

建筑文化，将传统建筑装饰艺术融入地方高校艺术设计教学研究

李悦

潍坊科技学院，山东 寿光 262700

DOI:10.61369/ECE.2025020036

摘 要： 在快速发展的现代社会中，传统建筑装饰艺术作为中华民族悠久历史文化的重要载体，承载着丰富的精神内涵和艺术价值。它不仅反映了古代人民的生活方式、审美情趣和哲学思想，更是我国非物质文化遗产的重要组成部分。然而，在全球化浪潮的冲击下，传统建筑装饰艺术面临着诸多挑战，其传承与发展亟需得到社会各界的关注和支持。地方高校作为培养人才的重要基地，承担着传播文化、传承技艺的责任，将传统建筑装饰艺术融入艺术设计教学具有深远的意义。

关 键 词： 建筑文化；传统建筑装饰艺术；地方高校；艺术设计教学

Research on Integrating Traditional Architectural Decoration Art into Art Design Teaching of Local Colleges and Universities from the Perspective of Architectural Culture

Li Yue

Weifang University of Science and Technology, Shouguang, Shandong 262700

Abstract： In the rapidly developing modern society, traditional architectural decoration art, as an important carrier of the long – standing history and culture of the Chinese nation, embodies rich spiritual connotations and artistic values. It not only reflects the lifestyle, aesthetic taste, and philosophical thoughts of ancient people but also constitutes a crucial part of China's intangible cultural heritage. However, under the impact of globalization, traditional architectural decoration art faces numerous challenges, and its inheritance and development urgently require the attention and support of all sectors of society. As important bases for talent cultivation, local colleges and universities shoulder the responsibility of disseminating culture and inheriting techniques. Therefore, integrating traditional architectural decoration art into art design teaching is of far – reaching significance.

Keywords： architectural culture; traditional architectural decoration art; local colleges and universities; art design teaching

一、传统建筑装饰艺术的价值

（一）美学价值

传统建筑装饰通过精心设计的图案、色彩和材料质感，展现出丰富的视觉层次感。例如中国古建筑中的木雕装饰，工匠们运用精湛技艺雕刻出栩栩如生的人物、动植物形象，这些木雕作品不仅线条流畅优美，更赋予了建筑灵动的生命力。而且，传统建筑装饰在空间处理上也独具匠心，从建筑外观到内部布局，每一处装饰都巧妙地参与构建整体空间氛围，无论是庙宇殿堂的庄严肃穆，还是园林住宅的雅致温馨，皆离不开传统建筑装饰艺术所创造的独特意境。

（二）文化价值

传统建筑装饰艺术记录着当时人们的生活方式、信仰习俗以及社会阶层关系等内容。比如中国古代宫殿建筑装饰中大量出现龙凤纹样，这反映了封建王朝皇权至上的观念；而民居建筑装饰

则更多地体现了普通百姓对美好生活的向往。传统建筑装饰艺术还承载着不同民族文化的交流融合过程，丝绸之路沿线地区的建筑装饰就融合了中原文化与西域文化元素，成为文化交流的重要见证。这些装饰艺术形式及其背后的文化内涵，为后人了解过去的社会风貌提供了珍贵的实物资料，有助于深入研究各个历史时期的文明发展轨迹。

（三）技艺价值

传统建筑装饰工艺往往需要经过长期实践积累才能掌握，每一种工艺背后都蕴含着无数代工匠的心血与智慧。木雕、石雕、砖雕等雕刻技艺，从选材、设计到最后成品的制作，每一个环节都需要精湛的技术。例如石雕工艺，工匠要根据不同石材特性进行雕刻创作，既要保证图案造型准确美观，又要确保结构稳定耐用；彩绘技艺同样令人称道，颜料配方的选择、绘制技法的应用等都需要深厚的专业功底。传统建筑装饰艺术中的技艺不仅是一种手工技能，更是人类非物质文化遗产的重要组成部分，传承和

发展这些技艺对于保护民族文化具有重要意义。

二、地方高校艺术设计教学现状

（一）教学内容缺乏文化深度

从课程设置来看，涉及传统建筑装饰艺术的课程数量稀缺。即使有少量相关课程开设，也大多局限于理论讲解层面，缺乏必要的实践环节。理论讲解虽然能够让学生初步了解传统建筑装饰艺术的基本概念、风格特点和发展历程，但远远不够。没有亲身参与实践活动，学生很难深刻体会传统建筑装饰艺术的魅力所在，更难以实现将所学知识转化为实际设计能力的目标。在理论教学中，关于传统建筑装饰艺术的讲述大多是孤立存在的，未能与其他艺术设计课程建立起有机联系。这就导致学生在学习过程中，容易把传统建筑装饰艺术视为一个单独的知识点，而不是一个可以与其他设计元素相互交融的整体概念。

