

中华优秀传统文化在高职院校美育教学中的创新与研究

黄 干

(广东工程职业技术学院, 广东 广州 510000)

摘要: 学校美育是立德树人的重要载体。高职院校应形成以美育课堂教学为核心, 弘扬中华优秀传统文化。同时兼顾发挥与中华优秀传统文化有关的社团活动功能, 鼓励学生通过参赛参展等形式实施艺术技能学习与实践。使学生在社会主义核心价值观引领下, “树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观, 陶冶高尚情操, 塑造美好心灵, 增强文化自信。”

关键词: 美育; 传统文化; 传承; 创新音乐

高职院校不但应将美育课程作为立德树人的重要载体, 而且还应发挥与中华优秀传统文化有关的社团活动功能, 鼓励学生通过参赛参展等形式实现艺术技能的学习与实践, 理解传统美的创作过程。美育课程学习目标需树立学科融合理念, 使美育与德育、智育、体育、劳动相结合, 形成先教传统审美理论, 再教具体的传统文化艺术技能, 最后通过具体的艺术实践对传统美的形式、内容、规律加深感受的良性循环。

一、系统揭示传统美的类型与历程、规律和本质

(一) 在美育课的教学中, 重点讲述和介绍中国传统、近现代和当代音乐中的优秀作品

中国传统音乐是本民族固有形态特征的音乐, 采取本民族固有形式来创造的, 是我国民族音乐中非常重要的组成部分, 它不仅包括在历史上产生和流传的古代作品, 还包括当代作品。其中, 中国传统音乐最精华的部分就是民间音乐, 它不是某位作曲家个人的创作, 而是历史悠久的中华民族集体智慧的结晶, 在历史长河中不断发展和演变、分化和融合。中国民间音乐表演形式包括: 民歌、歌舞、说唱、戏曲和民族器乐。

1. 在律动中感受劳动美

美育课程教学中, 教师可采取弹奏劳动号子(汉族民歌的一种)主题, 学生跟随击拍并随着教师弹奏速度的变化而迅速作出调整。通过练习, 使学生体会到劳动号子的使用场合是伴随着劳动而歌唱、呼号, 作用是指挥劳动、协调动作、鼓舞热情、消除疲劳, 歌唱形式最常见为“一领众和”, 也认识到劳动创造了美。不同种类的生产劳动, 产生了不同类型的劳动号子。搬运、船渔、工程和农事号子是常见的劳动号子类型。其中以船渔号子最具有审美价值, 旋律时而铿锵有力, 而是舒缓抒情, 代表曲目有《船工号子》《黄河船夫曲》, 以及根据民歌素材提炼的创作作品, 如洗星海的《黄河大合唱》第一乐章、《黄河船夫曲》及根据其改编的《黄河钢琴协奏曲》第一乐章、《黄河船夫曲》。讲述时可结合此类优秀曲目和作品的赏析, 极大提高学生对中国传统民歌的鉴赏能力。

2. 自己动手创造美

高职院校可出于各自地域性考虑, 在中国传统音乐和近现代、当代创作音乐的内容里, 把极具地方特色的地方音乐作为讲述的重点。如广东的传统音乐, 其作品就具有活泼明快、抒情风趣、诙谐或富有画面感。经典曲目如:《步步高》《平湖秋月》《赛龙夺锦》《旱天雷》《雨打芭蕉》等。在近现代及当代的创作音乐中, 有着如根据传统音乐编写的民乐合奏曲《彩云追月》, 表现小市民平凡而又轻松写意的生活; 也有着对祖国的壮美山川、宁静田园等作形象的描绘、细腻的刻画, 抒发对祖国的无限眷恋深情的电影插曲《我爱你, 中国》这样的优秀经典作品。

为了加深学生对广东地方音乐风格的理解, 学习过程中结合“岭南画派”的内容。有机整合相关学科的美育内容, 开展以美

育为主题的跨学科教育教学。音乐与美术完美融合, 情感艺术与视觉艺术、时间艺术与空间艺术高度统一。“岭南画派注重写生, 融汇中西绘画之长, 以革命的精神和强烈的时代责任感改造中国画, 并保持了传统中国画的笔墨特色, 创制出有时代精神、有地方特色、气氛酣畅热烈、笔墨劲爽豪纵、色彩鲜艳明亮、水分淋漓、晕染柔和匀净的现代绘画新格局。”学生通过对“岭南画派”技法特点的了解, 对大师作品的欣赏及临摹, 结合广东音乐的欣赏, 还能创作出自己的“岭南画派”风格国画作品, 个别优秀学生把国画作品制作成文创用品。在创造美过程中感受深刻, 成效显著。

