

Exploration of Teaching Reform and Ideological and Political Education Path of Integrating Traditional Chinese Color View into the Course of “Design Color”

Huixian Zhong Yun zhu

School of Fine Arts and Design Huizhou University, Huizhou, Guangdong, 516007, China

Abstract

In the context of “curricular ideological and political education” in higher education in the new era, design courses shoulder the important mission of inheriting the spirit of Chinese aesthetic education and strengthening students’ cultural confidence. However, current teaching practices in the “Design Color” course often suffer from issues such as insufficient inheritance of traditional Chinese color culture and a clumsy integration of teaching content and ideological and political elements. Addressing this issue, this article systematically integrates traditional Chinese color concepts, rooted in the “Five Colors System,” and encompasses rich resources such as the colors of poetry and intangible cultural heritage, to restructure the course’s content and innovate its methods. This study integrates case studies, project-based practice, and digital teaching methods. Its innovation lies in its fundamental goal of “internalizing national aesthetics.” Through cross-cultural comparison and information-based teaching, it explores a path for ideological and political education that deeply integrates knowledge transfer, ability development, and value guidance. Teaching practice demonstrates that this reform approach has effectively enhanced students’ cultural confidence and national pride, fostered their innovative spirit and dedication to craftsmanship in design practice, and achieved significant educational results.

Keywords

Traditional Chinese Color Concept; Design Color; Ideological and Political Education in Courses; Cultural Confidence

中国传统色彩观融入《设计色彩》课程的教学改革与思政育人路径探索

钟慧娴 朱云

惠州学院美术与设计学院，中国·广东 惠州 516007

摘要

新时代高等教育“课程思政”的背景下，设计专业课程承担着传承中华美育精神、坚定学生文化自信的重要使命。然而，当前《设计色彩》课程在教学实践中，普遍存在对中国传统色彩文化的传承不足、教学内容与思政元素融合生硬等问题。针对这一现状，文章以系统融入“五色体系”为哲学根基，并涵盖诗词色彩、非遗色彩等丰富资源的中国传统色彩观，对《设计色彩》课程进行内容重构与方法革新。研究综合运用案例教学、项目实践与数字化手段等教学方法，其创新点体现在以“民族审美内化”为根本目标，通过跨文化比较与信息化教学，探索出一条将知识传授、能力培养与价值引领深度融合的思政育人路径。教学实践表明，该改革路径有效提升了学生的文化自信与民族自豪感，并在设计实践中培养了他们的创新精神与精益求精的工匠精神，取得了显著的育人成效。

关键词

中国传统色彩观；设计色彩；课程思政；文化自信

1 引言

当前，我国高等教育全面推进“课程思政”建设，旨在将价值塑造、知识传授与能力培养深度融合，落实“立德

树人”根本任务^[1]。在此背景下，艺术设计专业课程作为美育与价值观教育的重要载体，其教学改革势在必行。然而，当前《设计色彩》课程教学仍存在显著问题：课程体系长期由西方色彩科学主导，忽视了对中国传统色彩美学的深入挖掘与传承，导致学生虽掌握色彩技法，却缺乏对本土文化血脉的深刻认同，难以在设计中体现民族美学精神^[2]。

因此，将中国传统色彩观系统融入《设计色彩》课程，既是对课程思政建设的积极响应，更是重塑设计教育文化主体性、坚定文化自信的关键举措。通过深入挖掘“五色体系”

【基金项目】惠州学院 2023 年教学质量与教学改革工程项目“应用型高校《设计色彩》课程融入思政教学改革研究”

【作者简介】钟慧娴（1994—），女，助教，从事老龄化设计产品设计研究。

等传统色彩的哲学内涵与审美价值,引导学生理解其当代意义,对培养兼具国际视野与民族情怀、善用“中国色彩”讲好“中国故事”的高素质设计人才,具有重要的理论价值与实践意义。

2 中国传统色彩观的核心内涵与教育价值

2.1 中国传统色彩体系概览

中国传统色彩观根植于华夏哲学、礼制与日常生活,构成一套完整的文化认知体系。其核心“五色观”(青、赤、黄、白、黑)以阴阳五行学说为基础,形成涵盖方位、季节、德行等维度的象征系统^[3]。例如,赤色象征吉祥与忠勇,黄色代表尊贵与中和,青色关联生机与朴素,黑白二色则蕴含“计白当黑”的哲学思辨,共同构成传统色彩的哲学基础。

古典文学中的色彩表达进一步拓展了其美学维度。从《诗经》“青青子衿”的温婉,到李白“日照香炉生紫烟”的瑰丽,诗词中的色彩融合了视觉、情感与文化意境^[4]。“天水碧”“月白”等充满诗意的传统色名,更体现了色彩与情境的高度融合,为现代设计教学提供了丰富的美学资源。

非物质文化遗产与民族民俗作为传统色彩的活态载体,展现了其在地性应用智慧^[5]。京剧脸谱通过色彩建立角色性格符号系统(红忠黑刚白奸),民间年画以高饱和对比色营造喜庆氛围,苗族刺绣、藏族唐卡等民族艺术则呈现出基于信仰与习俗的用色逻辑。这些活态实践为传统色彩教学提供了具象化的文化语境,有助于学生理解色彩在具体文化场域中的表现力与生命力。

