

中华优秀传统文化与艺术教育的融合探究

孟静文

(澳门城市大学葡语国家研究院, 澳门 999078)

摘要: 作为劳动人民的智慧结晶, 中华优秀传统文化凝结了千百代劳动人民的智慧, 其中不仅蕴含着深刻的思想哲理, 对于指引人们获得更加优良的道德水平、价值取向也有重要意义。中华优秀传统文化点滴渗透在了人们的生活中, 时刻影响着人们的生活, 并逐渐形成了一种无形的力量, 推动着社会发展。艺术教育作为一种培养人良好品质、行为的教育模式, 若能和中华优秀传统文化融合, 将会发挥出更大的作用。本文将针对中华优秀传统文化与艺术教育的融合进行分析, 并浅谈以下策略。

关键词: 中华优秀传统文化; 艺术教育; 融合策略

艺术与人们的生活息息相关, 艺术教育也并非单纯的音乐、美术、摄影等技术类教学, 其重点在于帮助学生养成一种“与美相伴”的生活方式。中华优秀传统文化是中华民族的血脉, 更是当代人们生活所需的精神家园。在新的历史形势下, 若想要在激荡的世界文化中立于不败之地, 必须要不断提升国家文化综合实力, 重新审视艺术教育与中华优秀传统文化融合的关系。

十八大报告中指出要弘扬传统文化, 提升对艺术教育和传统文化的融合质量, 充分将艺术教育这一载体的作用发挥出来, 培育出更多德才兼备的优秀人才。艺术来源于文化, 这也为教师将中华优秀传统文化融合到艺术教育的过程中打下了坚实的基础。传统文化并非守旧复古, 而是鼓励学生站在巨人的肩膀上, 结合当今时代特点创造出的一种新的精神文化形式。

一、中华优秀传统文化与艺术教育融合的重要意义

(一) 有利于弘扬中华优秀传统文化

传统文化是我国在当今世界不断发展壮大的动力源泉, 在世界文化之林也有着非常重要的地位。中华优秀传统文化可以说是当今世界唯一没有发生断层文化类型, 其包含了丰富的人生哲学、人文艺术和伦理道德等元素, 对中华民族处理人与自然、人与社会的关系有重要意义。

当前, 我国社会正处在一个经济飞速发展的阶段, 将中华优秀传统文化与艺术教育充分融合, 能够为我国人民打造一个优质的精神家园。弘扬传统文化的基础在于教育, 因此, 将艺术教育和中华优秀传统文化进行有效融合有重要意义, 能增强学生的文化底蕴, 这对其之后形成健康、向上的世界观、人生观以及发展其思想道德品质有重要意义。

(二) 有利于艺术教育体系建设

作为立德树人的重要平台, 学校要不断提升将传统文化与艺术教育融合建设的意识, 在课堂中将中华优秀传统文化呈现在学生面前。通过将中华优秀传统文化融入到艺术教育中, 能够使两者相辅相成、交相辉映, 进而使其互相促进共同发展。

中华优秀传统文化能够为艺术教育体系建设提供充足养料, 进而促使教师的艺术教育水平得到大幅提升。通过不断优化艺术教育

体系, 学生能在学习中对中华优秀传统文化产生更深入理解, 对其未来思想道德建设有不容忽视的重要作用。

二、中华优秀传统文化与艺术教育融合的策略

(一) 更新艺术课程体系, 激发传统文化兴趣

为更好地助力课程改革, 在进行艺术教育课程体系构建时, 首先需全面了解学生的“三状态”, 即他们的学习状态、身体状态及心理状态, 确保学生能以较为昂扬的态度投入到艺术学习中。中华优秀传统文化内容非常丰富, 其本身与艺术教育息息相关。例如, 艺术教育会涉及到国画、民族戏曲、音乐、书法等艺术内容, 这些也是中华优秀传统文化的重要组成部分。

