

课程思政视域下传统文化融入摄影摄像课程教学路径探索

林娜邵婧

(福州英华职业学院, 福建 福州 350101)

摘要: 随着时代的飞速发展, 在摄影摄像课程中融入中华优秀传统文化, 不仅可以丰富教学资源, 增强课程的吸引力和感染力, 而且对学生形成正确的世界观、人生观、价值观也会起到有效的促进作用。该课题的研究对于促进课程思政与专业课的深度融合, 培养高素质的摄影摄像人才具有重要的参考价值。

关键词: 课程思政; 传统文化; 摄影摄像课程; 教学路径; 文化自信

随着全球化的加速发展, 传统文化面临着被边缘化的风险。在课程思政的背景下, 将传统文化融入专业教学, 成为提升文化自信、培养全面发展的高素质人才的重要途径。摄影摄像课程作为艺术类与传媒类专业的核心课程, 其独特的视觉表达方式为传统文化的传承与创新提供了新平台。如何有效将传统文化融入摄影摄像课程教学, 首要任务是加强对教师教学思维与能力的全面培育与提升。这不仅要求教师具备扎实的专业技能, 更需具备深厚的文化底蕴和敏锐的思政教育意识, 能够将传统文化元素与摄影摄像技巧巧妙结合, 寓教于美, 以美育人。

一、课程思政与传统文化

(一) 课程思政的内涵与特点。课程思政是以立德树人为目标, 在各类课程中融入思想政治教育元素的教育理念^[1]。其内涵在于学生的思想品德和价值观念的潜移默化地通过课程教学的方式得到培养。立德树人, 协同育人, 立体多元, 显隐结合, 科学创新, 集中体现了课程思政的特色^[2]。强调通过教师、学生、学科和学校、社会的协同作用, 使德育教育融入专业知识, 形成全方位、多层次的育人格局。课程政治注重科学创新, 在实现知识和价值的双重提升的同时, 培养学生研究和实践的能力。

(二) 传统文化的内涵与特点。传统文化的内涵博大精深, 它涵盖了世代相传的价值观念、道德规范、文学艺术、民俗习惯、宗教信仰以及科学技术等多个方面, 是民族历史与智慧的结晶。这些文化元素不仅构成了民族独特的身份标识, 也深刻影响着人们的思维方式、生活方式和社会发展, 为课程思政提供了深厚底蕴和丰富素材。

(三) 课程思政与传统文化的关系。课程思政与传统文化联系紧密、相得益彰。作为中华民族的精神瑰宝, 传统文化蕴藏着丰富的思政教育资源。把传统文化元素融入课程思想政治实践中^[3], 既能增强学生的文化自信, 又能使学生的思想道德水平得到有效的提高。二者有机结合, 在知识传授和价值引领上实现统一, 共同促进学生的全面发展。

二、传统文化在摄影摄像课程中的价值体现

(一) 传统文化对摄影摄像课程思政的启示。传统文化中的哲学思想、审美观念以及丰富的文化符号, 为摄影摄像课程思政提供了丰富的素材和深刻的内涵。通过将传统文化元素融入摄影摄像教学中, 引导学生深入理解国情、社情, 增强家国情怀和人文素养。传统文化中的艺术表现手法和风格, 也能激发学生的创造力和想象力, 提升摄影摄像作品的艺术性和文化内涵。这种融合不仅有助于培育学生的综合素养, 还能推动摄影摄像课程思政的创新发展, 实现知识传递、技能培育与价值引领的有机统一。

(二) 传统文化元素在摄影摄像作品中的运用。将传统纹样、

色彩、建筑等元素巧妙运用起来, 作品可以显示出历史文化的深厚底蕴。这些元素在提升作品艺术价值的同时, 也让观众在欣赏中感受到了传统文化的别样韵味, 在欣赏中获得了传统文化的独特魅力。同时, 传统文化元素的运用也激发了学生对促进摄影摄像课程与传统文化深度融合发展的传统文化的探索与创新。

(三) 传统文化对摄影摄像课程思政建设的促进作用。传统文化在摄影摄像课程思政建设中不仅丰富了课程的文化内涵, 还为学生提供了深厚的历史底蕴和人文情怀。通过学习传统文化, 学生能够更好地理解和把握摄影摄像作品中所蕴含的文化元素和艺术价值, 从而培养出具有文化自信和艺术修养的高素质人才。同时, 也有助于增强学生的民族自豪感和责任感, 为摄影摄像课程思政建设注入新的活力和动力, 推动课程思政工作的深入开展。