2.2 传统色彩观的思政教育价值挖掘

中国传统色彩观作为“立德树人”的重要载体,其思政教育价值主要体现在哲学契合与审美内化两个层面。

首先,传统色彩哲学与社会主义核心价值观高度契合。“五色体系”以相生相克的动态平衡体现“和而不同”的整体观,呼应“和谐”社会的价值追求;色彩运用中的“中庸之道”强调适度与协调,契合文明修养的内在要求;而色彩象征寓意(如“正黄”指代国家统一、“丹心”象征爱国忠诚)则直观传递了集体主义与家国情怀。

其次,传统色彩学习是推动民族审美内化的关键路径。在全球化语境下,系统研习传统色彩有助于学生深入理解中华文化的思维方式与审美特质,从认知认同走向自觉传承。这一内化过程使学生超越符号化应用,将传统色彩转化为设计思维与美学判断的有机组成部分,最终在文化自信基础上实现民族气韵与时代精神的创造性融合。

3 《设计色彩》课程教学的问题与机遇

《设计色彩》课程教学改革需立足于对其现状的客观审视。当前课程在取得一定成效的同时,仍面临结构性困境,亟需在时代机遇下寻求突破。

3.1 现有教学中存在的问题

首先,课程内容体系呈现明显的结构性失衡。长期以来,

教学框架过度依赖西方色彩科学体系(如伊顿理论、孟塞尔体系),导致对中国本土色彩理论——尤其是“五色观”等蕴含哲学智慧与文化密码的传统体系——缺乏系统性教学。学生虽能熟练运用色相环进行配色,却对传统中国画、民间美术中的色彩意境与象征逻辑认知薄弱,文化主体性的缺失制约了其在设计中建立深层文化联结的能力。

其次,课程思政实践存在融入机制生硬的问题。当前多数尝试仍停留在“贴标签”式结合,如简单将红色与革命主题对应,未能将思政元素有机嵌入专业技能培养的全过程。思政内容与色彩理论、设计实践之间缺乏逻辑自治的衔接,形成“两张皮”现象,既难以触动学生价值观,也影响了专业教学的深度与连贯性。

最后,教学方法与评价体系单一,限制了教学效果的深化。课堂以教师讲授与静态练习为主,缺乏激发学生主动探究与文化内化的多元模式;评价体系偏重视觉效果成果,忽视对色彩文化内涵理解与创造性转化能力的考核,难以全面激发学生的学习主动性与创新潜能。

3.2 教学改革的机遇

当前社会文化与科技发展为课程改革提供了重要契机。

“国潮”现象的兴起为传统色彩教学创造了有利条件。在服饰、数码产品及家居设计等领域,融合传统美学与现代审美的设计实践日益增多,故宫红色系、青绿山水色等在市场上广受认可。这一趋势不仅印证了传统色彩的当代生命力,也为课程提供了丰富的现实案例,有助于激发学生的学习动力,使其认识到传统色彩是创新而非守旧的源泉。

同时,数字技术的进步为教学实施提供了有力支撑。中国传统色数字资源库与配色工具使色彩提取与应用更为高效;AI辅助技术可实现传统色彩的智能分析与生成;VR/AR技术则能构建沉浸式体验场景,帮助学生直观理解传统色彩的文化语境。此外,信息化教学平台的支持使混合式教学与项目化学习成为可能,有效促进了抽象色彩理论的直观化、互动化传授,为突破传统教学局限创造了技术条件。

4 教学改革的具体路径与策略

文章围绕“内容重构—方法创新—思政渗透”三个维度,构建将中国传统色彩观系统融入《设计色彩》课程的教学实践体系,以实现专业教育与价值引领的有机统一。

4.1 课程内容的重构与融入

以“模块化整合、案例化解读、项目化驱动”为原则,系统重构课程内容体系,推动中西色彩教学的均衡融合。

模块化整合:在保留色彩基本原理教学的基础上,增设“中国传统色彩模块”,下设三个教学单元:“五色哲学”单元:阐释青、赤、黄、白、黑的哲学源流、文化象征与五行关系,构建传统色彩认知框架;“时序之色”单元:引入二十四节气色彩谱系(如“清明·石膏”“立春·黄白游”),引导学生理解色彩与自然节律、天人观念的内在关联;“地

域民族之色”单元：通过分析藏族唐卡、苗族刺绣等民族艺术中的用色逻辑，拓展学生对色彩文化多样性的认知。

案例教学：选取贯通传统与现代的典型设计案例，搭建色彩文化转化的认知桥梁：经典案例：以《九色鹿》动画为例，解析其从敦煌壁画中提取色彩语汇，构建东方美学风格的叙事手法；当代案例：分析春晚视觉设计、河南卫视“中国节日”系列节目，以及花西子、李宁等国潮品牌的色彩策略，阐释传统色彩在现代设计中的转译路径与品牌表达。