除了地方特色浓厚的广东音乐, 中国音乐的又一讲述重心是中国戏曲。戏曲是中国重要的传统艺术, 中国地域辽阔, 各地方剧种多样, 如: 中国的京剧、越剧、豫剧、评剧、黄梅戏。这些, 在世界戏剧史上犹如一颗颗璀璨的明珠。其中, 京剧体现了古典戏曲艺术的最高峰。“生、旦、净、丑”是京剧的四大行当。面部化妆对于不同的行当, 样式不一。“生”“旦”角面部化妆比较简单, “净”“丑”角面部的绘画较为复杂些。尤其是“净”角, 就是通常说的“花脸”, 面部厚重油彩, 图案复杂。戏曲中的脸谱, 主要指“净”角的面部图案。

学生在中国戏曲艺术的表现形式有了一定了解基础上, 先鉴赏传统剧目的经典选段, 了解其中最具性格特征的人物角色, 随后进入实践环节——临摹脸谱。学生被京剧脸谱鲜艳的色彩、丰富的表情、各异的五官深深吸引, 参与热情极高。

(二) 以社团活动为中心营造中国传统文化艺术氛围

高职院校应开设多个与中国传统文化相关的学生社团, 如书画协会和龙狮协会。社团主要活动内容包括定期实操各项技能和在重要的传统节日当中营造浓郁的节日氛围。

1. 书画协会与春联

书法是中国甚至全世界许多国家和地区特有的一种文字美的艺术表现形式。它具有独特的魅力。国画, 也是中华民族的传统艺术, 画中的清新典雅、超凡脱俗、意境的空灵清旷, 使学生感受到大自然的美, 让他们更热爱生活 and 增强他们保护环境意识。学生除了在社团活动日系统了解中国书画的理论知识, 实操各项基本技能, 如书法当中的硬笔和软笔两种, 字体方面, 可从最基本的楷书开始, 再拓展到行书、草书、隶书甚至篆书, 以及中国花鸟画中的“国画四君子”梅、兰、竹、菊基本画法; 临摹优秀作品, 如书法五种字体的经典字帖, 国画中的山水画、花鸟画、人物画等。此外, 还会在中国最重要的传统节日——春节前夕隆重举行“写春联”活动。活动过程中, 还可以配合与节日主题相吻合的中国音乐作品鉴赏, 如交响乐《春节序曲》。同学们都沉浸在节日的喜庆当中, 前来观赏和领取春联的同学络绎不绝。

2. 龙狮协会与“龙抬头”及端午节

“舞龙”源自于古人对龙的崇拜。每逢传统的节日, 人们以舞龙舞狮的方式来祈求平安和丰收就成为全国各地汉族的一种民

俗文化,如:从春节开始,然后二月“龙抬头”,五月端午节等。现在的舞龙舞狮文化,已成为我们中华文化的重要标志。龙狮协会可届届相传,主要由高年级会员向低年级传授基本技法。在“龙抬头”、端午节等重要传统节日中举行表演,既展示了会员们技能学习的成效,又活跃了校园的节日气氛,更加深了全校师生对中华传统节日的感受和认识。

二、培养具有审美修养的高素质技能技术,增强传统文化创新意识

高职院校应在各学科教学中逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上,着力提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养,帮助学生形成艺术专项特长。具体的做法是鼓励学生参赛参展,尤其是内容围绕中国文化的比赛或展览,并且在比赛和展览作品中体现中国传统文化的传承与创新。

(一) 参赛作品选题突出中国传统文化的传承创新

1. 校合唱团参赛作品选择优秀的中国合唱作品

在优秀的中国合唱作品中,表现内容集中体现出中华民族的伦理亲情、民间风俗、民族精神以及壮丽山河等,十分有利于中国优秀传统文化精神的传承。高职院校应以高度热情参与“百歌颂中华”“高校艺术展演活动”及校内“七一”合唱比赛。表现中华孝道、歌唱祖国大好河山、体现革命精神以及当代军旅题材的合唱作品应成为参赛曲目的选择重点。部分优秀中国合唱作品更应与“学党史”结合起来,发挥出其显著成效。

2. 将地方特色的传统文化拓展至数字化领域参赛

高职院校还应发动同学们积极以文化标志、自然景观、人文风俗等地域文化特色,以及城市著名旅游景点、标志性建筑进行创造性设计和创作数字艺术作品参加科技学术季活动中的数字艺术大赛,为营造健康的、充满传统文化气息的网络环境出力。