三、传统文化融入摄影摄像课程教学的路径设计

(一) 教学内容的创新与整合。在传统文化融入摄影摄像课程的教学内容创新与整合上, 深入挖掘传统文化的精髓, 结合摄影摄像的技术特点, 设计具有文化内涵的专题教学。通过整合经典文学作品、传统节日庆典、民间艺术等传统文化元素, 构建多元化教学资源库。

以福建师范大学徐希景教授《摄影基础》“课程思政”教学案例为例, 徐教授通过安塞尔·亚当斯与陈万里、刘半农、郎静山等摄影家的作品对比, 剖析中西方风景摄影的文化观、自然观, 使学生领会中国风景摄影与山水文化传统的关系, 增强对中华优秀传统文化的认同感; 在课程中引用了风景摄影的经典佳作, 如《东方红》(袁毅平)、《蒸蒸日上》(袁廉民)等, 以及近年来在国展、省展中涌现出来的优秀作品, 让学生从这些风景摄影佳作中领略祖国大好河山, 激发自己的爱国情怀, 也得到艺术人文之美的滋养。注意对作品创作过程和时代背景展开分析, 如袁毅平的《东方红》, 以古老而新生的天安门为前景, 满天彩霞中冉冉升起的朝阳, 放射出万丈光芒。通过风景摄影佳作解析, 使学生得到艺术人文之美滋养的同时, 激发爱国情怀, 并认识到好作品要做到“思想精深、艺术精湛、制作精良。”

(二) 教学方式的改革和做法。在传统文化融入摄影摄像课程的教学, 我们把重点放在了教学方法的改革和实践上来, 在教学中要做到融会贯通, 融会贯通的教学方法。通过项目式的学习引入, 让学生围绕传统文化主题进行摄影创作, 在独立思考和动手能力方面得到很好的培养。采用翻转课堂的模式, 让学生在课前对传统文化知识进行自主学习, 在课堂上对学习效率的提高进行更多的讨论和实践指导。

(三) 教学评价的完善与优化。教学评价的最主要目的是监督教学过程, 帮助教师认识到教学过程中存在的不足并及时予以

完善,也是确保传统文化有效融入摄影摄像课程的关键环节。在教学评价环节,构建多元化评价体系,注重过程评价与结果评价相结合。通过引入师生互评、生生互评等方式,增加评价的互动性和全面性。

四、传统文化融入摄影摄像课程教学的实践探索

(一) 传统文化融入摄影摄像课程构图技巧。在摄影摄像课程中融入传统文化的构图技法教学中,引导学生深刻领会对称、平衡、和谐等美学原理等传统文化的精髓。为摄影构图提供了丰富的灵感来源,这些原理在传统的建筑、绘画和工艺品中都有体现。引导学生发现传统文化带来的美,可以在日常教学中运用不同的作文方式。在传统山水画中,留白既是构成画面的一部分,又是关键的一点,可以引人思考,可以创造出深远的意境。在摄影中,在画面中留足空间,让观者的视线得到延伸,自由发挥想象和联想。通过精心选择拍摄角度和焦距,使主体与背景之间形成恰如其分的留白,在拍摄古建筑、庭院或自然景观时,营造出东方美学的静谧幽远和超脱世俗的气息。

以传统门窗为画框、或以具有象征意义的要素为寓意构图、以图片为图片进行结构建构或是以传统文化为联系线等形式来鼓励学生去探索出更多带有传统文化特点的构图方式,从而使摄影作品成为联系以往与当下的一座桥,使传统文化在近现代摄影艺术中重新焕发生机,焕发生机的形象。

(二) 传统文化融入摄影摄像课程光线运用。在将传统文化融入摄影摄像课程的光线运用教学中,着重引导学生理解并应用自然光与人工光在传统美学中的独特表现力。传统文化中,光线常常被赋予象征意义,如日出象征新生,夕阳寓意落幕,月光则常用来营造静谧与神秘的氛围。教学过程中引导学生观察并记录下不同时间段自然光的变化,如晨曦的柔和、正午的强烈、黄昏的温暖以及夜晚的幽静,鼓励学生在拍摄传统建筑、民俗活动或自然景观时,巧妙利用这些光线特点,赋予作品更深层次的文化内涵和情感色彩。在人工光的运用上,模仿传统照明方式,如灯笼、烛光等,营造出古朴温馨的氛围,突出画面的重点。通过布置场景,使用柔光箱、遮光板等工具模拟灯笼的光效,或利用LED灯模拟烛光的摇曳与温暖,学生可以在拍摄传统服饰、手工艺品或人物肖像时,营造出一种穿越时空的错觉,让照片中的对象仿佛置身于古老的故事之中。

