新文科建设中传统色彩文化与环境设计美育融合教学研究

孙小鹏，徐茵
常州工学院，江苏 常州 213032
DOI: 10.61369/RTED.2026180039

摘　　要： 新文科建设倡导文理交叉、文化铸魂与实践育人，为艺术设计类美育教学改革提供了全新的发展语境。传统色彩承载自古以来“天人合一”的审美哲学与民族文化基因，是环境设计美育实现文化传承、提升学生人文素养的核心载体。当前国内环境设计美育普遍存在传统色彩教学碎片化、实践载体单一、偏重专业技法等现实短板，难以契合新文科跨学科育人要求。本文以新文科建设为研究视角，梳理新文科、传统色彩文化与环境设计美育三者的内在耦合逻辑，结合课程教学调研与实践案例，从模块化课程重构、数字混合式教学、三阶实践育人、跨学科师资培育、多元智慧评价五个维度，构建传统色彩融入环境设计美育的完整教学实施路径，为新文科背景下设计美育传承中华优秀传统文化提供可落地的教学参考。

关 键 词： 新文科；传统色彩；环境设计；美育教学；文化传承

Research on the Integrated Teaching of Traditional Color Culture and Environmental Design Aesthetic Education in the Construction of New Liberal Arts

Sun Xiaopeng, Xu Yin
Changzhou Institute of Technology, Changzhou, Jiangsu 213032

Abstract: The construction of new liberal arts advocates the integration of liberal arts and science, cultural soul-casting and practical education, providing a brand-new development context for the reform of aesthetic education in art and design. Traditional colors carry the aesthetic philosophy of "harmony between man and nature" and the cultural genes of the nation since ancient times, and they are the core carriers for environmental design aesthetic education to achieve cultural inheritance and enhance students' humanistic qualities. At present, domestic environmental design aesthetic education generally has practical shortcomings such as fragmented traditional color teaching, single practical carriers, and an emphasis on professional techniques, which are difficult to meet the requirements of interdisciplinary education in the new liberal arts. This article takes the construction of new liberal arts as the research perspective, sorts out the intrinsic coupling logic among new liberal arts, traditional color culture and environmental design aesthetic education, and combines course teaching research and practical cases to explore from five dimensions: modular course reconstruction, digital blended teaching, three-stage practical education, interdisciplinary teacher training, and multi-intelligence evaluation. To construct a complete teaching implementation path for integrating traditional colors into environmental design aesthetic education, providing a practical teaching reference for the inheritance of excellent traditional Chinese culture in design aesthetic education under the background of new liberal arts.

Keywords: new liberal arts; traditional color; environmental design; aesthetic education teaching; cultural inheritance

引言

当前我国正处于教育强国与创新型国家建设的关键阶段，新文科建设、教育发展“十五五”规划等背景下，积极探索文理交叉、艺科融合、重塑价值观念和思维体系成为有益的路径探讨。中国传统色彩承载自古以来“天人合一”的哲学观念，蕴含深厚的民族文化基因、礼制思想与自然观念，是环境设计美育落实文化传承、提升学生人文素养、实现价值引领的核心教学载体。作为城市景观的重要构

基金项目：2024年度江苏省教育科学规划重点项目《新质生产力视域下中华优秀传统文化与高校美育深度融合的创新路径研究》课题编号：B-b/2024/01/168。
江苏省常州工学院教学改革研究课题项目资助（“人工智能＋环境设计”课程建设的探索与研究；编号：JGKT202536）。

Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

成及城市面貌的原初属性，城市色彩间接体现城市文明程度，成为自然条件、人类经济文化活动、社会历史发展等多因素综合作用下主观趋同的城市整体反应，蕴含城市历史和文化特色的特殊标志[1]。对环境设计专业培养和设计色彩课程来说，以辩证态度看待外来设计理论，在色彩美育及实践中跳出西式模式，把中华传统五色体系、文物古建、乡土民俗等作为核心教学资源（图1- 图2），以色彩承载民族审美基因，解决学生“本土特色认知不足、设计缺乏地域气质”的现实问题，实现古今文脉贯通。