此外, 作为传统文化的重要载体, 艺术教育可以在国画、书法中体现出道法自然、天人合一等优质的传统文化思想, 部分国画中会搭配相应的诗词、篆刻等元素, 这些都是传统文化在艺术教育中独一无二的印记。中华优秀传统文化之所以能够在世界文化之林屹立不倒, 中国风元素在全球得以风靡, 主要原因在于中华优秀传统文化具有非常独特的艺术基因。在开展艺术教育时, 将中华优秀传统文化元素引入课堂, 既是艺术教育的发展规律, 也有利于中华优秀传统文化得到进一步发展。

构建艺术教育课程体系时, 可以尝试将传统文化元素引入进来, 将一些具有地方特色的民居、服饰、民间工艺或者戏剧等内容融入艺术教育课堂, 让学生从这些传统艺术中产生耳目一新之感, 增强艺术教育对学生的吸引力。

在此过程中, 需关注艺术教育规律和学生的认知特点, 结合不同学情开展艺术教育, 利用循序渐进的方式提升学生对传统文化的感知和理解能力。

此外, 在信息技术不断发展的时代, 教师可尝试借助各种网络教学平台引导学生在网络上进行自主艺术学习, 提升其对艺术的鉴赏能力, 深入了解不同文化背景下的艺术表现形式, 感受各个地区、民族的艺术文化特色, 对我国的民俗风尚、风土人情产生更深入理解, 进而引导学生产生更高的精神追求。

(二) 融入传统文化元素, 丰富艺术表现形式

在艺术全球化的今天, 诸多国外的艺术形式进入到人们的生活中, 无论是“日本动漫”还是“好莱坞电影”, 都在一定程度上对学生学习传统文化造成了羁绊。

如何让中华优秀传统文化更好地走出国门、走向世界, 逐渐成为当代艺术教育者需要思考的问题。在进行艺术创作时, 可以尝试将更多的传统文化元素融入到艺术作品中国, 这样不仅能对艺术鉴赏者产生潜移默化的影响, 还可让中华优秀传统文化以更现代的方式走向世界。

将文化融入艺术自古有之, 魏晋时期的著名画家顾恺之便将一些玄学主张融合到了自身画作中, 进而表现出一种自由精神。五四以来, 我国很多艺术作品缺乏感染力, 其原因在于未能将中

华传统文化的精神内核融入到艺术创作中。

基于此,在进行艺术创作时,要自觉融入传统文化内涵,以艺术语言彰显出中华儿女的精气神,突出家国情怀、崇德弘毅等优良品质。

进行艺术创作教育时,要善于向前辈大师学习,通过艺术作品对民族文化、精神以及民族理想进行有效传承。在进行艺术教育时,要主动将传统文化与艺术教育紧密结合,促进艺术学科和人文类学科的有效融合。通过进一步发掘艺术教育资源,能够极大丰富艺术创作的表现形式,将中华传统文化的精髓更深入地融合到艺术作品中,从而使得艺术作品更具吸引力、传统文化更具生命力。

(三) 开展传统文化活动,加深艺术教育理解

学校的功能不仅是教授学生艺术知识,更在于对优质文化进行传承和发展。为更好地实现这个目标,校园文化活动起到了至关重要且难以忽视的作用。

为更好地将传统文化与艺术教育相融合,必须要给学生提供一个良好的文化环境,将学校的文化育人作用充分发挥出来。一方面,学校可以结合艺术教育内容,举办一些高雅艺术的展演,让更多的传统艺术形式走入校园,来到学生身边。

在此过程中,学生能从艺术表演中感受到传统年文化的魅力。比如,很多学校在艺术教育过程中邀请了一些昆曲、话剧、地方戏曲等表演艺术家到学校展演,通过这些传统文化活动,在潜移默化中将传统文化的基因深入学生的灵魂,促使其对传统文化的感知能力和对艺术的审美能力得到进一步发展。

通过开展传统文化活动,能够在无形中将艺术教育和传统文化的距离拉近,进而让学生在接受艺术教育时对所学内容产生更深的理解。

例如,教师可以将经典话剧《立秋》引入艺术教学中。这一话剧的剧情非常生动感人,表演者对人物的塑造也显得有血有肉。《立秋》这部话剧的主题非常厚重,寓意也较为深远,充分为学生展示了中华民族勤奋、诚信、敬业等优秀的思想品质,对中华民族自强不息的伟大精神也有重要体现。

