

传统文化融入高职院校大学生思政教育的路径研究

——以插画设计课程为例

陈栗子

无锡南洋职业技术学院

摘要：本论文通过研究传统文化与大学生思政教育的融合路径，以插画设计课程为例探讨了如何将传统文化融入高职院校大学生思政教育中。首先，文中分析了传统文化对大学生思政教育的重要性和价值，并介绍了插画设计课程的基本内容和特点。其次，论文提出了将传统文化与插画设计课程相结合的具体做法，包括选取传统文化题材、传统文化元素的审美运用和创新等方面。最后，结合实例分析了插画设计课程中传统文化的融入效果，并总结了相关启示和建议。本论文旨在为高职院校大学生思政教育中传统文化的融入提供参考和借鉴。

关键词：传统文化；思政教育；插画设计；融合路径

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.02.105

引言

大学生思政教育是高校教育的重要组成部分，对于培养学生的思想道德素质和社会责任感具有重要意义。而传统文化作为中华民族的宝贵精神和文化瑰宝，对于大学生思政教育也有着不可忽视的作用。然而，目前在高职院校的大学生思政教育中，传统文化的融入程度相对较低。为了提高大学生思政教育的质量和水平，有必要探究一种有效的融合路径来将传统文化与大学生思政教育相结合。

一、传统文化对大学生思政教育的重要性

传统文化作为中华民族的精神源泉，具有丰富的思想内涵和道德价值，对于大学生思政教育有着重要的引导作用。传统文化强调家国情怀、社会责任感和道德规范，培养学生的爱国情感、社会责任感和良好的道德观念，有利于培养学生全面发展和积极进取的精神状态。

（一）传承文化传统

传统文化作为一个国家、一个民族的根基和骨干，通过对其进行学习和研究，可以帮助大学生更好地了解和理解自己的文化背景和根源，为他们树立正确的历史观和文化观提供支持。

（二）培养道德伦理观念

传统文化中蕴含着丰富的道德伦理观念，如孝道、礼仪、忠诚等。大学生通过学习传统文化，可以从中汲取道德准则，培养自己正确的道德观念和职业道德，提高自身的道德品质。

（三）塑造个人人格与情操

传统文化具有独特的审美价值和情感表达方式，例如中国传统艺术形式、经典文学作品等，通过欣赏和学习这些作品，大学生可以培养自己的审美情趣，培养高尚情操，并且通过欣赏和创作艺术作品，表达自己的情感和思想。

（四）增强文化自信心

随着社会的不断发展和外来文化的影响，传统文化的传承和发展面临一些挑战。大学生通过学习传统文化，可以增强对本土文化的自信心，树立对自己文化的认同感，从而保护和传承本土文化的独特性。

（五）培养全球视野

传统文化不仅存在于一个国家或地区，也是世界文化的重要组成部分。通过学习传统文化，大学生可以拓宽自己的视野，了解其他国家和民族的文化，增强跨文化交流能力，培养全球视野和国际意识。

二、插画设计课程中的传统文化融入

（一）插画设计课程的意义与特点

插画设计作为一门艺术设计课程，以图画形式传递信息和表达情感，具有直观、生动的特点，深受大学生的喜爱和关注。插画设计课程与传统文化的融合，可以通过对传统文化题材和元素的运用，将传统文化的思想内涵和艺术形式融入插画设计当中。培养学生艺术创造力和表达能力，与传统文化有着密切的关联性。传统文化中的诗词、故事、传说等元素可以为插画设计提供丰富的题材和创作灵感。插画设计通过视觉语言传达情感和思想，而传统文化中的意象、象征和美学理念等都为插画设计提供了丰富的表现手法和风格。

（二）传统文化融入插画设计课程的理论依据

1. 传承文化与时代需求的结合：传统文化是一个国家或地区历史沉淀的积淀，它蕴含着丰富的价值观、审美观以及独特的艺术表现形式。而插画设计作为一门当代艺术形式，需要与时代相结合，满足当代社会的审美需求。将传统文化融入插画设计课程可以使学生在创作中继承传统文化的核心价值，同时又能够与当代社会相结合，实现传统与现代的有机融合。

