高校传统文化课的美育渗透路径探析

谭琴

(湖南外国语职业学院, 湖南长沙 410000)

摘要: 随着现代教育的持续改革, 美育的重要性在不断提升, 其不仅可以提高学生的审美认知与素养, 而且利于培养和引导学生对美好事物的追求理想, 促进学生人文精神与美好品格的凝塑。传统文化与美育之间有着深切的联系, 因此高校必须全面开发传统文化课程的美育功能, 用传统文化的深刻内涵与艺术内核引领学生审美逻辑的发展。本文即在此背景下展开研究, 通过探析传统文化与美育之间的关系, 进而提出高校传统文化课的美育渗透路径。

关键词: 高校; 传统文化课; 美育; 路径

近年来, 在“文化自信建设”的号召下, 传统文化成为社会各界关注的重要内容, 因此高校也在积极建立传统文化课, 通过倡导、弘扬、教育的方式引领学生进行传承与发展。传统文化作为美育实施的天然资源, 不仅可以为传统文化课增添新意与色彩, 还能促进学生的综合意识发展, 因此传统文化课成为高校实施美育教育的重要途径。

一、传统文化与美育之间的关系

在高等教育阶段, 美育对学生的发展至关重要, 而传统文化与美育之间具有紧密而相互作用的深层关系, 教师需要找准其中的关系特征, 进而通过二者的有效融合, 实现二者教育功能的相互反哺作用, 促进学生的文化传承意识与审美体验同步发展。

(一) 传统文化是实施美育的天然资源

高校通常借助艺术教育的过程落实美育教育, 即通过音乐、美术等艺术形式, 引导学生在鉴赏、学习、创编、评析的过程中, 不断拓展审美和文化认知, 进而拥有更全面的审美视野与水平。而传统文化本身就包含大量的艺术形式与内容, 因此可以为实施美育提供大量的天然资源, 而传统文化课也自然成为最佳的美育途径。首先, 传统文化课是对优秀文化精华的筛选教育, 其审美教育的资源具有更高的应用价值与普及意义, 而我国的传统文化中又蕴含着各种美德与哲学内涵, 对于学生的审美观建设具有重要的指导价值。其次传统文化课中包含各种形式的艺术内容, 其中不仅有各个民族与区域流传至今的音乐、舞蹈、美术等各类精品文化形式, 而且还有诗歌、书法、曲艺、民间工艺、地方民俗、古代建筑与服饰等各种不同的艺术形态, 这对于健全和拓展学生的审美视野具有无法替代的作用。此外, 传统文化课还会开展各类文化活动与艺术活动, 比如校内的各种文化节、艺术社团, 校外的美术馆展览活动、博物馆参观活动、剧场演出活动等, 为学生体验传统文化、推进审美意识提供了全方位的路径。

(二) 美育是传统文化教育的重要契机

科学美育的实施离不开传统文化的支持, 而美育教育本身也为传统文化课提供了重要的教育和理解契机。一方面, 高校在美育实施方面已经建立了完善的课程体系和组织形式, 但传统文化

课的开展却并未形成完备的系统, 教师可以借助美育实施的基本思路对传统文化课进行完善优化, 进而形成标准的教育流程, 对课程内容、开展形式、评价形态进行系统化建设, 以此保证传统文化课的高质量发展。另一方面, 美育是提高学生审美能力的重要方法, 而传统文化课对学生的审美水平有着较高的要求, 尤其在各类传统艺术作品、民间工艺、美术形象等内容的学习中, 学生必须具备良好的审美基础才能理解其中的艺术价值和文化内涵, 才能体会到我国文化中隐藏在深处的复杂情感与内在品格。因此, 传统文化课与美育的融合就成为教师必须落实的教育基础。

二、高校传统文化课的美育渗透路径

(一) 立足课程资源, 把握内容美育

课程资源是传统文化课中渗透美育的主要途径, 教师在教学过程中应深入挖掘课程中的美育资源和审美形式, 并以此作为文化美育的实施前提。首先, 教师要以当前时代的高度目光看待传统文化, 并能够从中找到为当代学生提供心灵启发与思想启迪的教育内容, 由此实现对学生的心灵美育。比如从古代工匠与科学家的实践与创新故事中, 培育学生领悟与时俱进的创新美; 在各民族同胞友好相处、共创中华文明的历史现实中品味和谐美; 在古代抗敌戍边、精忠报国的武将文人的传说中体会爱国情之美; 在各种经典文学作品之中体验见义勇为、尊老爱亲、诚实守信的道德美。这些内容无一不彰显着对学生心灵美的引导作用, 因此教师就可以在对应的课程设计中突出这些内容的升华讲解。例如在学习四大发明的相关文化故事时, 教师就可以从古代工匠的创新精神和实践意识中展开教学, 一方面可以组织交流讨论活动, 让学生表达对我国古代匠人的敬佩之情, 同时也要对学生当代职业素养的建设提供辅助, 促进学生体会职业成就所带来的美感。另一方面, 教师还可以组织学生进行情境表演, 将四大发明的不断研发创造过程改编为课本剧, 进一步深化学生对其文化价值的认知, 实现心灵审美与文化审美的深度融合。