3. 挖掘中国传统哲学思想中有利于当下大学生心理健康的因素,鼓励学生将其绘制成漫画参赛

目前,我国甚至全球都应特别关注大学生身心健康。在身体健康与心理健康的博弈中,我国取得的显著成效显然是与我国的民族精神分不开,而这种精神与中华优秀传统文化思想基因是一脉相承的。这种维系我国大学生身心健康的精神当中蕴含的理念和制度是中华文化整体观的集中体现。

很多高职院校大学生在感觉身体健康受到某种因素的影响时,心理上会感觉到不同程度的压抑感。部分学生还会产生从刚开始的不安、焦虑,最后达到恐慌等各种情绪。面对这种情况,高职院校的学生心理辅导机构应首先从思想上帮助学生积极调适自己的不适心理,稳定自己的心态,这一步很重要。

此时,高职院校心理健康辅导机构及老师,可以以“心理漫画”大赛等为契机,充分挖掘出中国传统哲学思想中,有利于大学生健康的应对疾病心理养成的因素,提炼到参赛的漫画作品中。以通俗、轻松、幽默的方式传递出博大精深的中国传统哲学的思想精华。

中国传统哲学流派,最具代表性的是“儒、道、法”三家的思想。道家思想强调“大象无形”“大道至简”,从心理的角度,可以帮助克制人的各种欲望。运用到大学生应对疾病心理中,可劝告学生课余时间避免到人多拥挤的购物场所、旅游景点等,提倡规律作息,按时睡眠;放松冥想,听音乐来放松心情;进行身体锻炼。儒家思想提倡“格物致知”,通俗地讲就是通过研究事物原理而获得知识。可提倡大学生在疾病流行期间,积极应对,发展自我。

可以利用这段时间,规划和提升自我。在按时上课之余,发展一项新技能,培养一个新爱好,如学习乐器,绘画、外语等。法家思想中积极因素有如“以法治国”“依法办事”等,引申到疾病应对时期精神和心理中可以理解为:大学生作为国家公民,应自觉积极配合学校。具体行为规范应表现为:身体健康情况要常关注、出现特殊状况要及时向上级汇报等。

通过漫画创作等宣传手段,全面调动起中国传统哲学思想中心理层面的积极因素,有利于高职院校维护学生身心健康的目标顺利达成。从形式美、内容美、心灵美等角度全面传承和创新中国传统思想,既继承传统,又与时俱进。

(二) 在校内外各展览中展出中国优秀传统文化、地方文化主题作品

高职院校可指导学生以地方性传统建筑风格为主题创作系列文创展品参展“高校设计作品学院奖双年展”等,加强高职院校美术与设计教育的交流合作,充分发挥教育培养人才、传承文化、创新科技、服务社会的作用,推动发展具有中国特色的世界一流高等教育。

三、中国优秀传统文化贯穿于校园文化育人的全过程、全方位

中国优秀传统文化的内涵应深入渗透至校园文化的每一个角落,贯穿于师生日常学习和生活的全过程。

(一) 有益健康的茶文化

茶是中国传统饮品。含有多种有益成分,具有多种保健作用。中国人饮茶历史源远流长,茶叶按照不同的制作工艺,尤其是根据叶子的新鲜度或发酵程度,可分为:绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、黑茶、白茶。不同大类、不同品种的茶叶有着截然不同的冲泡方式,十分讲究。为了解和传承中国的茶文化,培养学生有益健康的饮食习惯,部分专业可开设《茶与茶艺》这一门实训课,让同学们有充足的时间亲自实操。不但继承了传统茶文化,同时愉悦了心情,有利于大学生身心健康发展。

(二) “洋为中用”的校园涂鸦

虽然“涂鸦”这种艺术行为最早并非出现于中国,但同学们依然可以借这种方式变现中国优秀传统文化的内容。如将传统风格建筑外观绘制于楼道墙体空白处,增添了校园环境的色彩,同时造成一种拓宽空间的错觉,将收到喜人的成效。

美育要贯穿于育人的全过程、全方位,不仅是上课时教一点技能,重要的是要对学生们的素质、修养、能力、境界全面培养。高职院校还应不断践行学科融合,有机整合各学科的美育内容,使美育课程、社团活动、参赛参展及日常校园文化活动成为一个可不断循环上升的系统,从而开拓思路,与时俱进,不断前行。

参考文献:

- [1] 关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见 [N]. 人民日报, 2020-10-16.
- [2] 岭南画派长江三峡夔门(1984年) [N]. 西江日报, 2011-05-25.
- [3] 关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见 [N]. 人民日报, 2020-10-16.

作者简介:黄千(1981-),女,广东广州人,硕士研究生,广东工程职业技术学院讲师;研究方向:高职院校美育研究,音乐教育。