2. 激发创作灵感与个人特色：传统文化源远流长，

其中包含着许多优秀的艺术表现形式和创作理念。通过学习传统文化，可以激发学生的创作灵感，帮助他们形成自己的创作特色和风格。插画设计课程中融入传统文化元素，可以让学生更好地理解传统艺术的内涵，从而在设计创作中融入自己对传统文化的解读与表达。

3. 培养审美情趣与文化素养：传统文化以其独特的审美魅力和深远的文化内涵受到广泛的关注。通过将传统文化融入插画设计课程，可以帮助学生培养对美的鉴赏能力和审美情趣，提升他们的文化素养。学生在学习和实践中接触和体验传统文化，可以增加他们对传统文化的认知和理解，提高他们对艺术和设计的理解与感知能力。

4. 传播与弘扬传统文化：传统文化是一个国家或地区的独特符号和文化身份的象征。通过将传统文化融入插画设计课程，可以让学生充分了解和认识传统文化的独特魅力，同时通过创作将传统文化的价值和内涵传递给更多的人。

（三）插画设计课程中融入传统文化元素的应用

插画设计课程与传统文化元素的应用，通过融合传统文化元素和现代设计手法，可以创造出具有独特性和创新性的插画作品，既传承了传统文化的精髓，又展现了创作者的个人风格和创新能力。

1. 主题选择：传统文化常常是插画设计课程中的重要主题之一。通过插画，可以表现传统文化的各个方面，如传统节日、民俗活动、传统建筑、传统服饰、传统艺术等。这样可以促进传统文化的传承和展示，让学生了解和欣赏传统文化的美与价值。

2. 艺术风格：传统文化中常常孕育着独特的艺术风格和形式。插画设计课程可以引导学生研究和借鉴传统文化艺术的特点，如中国的水墨画、剪纸、刺绣等，使学生能够掌握传统艺术的技巧和表现方式，融入自己的插画作品中。

3. 图案与符号：传统文化中的图案和符号有着丰富的文化内涵和象征意义，可以应用到插画设计中。例如，使用传统的花鸟、山水、龙凤等图案元素，或是使用具有吉祥寓意的符号和纹饰，以表达对传统文化的尊重和传承。

4. 色彩运用：传统文化中的色彩与情感有着紧密的联系，可以通过色彩的运用来表达插画作品所要传达的观点和情感。传统文化中常用的红、黄、绿等色彩可以在插画设计中加以运用，使作品更具有民族特色和表现力。

5. 细节表达：传统文化中的器物、服饰和建筑等具有独特的细节特点，这些传统文化的细节元素可以被运

用到插画设计中。学生可以借鉴传统文化的细节表达方式，通过对细节的描绘和处理，增加作品的视觉吸引力和丰富性。

三、传统文化融入插画设计课程的路径研究

（一）设计合理的课程体系和教材内容

在传统文化融入插画设计课程中，设计合理的课程体系和教材内容至关重要。课程体系应该从整体上规划学生的学习路径，包括基础知识和技能的培养，以及对传统文化的理解和应用能力的提升。教材内容应该覆盖传统文化的各个方面，如中国的诗词、绘画、音乐等，让学生通过学习这些内容，认识到传统文化对插画设计的重要性，同时激发学生对传统文化的兴趣和热爱。

（二）鼓励学生参与传统文化实践活动

为了更好地融入传统文化，可以鼓励学生参与传统文化实践活动。这些活动可以包括参观博物馆、艺术展览，参与传统文化工作坊等等。通过亲身体验和实践，学生能够更深入地了解传统文化，并将其运用到插画设计中。此外，可以组织学生参与传统文化展览等活动，让学生有机会展示他们在插画设计中运用传统文化的成果，提升学生的自信心和创作能力。

（三）强化师生互动，激发学生的学习兴趣 and 思辨能力

在课堂教学中，应该重视师生互动，鼓励学生主动参与讨论和思考。教师可以通过提出启发性的问题，引导学生思考传统文化与插画设计的联系和意义。同时，也要鼓励学生提问，培养他们的思辨能力和批判思维。此外，可以通过课外阅读和研究，给学生提供更多的学习资源和资料，激发学生的学习兴趣 and 求知欲望。