《设计色彩》作为环境设计专业的核心基础课程，对培养学生艺术审美、认识色彩在设计实践中的重要性、服务文化传承等十分重要。相较于近年来学科前沿研究成果和行业实践需求，当前的色彩课程普遍存在传统色彩教学碎片化、文化内涵解读不足、实践载体单一、偏重专业技法等问题，与新文科高素质创新型设计人才培养目标匹配度不佳。在此基础上，本文立足新文科建设视角，聚焦传统色彩文化融入环境设计美育的教学改革，依托核心课程开展实证研究，厘清新文科建设、传统色彩文化、环境设计美育三者的内在耦合逻辑，探索文化传承与专业美育深度融合的落地实践。

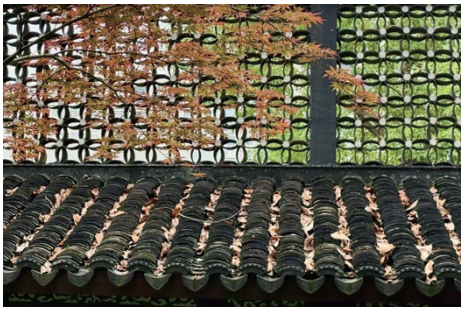

图1 常州未园

图2 常州近园

一、传统色彩融入环艺美育现存问题与融合思路

（一）现存问题与成因

当前城乡建设中，色彩施用失范、“千城一面”等现象较为普遍，部分城市在更新中因为新材料、新形式不加筛选地使用，空间面貌中的地域特征逐步丧失，文脉传承断裂[2]。少量典型案例如北京故宫、西藏布达拉宫等色彩特征鲜明、文化内涵深厚，但与本地活态环境之间关联较弱，学生难以从中融会贯通，认识到日常生活环境的核心特色。近年来网络社媒发展也对地域文化造成一定程度冲击，各类文化活动同质化突出，学生难以在短时间的课程调研中认知本地区的风貌特色和文化内涵，进而在设计实践中创造性运用。

结合课堂教学实践和学生作业分析，当前《设计色彩》课程存在如下问题：课程体系层面，授课内容主要关注西方语境下的色彩体系，对传统色彩的教学碎片化，知识点零散融入课堂，学生难以形成完整的认知。课堂教学中注重色彩技法训练，忽视传统色彩背后的文化和哲学内涵、民俗文化和审美意趣等。课程实践层面主要关注色彩写生、常规创意创作等，缺少能体现本地环境特色的专项主题类目。未能契合新文科建设中文理交叉、艺科融合的育人要求。评价环节也缺乏文化表达深度和人文素养表达的考量。因此在课程目标、实践环节与考核机制中增加地域传统色彩实地研学，构建出传统色彩融入美育教学模式，适当加入非遗、乡土工匠双师授课机制，对助力学生审美素养、文化自信与创新思维提升具有实际作用。

（二）新文科背景下传统色彩与环境设计美育的耦合关系

新文科建设强调文理交叉、艺科融合、文化赋能、实践育人等，强调艺术教育的人文性、创新性与应用性，作为新时期设计类专业美育改革的核心导向为《设计色彩》课程美育改革提供政策依据和育人准则（图3）。新文科建设核心导向与传统色彩体系形成双向互动，将传统色彩体系涵盖的自然地理、社会人文、城市人工、色彩映像等优质资源进行融合应用，落实新文科建设的育人诉求，同时依托新文科建设理念进一步挖掘与活化传统色彩体系的当代文化价值。新文科建设导向与传统色彩体系共同作用于环境设计专业设计色彩课程，新文科建设导向实现对课程的赋能转型，课程所形成的教学成效又形成育人反哺，回馈新文科建设的整体育人目标。传统色彩体系为课程教学提供扎实的内容支撑，课程教学实施的过程同步完成传统文化的传承转化，反向拓展传统色彩体系的当代实践路径。环境设计专业设计色彩课程围绕理论知识、专业技法、案例调研、实践创作开展教学实践，由此承接新文科建设理念与传统色彩文化资源，构建形成完整的课程改革逻辑闭环。

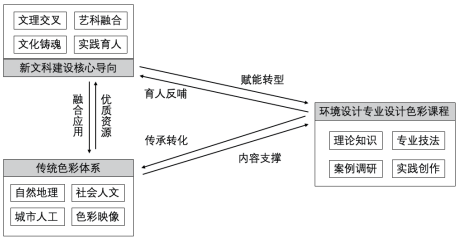

图3 新文科背景下传统色彩与环境设计美育的耦合关系

（三）传统色彩融入设计美育的育人价值

对于环境设计专业的设计美育而言，立足本土历史语境深度挖掘传统色彩背后的文化内核，有助于凝练独具地域特质的本土审美范式，为环境设计教学锚定文化根基。依托专业课程系统普及传统色彩文化体系，将传统色彩资源转化为课堂教学内容，能够推动中华优秀传统色彩文化在专业教育场景下实现活态传承与

 Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

创新性发展。在教学实践中跳出长期由西方色彩理论主导的审美认知框架，突破单一化的色彩评价标准，建构兼具东方审美意境与现代设计逻辑的多元审美体系，帮助学生建立文化自信，全面提升艺术感知能力与综合审美素养。教学过程中注重引导学生解读传统色彩的符号寓意与精神内涵，推动传统色彩意象、深层文化意蕴与现代环境设计创意相互融合，打破学科边界桎梏，培育学生跨界融通的创新设计思维。与此同时，在课程成果输出与考核评价环节设置主题创作、专题调研实践等综合性教学任务，改变重理论识记、轻实践落地的教学模式，实现理论认知、专业技法训练与实际设计应用的有机贯通，真正将传统色彩文化内化成为学生开展环境设计创作的能力底色。

二、新文科导向下融合教学实施路径

基于新文科建设中文理交叉、文化铸魂、实践育人的核心需求，紧扣《设计色彩》课程教学大纲及相关毕业要求，针对现有的课程中存在教学短板，从课程模块重构、数字混合教学、三阶实践体系、跨学科师资培育、多元评价机制等，构建全方位、闭环式、可落地的传统色彩融入环境设计美育的教学改革体系，实践技法教学、审美培育、文化传承、创新赋能等四位一体的育人目标。

（一）搭建传统色彩分层教学体系

依托课程原有的设计色彩概述、色彩的归纳和概括、设计色彩表现、主题创意色彩表现等四大教学模块，融入传统色彩文化体系，重构分层模块化教学内容。在设计色彩概述模块，新增传统色彩体系构成、古今色彩差异、传统色彩审美哲学等内容，引导学生理解传统色彩背后地域地貌、水文气象、人文礼俗等多重影响因素；在色彩归纳与概括模块，结合传统五色体系与取自自然地理维度的自然色彩意象开展色彩归纳训练，训练学生对传统色调、色度、色彩趋势的感知提炼能力；在专业色彩表现模块，结合环境设计行业特征，面向城市人工环境开展传统色彩专业化应用训练；在主题创意色彩模块，设置国风营造、传统民俗转译、自然意境再现等专项创作主题，完成传统色彩从理论认知、技法训练到创意应用的逐层递进，深度对接各专业人才培养定位与毕业要求。

（二）创新跨学科教学方法与手段

适配新文科跨学科育人需求，立足传统色彩兼具自然科学属性与人文社会属性的特征，创新多元混合教学模式。整合案例、项目、情境、跨界融合等教学方法，搭建“线上数字化资源＋线下沉浸式授课”的混合教学模式。线上依托数字教学资源库推送传统色彩典籍、古代建筑纹样、故宫等古典建筑配色案例，覆盖自然地理条件、社会人文礼俗、城市人工营建等多维度素材；线下采用案例剖析、小组研讨、跨界联想、师生共创的教学形式，引导学生从地理环境、民俗文化、匠人哲思、规划营建等多视角解读传统色彩生成逻辑，打破单一技法教学的局限，实现传统色彩文化理论、现代色彩技法、跨学科创意思维的深度融合，因材施教适配不同学生能力层次与不同专业方向的培养需求。

（三）构建多层次传统色彩实践体系

结合课程16学时课内实践，参照传统色彩映像的生成逻辑，构建“临摹写生—创意转化—主题创作”三阶递进式传统色彩实践育人体系。一阶基础实践开展传统色彩静物临摹、古典建筑色调写生，让学生直观体悟传统五色五像、色彩对比等视觉规律，夯实传统色彩技法基础；二阶创意实践引导学生拆解传统色彩意象与配色规律，剥离传统色彩的形式符号，完成传统色彩面向当代城市人工环境的创意转化设计；三阶综合实践结合时代主题、民族文化开展原创主题色彩创作，综合考量地域自然基底与社会人文内涵，产出兼具文化意蕴与现实价值的色彩设计方案。三阶实践全流程有机嵌入课程思政，涵养学生严谨治学态度、文化自信、社会责任与创新担当，实现从专业技能训练到文化价值育人的层次升华。