（二）教学方法较为单一

在当前地方高校艺术设计教学中，教学方法主要依赖于教师讲授。对于传统建筑装饰艺术这部分内容，教师大多借助书本和PPT的形式来进行展示和介绍。书本上的文字描述虽然能够提供一定的理论基础，但过于抽象，难以让学生直观感受到传统建筑装饰艺术的魅力。而且，整个教学过程中几乎没有实地考察的机会。传统建筑装饰艺术与特定的地理环境、人文历史紧密相连。如果不能亲自到古建筑现场去感受，学生们很难真正体会到传统建筑装饰艺术的独特之处。另外，缺乏案例分析环节也是一大弊端。传统建筑装饰艺术的应用实例非常丰富，无论是古代宫殿建筑还是民间住宅，都充满了值得探究的案例。但是目前的教学却很少引导学生去分析具体案例。学生没有机会从实际案例中学习传统建筑装饰艺术是如何根据不同需求进行创新和发展，也就无法掌握将传统元素融入现代设计的有效方法。

（三）师资文化素养有待提高

艺术设计作为一门综合性学科，其教师不仅需要掌握现代设计理念和技术，更应具备深厚的文化底蕴，特别是对本土传统建筑装饰艺术的理解和把握。在实际的教学活动中，许多教师未能准确地向学生传达传统建筑装饰艺术的核心价值。对于传统建筑装饰艺术内涵的解读，需要教师拥有扎实的专业背景和较高的学术水平。另外，教师在指导学生开展基于传统建筑装饰艺术的设计实践活动时，也暴露出明显的短板。传统建筑装饰艺术不仅仅是一门理论知识，更是一种实践技能。但是，由于部分教师缺乏足够的实践经验，在面对具体的设计项目时，不能给出切实可行的建议，也无法及时解决学生在实践中遇到的问题。

三、传统建筑装饰艺术融入地方高校艺术设计教学的策略

（一）丰富艺术设计课程内容

在探讨如何丰富地方高校艺术设计课程内容时，传统建筑装饰艺术无疑是一座亟待开发的宝库。传统建筑装饰艺术蕴含着丰

富的文化内涵、精湛的技艺和独特的审美观念，能够为艺术设计课程提供源源不断的灵感源泉。

从科学筛选的角度来看，教师需要对传统建筑装饰艺术元素进行细致甄别。以传统建筑中常见的木雕为例，其题材广泛，有花鸟鱼虫、人物故事等。其中，具有吉祥如意且造型美观的图案更适合作为教学素材。如蝙蝠象征福气，“福寿双全”图案中蝙蝠与桃子的组合既体现了美好愿望又极具艺术美感。对于砖雕艺术，教师可选择反映当地民俗风情的作品，让学生领略传统文化魅力的同时，感受本土文化的独特韵味。

其次，因地制宜是丰富课程内容的重要原则。不同地区有着不同的自然环境和人文风貌，这决定了当地传统建筑装饰艺术风格各异。例如，在江南水乡，白墙黑瓦马头墙是典型特征，其装饰艺术与水文化紧密相连，如门窗上精美的水波纹雕刻。而西北地区的窑洞建筑，虽少有华丽装饰，但门楣上的剪纸艺术却别具一格，这些都反映了当地人民的生活智慧和审美情趣。因此，在课程设置上，教师应充分考虑所在地区的地域特色，选取最具代表性的传统建筑装饰艺术作为教学内容。

最后，地方特色也是不可或缺的因素。地方高校肩负着传承和发展本地文化的责任，艺术设计课程应深入挖掘地方特色传统建筑装饰艺术。像徽派建筑中的“三雕”艺术，以其精致细腻著称；闽南建筑中的燕尾脊、红砖墙以及嵌瓷装饰，无不体现着鲜明的地方风格。教师通过组织实地考察、邀请民间艺人进校园等方式，让学生近距离接触传统建筑装饰艺术，激发创作灵感。与此同时，教师还需要鼓励学生将所学知识运用到实际创作中，结合现代设计理念，创造出既具有地方特色又符合当代审美需求的艺术作品，从而真正实现传统建筑装饰艺术与地方高校艺术设计教学的有机结合，让古老的艺术在新时代焕发出新的活力。

（二）创新多元化的教学模式

首先，项目驱动式教学在传统建筑装饰艺术融入地方高校艺术设计教学中展现出独特的优势。以传统建筑装饰艺术为主题，教师可以先设置一系列实际设计项目，引导学生深入探索这一领域的魅力。例如，以当地传统建筑为蓝本，进行室内空间改造设计或景观小品设计，这样的任务不仅使学生有机会近距离接触传统建筑装饰艺术，还促使他们思考如何将古老元素与现代设计理念相结合。在项目实施过程中，学生们需要全面了解传统建筑装饰艺术的特点、工艺及其背后深厚的文化内涵。为了完成高质量的设计方案，学生们须借助查阅文献、实地考察、访谈专家等多种方式收集资料，逐渐掌握传统建筑装饰艺术的精髓，并将其巧妙地融入到自己的设计作品之中。