不仅如此,学生也可在学校发挥学生社团的作用,将校园文化与传统文化进行有机结合,利用社团在学校中的影响力,引导更多学生对艺术和传统文化融合产生深入思考。

在举办校园文化时,要贴近学生的日常生活,进而让更多学生参与到艺术活动中。教师在进行艺术教育时,也要对学生进行有力引导,通过开展诗朗诵、文艺晚会、征文活动以及诗歌比赛等活动,锻炼学生的艺术才能,丰富校园文化活动的的内容,进而让中华传统文化在无形中对学生产生积极影响。

(四) 构建多元艺术教育模式,传承中华传统文化

艺术的表现形式非常多样,将传统文化与艺术教育融合的模式也非常多元,这就需要教师构建出一个多元化、相互协作的新型艺术教育格局。

在进行艺术教育时,教师不仅能够通过种类丰富的艺术活动对学生熏陶,还可以借助丰富的社会资源,立足于实际教学

环境,重视社区艺术教育、网络资源引入,进而让中华传统文化如空气般围绕在学生周围。

例如,在进行艺术教育时,可以带领学生到学校附近的博物馆、画廊、音乐厅、美术馆、纪念馆、文化遗产单位、名胜古迹以及历史文化街区等进行游览,通过实地考察让学生对传统文化与艺术教育的融合产生直观、深入的理解。在此过程中,教师可以组织学生进行写生、教学等,让学生更好地感受到中华传统文化的魅力,进而提升其文化自信。

在此信息时代,教师进行艺术教育时离不开网络资源。艺术教育者可以借助信息技术,从网络中发掘一些与中华传统元素有关的教育内容,并通过多媒体、微课等手段,呈现在学生面前,让他们从生动的图像、视频中,对传统文化与艺术教育之间的关系产生更深入理解。

不仅如此,为帮助学生更好地传承优秀传统文化,教师可结合实际情况,搭建一个极具针对性的艺术教育网络云平台,并在平台上传一些优秀的艺术作品,包括但不限于影视剧、戏曲、皮影、书法作品、篆刻印章等,让学生能随时获取想要的艺术知识,从而逐渐形成一套属于自己的艺术鉴赏知识体系,为中华传统文化的传承和发展添砖加瓦。

三、结语

综上所述,艺术教育是形成自身文化软实力的主要方式之一,中华传统文化是人们精神家园的力量源泉,若能将两者有机融合,对于传统文化的发展以及艺术教育水平的提升有重要意义。为实现此目标,教师需不断更新艺术教育课程体系,将中华传统文化引入课堂,鼓励学生将传统文化元素加入到艺术创作过程中,以此发展学生的艺术感知能力,提升艺术教育质量。此外,教师通过开展校园文化活动、带领学生参观文化展览馆、观看艺术作品等方式,帮助学生逐步理清艺术与中华传统文化间紧密联系,在无形中帮助学生构建一套属于自己的艺术知识体系,形成更符合中华传统文化要求的思想道德标准,为之后的进一步发展打下坚实基础。

参考文献:

- [1] 刘珊珊,孙砚强.中华优秀传统文化融入高校艺术教育课程的创新研究[J].艺术教育,2019(06):267-268.
- [2] 李燮.信息技术背景下浅析中华优秀传统文化与艺术教育传承的途径简析[J].四川戏剧,2016(01):131-134.
- [3] 张婉婷.新的时代背景下浅析中国传统文化与艺术教育的策略[D].青岛理工大学,2015.
- [4] 王洪斌,朱效刚.艺术教育传承中华优秀传统文化的途径与方式研究[J].教育文化论坛,2014,6(06):50-52+82.
- [5] 孙伟.让民族传统文化薪火相传——论高校艺术教育在非物质文化遗产保护中的作用[J].民族艺术研究,2011,24(04):166-171.

作者简介:孟静文(1993-),女,珠海艺术职业学院讲师,澳门城市大学葡语国家研究院在读博士生,研究方向为艺术学、教育学、葡语国家艺术文化发展。