主题式项目驱动：设计具有文化语境与实践导向的项目任务，推动知识向能力转化：项目一：“我的家乡色彩”：通过实地调研与色谱整理，完成地域色彩文化报告，培养学生色彩溯源与文化解读能力；项目二：“非遗色彩再生”：提取蓝印花布、木版年画等非遗项目的色彩基因，进行现代生活用品设计，实现传统色彩的活化应用；项目三：“国潮品牌形象设计”：基于某一传统色彩理念，为新国货品牌构建系统化的色彩识别体系，强化学生对传统色彩现代转译的实践能力。

4.2 教学方法的创新与实施

为有效实现传统色彩教学内容的价值传递，本研究构建了多元化、互动化的教学方法体系，推动教学方式从“传授”向“赋能”转变。

信息化与数字化教学：AI辅助色彩训练：指导学生运用 Pantone Studio、中国传统色卡等数字工具，对经典艺术品与自然景观进行智能取色与分析，构建个人数字化传统色彩库，开展数据驱动的配色实践；沉浸式场景体验：通过 VR/AR 技术构建敦煌石窟、故宫博物院等虚拟场域，使学生超越二维图像限制，在具身感知中理解传统色彩的空间叙事与文化仪式感。

翻转课堂与研讨互动：重构教学流程以深化认知层次：将传统色彩理论知识转化为微课资源供学生课前研习，课堂时间用于组织“中西红色文化内涵比较”辩论、“国潮品牌色彩策略”案例解析等专题研讨，通过思辨交锋激发学生的文化批判力与自主建构能力。

校企行协同育人：构建产教融合的实践教学网络：定期引入设计师、非遗传承人等行业专家开展大师工作坊与专题讲座，以其前沿项目经验展示传统色彩的当代转化路径，提供实践性指导，有效弥合课堂教学与产业应用之间的断层。

4.3 思政元素的有机渗透

思政教育贯穿于教学全过程，通过价值引导实现润物无声的育人效果。文化自信：在解析“五色观”与“敦煌色”等传统色彩体系时，着重阐释其背后的宇宙观念、哲学思想与千年美学积淀，引导学生深入理解中华色彩美学的独特价值与精神高度，完成从认知到认同、最终升华为文化自信的内在建构过程；工匠精神：在“非遗色彩再生”等实践项目中，通过强调传统颜料工艺的考究与数字色彩的精准还原，要求

学生在色彩采集与调试环节秉持极致追求，于细微之处培养精益求精、严谨专注的工匠精神；创新意识：在“国潮品牌设计”等项目中，倡导“创造性转化”理念，引导学生探索将“青绿山水”意境转化为现代家居色调、让“唐三彩”斑斓重现于科技产品设计等创新路径，激发基于传统美学的当代创新意识；社会责任感：通过设置“乡村文旅视觉设计”“地方特产包装升级”等与社会发展紧密联系的项目主题，引导学生运用传统色彩语言服务地方文化与经济振兴，在实践过程中深化对设计师社会角色的认知，培育家国情怀与社会责任感。

5 结语

文章对《设计色彩》课程文化缺失与思政元素融入生硬等问题，开展系统性教学改革研究。通过理论与实践的双重探索，构建了以“内容重构—方法创新—思政渗透”为核心的教学模式，形成了一条将中国传统色彩观有机融入专业课程，实现知识传授、能力培养与价值引领深度融合的思政育人路径。

文章的主要观点与实践价值体现在：第一，通过模块化整合、案例教学与项目驱动，将五色观、节气色、非遗色彩等传统智慧系统植入课程内容，重塑学生的色彩认知体系；第二，依托信息化工具、翻转课堂与校企协同等多元化教学方法，有效激发学生的主体意识与创造力；第三，通过引导学生深入理解传统色彩的文化内涵与哲学思想，在实践过程中实现文化自信、工匠精神、创新意识等价值观念的自然内化。教学实践表明，这种模式能够提升学生的专业素养与文化认同，为设计类专业课程的思政建设提供了可资借鉴的范式。

将中国传统色彩观融入课程教学，不仅是对本土文化资源的开发运用，更是为设计人才培养注入文化根基与美学灵魂的关键举措。这一改革促使学生从被动的技能学习者转变为积极的文化传承者与创新者，对培养兼具国际视野与家国情怀的新时代设计人才具有重要战略意义。

参考文献

- [1] 张琳,王莹.全面推进思政课程与课程思政建设的价值意蕴、基本原则与实施路径[J].公关世界,2025(01):181-183.
- [2] 胡晓.“中国元素”在高校美术平面设计教学中的应用[J].College and Job, 2021, 10: 147.
- [3] 潘海霞.跨文化视域下中国色彩理论在高校教学中的应用创新[J].国画家,2024(02):92-93.
- [4] 吕卓尔,靳雨蒙,顾文祥,盛卿.《诗经》色彩信息可视化设计与研究[J].流行色,2023(4):8-11
- [5] 夏玲玲.贵州苗族刺绣图案和配色的研究[J].染整技术,2023,45(09):81-83.
- [6] 陈彦青.故色中华：中国色彩十二题[M].济南：山东美术出版社, 2024.