其次，团队协作是项目驱动式教学的重要组成部分。教师需要将学生们分成若干小组，在共同目标的引领下开展合作。每个成员根据自身特长承担不同职责，有的负责调研，有的专注于创意思维，有的则擅长制图和模型制作。通过密切配合，团队成员之间不断交流想法、分享资源，最终共同完成了令人满意的设计方案。

再者，引入虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，为传统建筑装饰艺术的教学注入了新的活力。借助VR技术，学生仿

佛置身于古建筑内部，全方位、多角度地观察建筑结构和装饰细节。从飞檐斗拱到窗花门饰，每一个精致之处都尽收眼底。这种沉浸式的体验使得抽象的概念变得具体可感，大大激发了学生的学习兴趣。与此同时，AR技术的应用同样引人注目，它能够将传统建筑装饰元素以数字化的形式呈现在现实场景之上，实现了古今交融的独特视觉效果。如此，既增强了课堂的趣味性和直观性，又能帮助学生更好地理解并灵活运用所学知识。

（三）提高教师文化素养

传统建筑装饰艺术蕴含了丰富的历史文化信息，是中国传统文化的重要组成部分。教师需要加强对传统建筑装饰艺术的学习，更好地理解其背后的文化内涵和社会价值。例如，在中国传统建筑中，木雕、石雕、砖雕等装饰工艺不仅仅是装饰手段，它们还承载着特定的历史记忆和文化象征，教师需深入了解这些装饰艺术背后的故事，在教学中准确传达给学生。

为了提高教师的文化素养，学校可以定期组织相关的培训活动，邀请专家进行讲座或举办工作坊。同时，学校还可以鼓励教师参加各类学术交流活动，拓宽视野，增强跨文化的理解能力。通过与国内外同行的交流，教师可以获得更多的灵感和启示，从而为教学注入新的活力。此外，教师通过实地考察的方式，能够

深入了解传统建筑装饰艺术的实际应用。许多古老的建筑群落保留了大量的传统装饰元素，如故宫、颐和园等地的建筑装饰艺术堪称经典。教师亲自走访这些地方，不仅可以直观感受传统建筑装饰艺术的魅力，还能从中汲取创作灵感，将其融入到日常的教学实践中。

在课堂教学中，教师应该积极引导学生关注传统建筑装饰艺术的独特魅力。通过案例分析、实物展示等形式，让学生切身感受到传统建筑装饰艺术所蕴含的文化价值。另外，积极鼓励学生参与传统建筑装饰艺术的研究项目或实践活动，培养他们独立思考和解决问题的能力。例如，在课程作业中加入传统建筑装饰艺术元素的设计任务，帮助学生在实践中加深对这一领域的认识。

四、结束语

综上所述，将传统建筑装饰艺术融入地方高校艺术设计教学不仅是对传统文化的继承与发展，也是适应时代发展需求的必然选择。这一举措既有利于保护和传承我国优秀的传统建筑装饰艺术，又能为社会培养出更多既掌握现代设计理念又熟悉传统装饰艺术的高素质人才，进而促进我国文化产业的发展繁荣。

参考文献

- [1] 杨伟星, 蔡文娟, 汪岚, 林金梅. 应用型创新设计人才“CIS”品牌教学模式探讨——以福建农林大学金山学院为例[J]. 中国文艺家, 2019(11): 127-129.
- [2] 肖峰, 廖师思, 陈梦蝶. 以创新创业为导向的艺术设计专业实践教学探微[J]. 山西青年, 2020(3): 51-51.
- [3] 陈岚. 非遗在高校文创产品设计教育中的运用[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(2): 169-170.
- [4] 姜洪. 探究艺术设计专业实践性课程与数字网络教学模式的结合[J]. 发明与创新(初中生), 2021(6): 162-162.
- [5] 王可伟. 从文创设计教学中探索区域特色茶文化的品牌树立与推广[J]. 福建茶叶, 2021, 43(12): 48-49.
- [6] 许花蕾. 民俗文化视角下服装与服饰设计专业实践教学研究[J]. 化纤与纺织技术, 2021, 50(6): 144-145.
- [7] 李颖. 将传统手工艺融入高校艺术设计教学的实践与探索——以服装与服饰设计专业为例[J]. 河南教育(高教版)(中), 2022(2): 92-93.
- [8] 张丹丹. 传统文化融入高校艺术设计教学中的意义及策略探微[J]. 大众文艺(学术版), 2022(10): 151-153.
- [9] 李敏. 传统服饰文化与高校思政教育的融合[J]. 西部皮革, 2022, 44(22): 140-142.
- [10] 陈浩. 艺术设计专业教学中传统审美与文化因素的渗透[J]. 山东商业职业技术学院学报, 2023, 23(1): 54-57.