在指导学生传统要素的质感、立体感如何运用光影对比加以强化进行探究。古建筑或雕塑的拍摄中,通过侧光或逆光的运用,使物体的质感和轮廓得以突出,从而使层次和深度在光影交错的画面中更加丰富。同时利用光的变化来捕捉传统场景中人物的动态和表情,使照片既记录了瞬间,又将传统文化的韵味和情感传递出来。通过这些练习,掌握光线运用的技巧,而且对传统摄影艺术中的光线文化价值和审美意义有了更深刻的理解。

(三) 传统文化融入摄影摄像课程色彩搭配应用。在摄影摄像课程的色彩搭配教学中融入传统文化,增强学生的艺术审美能力,加深学生对民族文化的认识和传承。在课程设计上,可以引导学生通过拍摄具有典型色彩特征的古建筑、民俗活动或自然风光,探索五行色彩在自然景观和人文建筑中的体现,以及如何将这些色彩和谐地融合到摄影作品中中国传统色彩体系的独特魅力。对学生如何运用色彩符号意义提升照片的文化内涵,也可以进行教学。比如,在拍摄春节题材时,用红色来象征喜庆、红火;在拍摄江南水乡的时候,它的温婉细腻之美就表现在水墨的淡雅调子上。帮助学生掌握色彩搭配的高级技巧,通过分析不同文化

背景下色彩的情感表达和审美差异,使作品既有视觉上的冲击,又有深厚的文化底蕴。

通过仿造与推陈出新创造具有中国传统韵味的既有传统摄影作品的色彩运用来激励学生参照古代绘画、织物及瓷器等传统美术产品来创作。这种授课方式不但可以促进学生专业技能的增强,而且可以激发学生对传统文化的興趣及尊从而促使传统文化活态继承。

五、面临的挑战与应对策略

(一) 传统文化融入教学的难点分析。首要难点在于传统文化的多样性和复杂性,这就要求教育者既要有深厚的传统文化底蕴,又要有能力把它的精华提炼出来,转化成教学内容,让学生易于理解,易于接受。摄影摄像技术日新月异,传统文化则历史底蕴深厚,无论从风格还是表现手法上看,两者都有着天壤之别。再加上学生群体对传统文化有不同的认知和兴趣爱好,教学标准很难做到统一。在传统文化资料的获取、教学环境的营造等教学资源的有限性,都有可能成为传统文化融入教学的掣肘。克服这些困难,实现传统文化与摄影摄像教学的有效融合,还需要不断创新教学方法,丰富教学资源。

(二) 教师素质能力提升的途径。在教师素质能力提升方面,可采取多种途径。首先,组织定期的专业培训与学术交流,使教师深入了解传统文化精髓与课程思政理念,提升教学设计的创新能力。其次,鼓励教师参与社会实践与文化考察,增强对传统文化的直观感受与深刻理解。同时,建立教师互评与自我反思机制,不断优化教学方法,提高课程感染力。通过这些措施,教师的综合素质与教学能力将得到有效提升,为传统文化在摄影摄像课程中的深度融合奠定坚实基础。

(三) 教学资源开发与利用的策略。在教学资源开发上,对古典建筑、民俗风情等与摄影摄像相关的传统文化元素进行深度挖掘,转化为教学资源。丰富教学资源形式,提高学生学习兴趣,运用虚拟现实、增强现实等现代技术手段。在资源利用方面,建立促进师生交流合作的资源共享平台,最大限度地发挥资源的作用。形成良性循环,不断提高教学质量,鼓励教师和学生共同参与与开发建设教学资源。

六、结语

传统文化教育的实施促进了学生在课程思政的视域下,摄影艺术的深层内涵上,达到技艺与人文精神的双重修养,从而达到对摄影艺术深层次内涵的理解。实践证明,这种教学模式对摄影摄像课程的教学改革具有重要的理论和实践价值,有效地激发了学生的学习兴趣,增强了学生的文化自信。今后,传统文化与摄影摄像教学的融合之路将不断深入研究。

参考文献:

- [1] 张军,赵怀强.体育课程思政研究热点主题及前沿演进——基于CiteSpace可视化分析[J].灌篮,2020(10):114-116.
- [2] 张馨月.中华优秀传统文化融入高校思政教学的路径探究[J].文化产业,2021,(21):132-133.
- [3] 王奕.《摄影摄像技术》课程如何有效进行思政教育的渗透[J].大众文摘,2023,(10):79-81.

作者信息:

林娜(1998-),女,本科,助教,就职于福州英华职业学院,研究方向为思想政治教育。

邵婧(1998-),女,本科,助教,就职于福州英华职业学院,研究方向为思想政治教育。