阳、和谐、礼乐等形式审美规律,让学生从哲学文化层面体验到设计中的审美意识。在课程理论中,可以结合诗词阴阳对立的审美原则,让学生在把握点、线、面的不同视觉特征时,能够理解艺术设计中存在的呼应、曲直、巨细、断连、虚实、主宾等美学原则。在课程实训中,可以吸收诗词中礼乐和谐的审美观念,通过具体的作品实践,让学生在实训过程中能够把握主体创意与辅助创意、主要元素与次要元素等之间的既有冲突、又有协调的创作尺度。

3.4 将诗词的语言创意手法与设计创新思维相融合

诗词和艺术设计的表现媒介虽不一样,但是创作思维却是基本一致的。诗词的语言创意手法为艺术设计专业课程提供了可借鉴的规律,《毛诗序》提出:“故诗有六义焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。”其中“赋比兴”的创意修辞手法对于后世的影响极为深远。“赋”较为直白,以铺陈的手法描述事物,如柳永的“渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼”采用此类手法。“比”包含本体和喻体,将两种事物进行类比,如李白的“山花如绣颊,江火似流萤”、杜甫的“点溪荷叶叠青钱”。“兴”常以形象的事物暗喻或隐喻难以言表的情感,如曹植以孤雁的“形影忽不见,翩翩伤我心”隐喻黯然伤神的情思,秦观以“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”中的春寒、斜阳等景象兴起羁旅孤独的情怀。诗词中的修辞技法将会有效地充实和拓宽艺术设计的表现语言^[9],将诗词创意手法融入艺术设计教学的过程中,应该根据创意的类型进行结合。一是借鉴诗词的创意形式。“比”的修辞手法强调两种事物在形式上的融

合,通过“异质同构”的手法将两个不同事物在形态上的关联组成一个超越原有意义的新事物。艺术设计专业中的“现代构成”“图形创意”“设计创意”等课程则可借鉴“比”的修辞手法,在课程中结合共生同构、正负同构、形影同构、置换同构等基本创意形式,培养学生对于创意的直观感受和创作方法。二是吸收诗词的创意内涵。“兴”的修辞手法强调隐喻和暗喻,通过情景交融手法传递作者的思想情感。在“广告设计”“色彩设计”等课程中吸收“兴”的创意手法和内涵,使设计作品不仅在形态上传递一定的视觉信息,并且通过形态的象征意义引起了人们在情感上的变化,“兴”属于高级的创意手法,教师需要在教学中结合美学、心理学、哲学以及社会学等多领域的综合知识。

4 结语

传统诗词是我国非常宝贵的文化资源,承载着几千年来文化底蕴和历史积淀,通过将其与高职艺术设计专业课程的路径融合,探讨和挖掘其中的美学价值和育人价值,不仅能够加强高职艺术专业的课程内涵和提升学生的职业素养,并且能够促进传统文化在高职艺术设计课程中进行创造性转化,从而有效提升高职艺术设计类学生的整体人文素养和文化自信。

参考文献

- [1] 卢宇.高职院校“课证融通”专业课程建设:价值意涵、现实问题与推进路径[J].高等职业教育探索,2024,23(5):59-66.
- [2] 左冕.从被动接受到主动学习:基于服务学习理论的艺术设计专业“中期综合实践”教学探索[J].中国大学教学,2023(8):76-81.
- [3] 王志辉.职业教育高质量发展的核心要义、面临的问题及其对策[J].广西职业技术学院学报,2024,17(5):86-92.
- [4] 周红日,袁美.浅议文学与艺术设计的相通性:以唐诗宋词对艺术设计的影响为例[J].芒种,2012(20):233-234.
- [5] 陈晓英,周虹.优秀传统文化融入职业院校建筑类专业课程的价值意蕴和实践路径[J].长沙民政职业技术学院学报,2024,31(4):105-108.
- [6] 叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,2005:50-53.
- [7] 唐圭璋.唐宋词鉴赏辞典[M].南京:江苏古籍出版社,1986:1375-1376.
- [8] 孟亚梅.试析唐诗宋词中意象对艺术设计的影响[J].名家名作,2017(6):102.