四、插画设计课程中传统文化融入效果的实例分析

（一）水墨插画设计

水墨画是中国传统艺术的精髓之一，它以墨色和水的流动为特点，表现了中国文化中的哲学思想和审美观念。在插画设计课程中，可以将水墨画的特点与传统文化进行融合，创作出独具中国风味的插画作品。

案例分析：学生在插画设计课程中学习水墨画的基本技法，如笔墨的运用、水的流动、渐变的表现等。然后，他们被要求选择一个传统文化主题，例如中国传统戏曲。学生通过学习和研究中国传统戏曲的特点，包括戏曲角色的服饰、动作和表情，以及舞台布景和道具等。学生将水墨画与戏曲主题相结合，运用水墨画的技法表现戏曲角色的风采和情感，将传统戏曲的动感和戏剧性通过线条和墨色的变化展现出来。

通过此案例如图1所示，传统文化与水墨插画的融合效果可以体现在学生的作品中。学生不仅能够展示水

墨画的独特表现力和中国传统文化的内涵，同时也能够将传统文化与现代设计相融合，创作出独具创新性和文化内涵的插画作品。

图1 学生作品《黄山归来》

(二) 剪纸插画设计

剪纸是中国传统的民间艺术形式，通过剪出各种图案和图像来表达寓意和美感。在插画设计课程中，可以将剪纸的技法与传统文化进行融合，创作出具有独特风格的插画作品。

案例分析：学生在插画设计课程中学习到了剪纸的基本技法，如剪纸刀法的运用、图案和纹样的设计等。然后，他们被要求选择一个具有传统文化背景的主题，如中国传统节日或民间故事。学生运用剪纸技法和传统文化背景，创作出寓意深刻的插画作品。他们可以利用剪纸的线条和形状来表达节日的喜庆和民间故事的情节。同时，学生可以运用剪纸的空白部分和背景色彩来创造出层次感和立体感，使插画作品更富有视觉冲击力。

通过此案例如图2所示，剪纸技法与传统文化的融合可以体现在学生的作品中。学生不仅可以展示剪纸的独特美学和中国传统文化的魅力，同时也能够创造出独特的插画作品，凸显传统文化的独特性和多样

图2 学生作品《端午节》

五、插画设计课程在思政教育中融入传统文化的效果评价与展望

(一) 效果评价的指标体系与方法

对于插画设计课程融入传统文化的效果评价，需要建立一套科学的指标体系和评价方法。指标体系可以包括学生的学习成果、创作品质、创新能力、文化理解等方面。评价方法可以采用问卷调查、作品评比、口头评价等多种方式，结合学生的反馈和专家的评估，综合考量课程的实际效果。

(二) 插画设计课程融入传统文化的意义与价值

插画设计课程融入传统文化具有重要的意义和价值。首先，可以丰富课程内容，增加学生的艺术修养和审美能力。其次，可以传承和弘扬传统文化，让学生更好地了解和认同自己的文化传统。同时，融入传统文化还可以培养学生的创新意识和跨文化交流能力，提高他们的综合素质和竞争力。

(三) 展望与未来发展方向

展望未来，可以进一步深化插画设计课程与传统文化的融合。可以通过与相关学科的跨学科合作，推动插画设计与文学、音乐、舞蹈等艺术形式的互动和交流，丰富融合的内涵和形式。同时，可以探索利用智能科技和可视化技术，创新传统文化的表现方式和表达方式，拓展传统文化在现代社会的应用领域。

结语

传统文化作为中华民族的精神财富，将其融入高职院校大学生思政教育是提升学生综合素质的重要途径。通过插画设计课程的学习和实践，学生能够深入感受、理解和传承传统文化，培养自身的文化自信和创新创造能力。因此，大学教育应该重视传统文化的融入，并通过相应的课程和活动引导学生更好地理解和传承传统文化。

参考文献

- [1] 王晓梅. 传统文化与大学生思政教育的融合[J]. 职业教育报, 2018(11): 28-29.
- [2] 赵建军. 插画设计课程中的传统文化创新研究[J]. 设计艺术导刊, 2020, 22(06): 309-310.
- [3] 贾蕾. 传统与现代之间: 插图创作中的文化元素运用探析[J]. 视觉文化研究, 2019(11): 137-138.