（四）夯实美育教学师资保障

针对传统色彩美育横跨地理、民俗、历史、艺术、设计的跨学科教学需求，构建多元化师资培育体系。一是开展校内教研赋能，围绕传统色彩文化解析、美育教学改革开展专题教研，吃透传统色彩多维度分析框架的教学转化路径；二是推进跨学科交流协作，联动中文、民俗学、地理、数字艺术等学科资源，拓宽教师知识边界，提升文理交叉教学能力；三是依托校企合作平台，引入产业教授、一线行业设计师，实现校内师资与行业师资协同育人；四是鼓励教师将传统色彩相关研究融入科研课题、教学改革项目，把传统色彩的理论研究成果反哺课堂教学，做到以研促教，全面适配新文科艺科融合、文化育人的教学要求。

（五）完善全过程课程考核体系

立足课程原有 N+1考核机制，优化全过程多元智慧评价体系。在占比50% 的过程性考核中，新增传统色彩文化认知、课堂跨学科主题研讨、阶段性传统色彩习作等评价指标，综合兼顾考勤情况、作业完成质量与人文素养发展；在占比50% 的终结性主题创作考核中，不仅评判作品色彩技法表现水平，更重点考察作品对自然地理特质、社会人文内涵的转译表达效果，围绕传统色彩文化表达、原创性、创意创新、专业适配性开展综合打分。构建“技法能力＋审美素养＋文化传承＋创新思维”四维评价标准，摒弃单一结果导向的评价模式，实现全过程、全方位、多元化的育人评价闭环。

三、教学实证与成效

以本校2025级艺术设计类本科一年级学生为实证对象，选取平行班级开展对照教学实验，教学周期完整覆盖《设计色彩》课程全部教学学时。实验组采用本文构建的传统色彩融入美育改革方案，对照组沿用传统教学模式。实证方案围绕模块化课程内容、混合式教学方法、三阶实践项目、多元评价机制四大板块整体设计，严格对接课程大纲、课程目标与毕业要求，保证实证的科学性、规范性与真实性。

按照课程教学进度分步落地改革举措，理论授课阶段完成传统色彩模块化知识融入、数字化案例教学与跨学科课堂研讨；课

Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

内实践阶段依次开展传统色彩临摹写生、创意转化、主题原创三阶实践；考核阶段启用全新四维多元评价体系，全程记录学生课堂表现、实践过程、作品成果。同步落实课程思政五大融入点，将严谨治学、文化自信、社会责任、创新精神贯穿教学全过程。

采用多维度数据对比分析验证改革效果，即成绩数据、作品质量分析、问卷访谈分析和督导评价反馈。在成绩数据中对比实验组与对照组课程总成绩、平时成绩、期末作品成绩差异。作品质量分析中从色彩技法、创意创新、文化表达、审美意境四个维度评价学生作品。设置调查问卷，调研和分析学生文化认知、审美能力、创新思维提升情况。在督导评价反馈中，结合教学督导听课评价，验证教学改革的可行性与育人实效。

本次教学改革构建了适配新文科的文化美育闭环体系、实现了传统色彩与基础课程的系统化融合、贴合多专业毕业要求育人。同时客观分析教学实证中存在的问题，如学生传统文化基础差异大、跨学科教学深度有待提升、特色实践项目可进一步丰富等。针对现存问题，提出课程内容动态优化、分层因材施教、校企联合共建特色实践项目等持续改进策略。

研究的不足之处在于，本次实证教学周期有限，研究样本覆盖范围较小，传统色彩跨专业差异化教学体系仍可进一步细化。未来展望：后续可进一步拓展传统色彩与环境设计、产品设计、数字媒体艺术等多专业的深度融合应用，迭代优化课程教学模块与实践体系；结合数字化技术、虚拟仿真教学丰富美育载体；持续探索新文科背景下传统文化赋能设计美育的长效育人机制，为艺术设计类专业文化育人、课程思政建设提供更多参考。

参考文献

[1] 李妍 . 城市色彩规划的伦理规则 [J]. 北京规划建设 , 2024, (4): 21-23+27.

[2] 刘爽 . 地域性城市规划中色彩与文化的融合研究 [J]. 中州大学学报 , 2019, 36 (1): 43-46. DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.008.

 Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License