其次, 教师也要依据当代学生的心理特征进行美育内容的筛选, 以此满足其审美需求。因此教师可以从传统文化中寻求符合学生生活需求的文化内容, 比如可以借助诗词歌赋中描绘的大好

河山, 让学生体会我国古人对自然美的追求与赏析; 可以运用精美画卷中的物象与意象, 让学生感受古人艺术创作的神态美; 还可以通过展现古人的生活习惯、情感表达、思想观念、风俗表现等内容, 让学生感受中和泰如、求同存异、俭约自守、天人合一等思想美与哲学美。此外, 教师还可以利用传统文化中的音乐、绘画、雕塑、文学、书法、舞蹈等各种艺术作品, 让学生体会我国文化的艺术美与创作美, 进而建立深层的美育精神以及属于中华民族的美学思想, 甚至还能能为“五育融合”的发展铺设道路和基础。

(二) 开辟第二课堂, 落实活动美育

传统文化的教育必须从全方位入手, 因此高校在传统文化课的建设过程中, 往往还会建立第二课堂, 通过各种活动形式引导学生体会传统文化的真实意蕴和内在核心。因此在第二课堂的开辟过程中, 也为教师提供了美育实施的新途径。

首先, 校园文化与传统文化课的融合是第二课堂建设的重要形式, 因此教师可以利用校园传统文化建设和实施活动进行渗透。比如可以开展用传统文化包装与装点校园环境的活动, 一方面学生可以结合校园环境设施与建筑, 在墙壁、走廊、塑像等不同的位置放置彰显传统文化的内容, 例如在学校花园旁的观光亭中题写古人的诗词歌赋, 就可以展现人文艺术与自然景观的融合美; 另一方面学生可以通过文化典故对学校的建筑等进行重新命名, 例如“三味书屋”“桃花源”“西林壁”“蹄躄楼”“怀文堂”等, 通过现实建筑与文化典故的融合, 促进学生对人文美的深度赏析。

其次, 学生社团也是传统文化课落实第二课堂的关键形式, 指导教师可以依据学生的审美心理并结合其专业方向, 组织开展主题性的文化赏析、自主创编或者比赛活动, 以此为美育落实提供新的融合路径。其一, 可以开展民间艺术体验与学习活动, 比如剪纸、篆刻、竹编、扎染等, 这些民间艺术不仅展现了古代人民的智慧, 更从中透露了人民对审美的艺术追求。其二, 可以开展艺术节活动, 根据学生的专业或特长, 组织学生参与民歌演唱、戏曲表演、民族舞蹈表演等活动, 进一步在实践中感受传统文化艺术的审美风格。其三, 还可以开展人文与经典的相关活动, 通过“经典文学诵读”“古诗词大会”等活动形式, 让学生深刻体验传统文化中的人文美与文学美。

(三) 开展课外活动, 推动实践美育

除了组织第二课堂外, 教师还应引领学生开展课外实践活动, 为传统文化课建立拓展形式, 也为美育融合提供实践途径。首先, 可以依据学生的兴趣入手组织活动。比如通过开展民歌民乐大赛, 可以吸引音乐爱好者积极参与, 并体会民族音乐、传统乐器的音乐美。通过组织话剧或历史剧活动, 可以让喜欢表演的学生参与其中, 并在扮演古人角色的过程中演出历史现实, 同样可以让学生体验其历史形象与文化根基中的美感。其次, 可以结合学生的专业方向组织文化活动。比如对于园林、建筑等相关专业中, 可

以引导学生学习我国古代的园林、寺庙、宫殿等各类建筑, 并由此开展“建筑设计大赛”, 学生既可以融合多元化的设计思路进行创作, 也可以用复原的思路重建古代建筑, 由此促进学生将传统文化课与专业课的深度融合, 同样也可以实现美育的效果。此外, 也可以组织学生开展社会实践活动, 比如可以结合本土的曲艺文化, 开展“乡土曲艺文化寻根之旅”的活动, 让学生利用假期深入民间, 体会民间艺术的真实面貌, 感受其中的乡土美与风俗美。又比如可以开展社区表演活动, 为社区民众、敬老院等带来与传统文化相关的文艺表演节目, 将自然、生活、心灵等不同的美渗透其中, 提高学生的审美感悟与鉴赏水平。

(四) 打造文化馆藏, 开发体验美育

随着信息技术的发展与教育形态的升级, 高校的传统文化课还可以进一步拓展与转型, 建立以网络技术与信息设备为基础的服务馆, 进而展开体验式的审美教育。对此, 高校可以跟随时代发展, 通过建立认知、体验以及传承三个环节的文化馆, 从而开发新的传统文化课形式。首先, 认知馆主要通过数字化处理的传统文化呈现, 帮助学生对其文化的起源、内容、价值等进行深度理解, 并通过“人机交互”的方式, 让学生进行体验。比如通过VR设备可以让学生进入虚拟情境, 近距离观赏传统的礼仪文化、书画文化、戏曲表演、节日文化等内容, 让学生感受自然、人文、哲理等不同的美感。其次, 体验馆则可以开展主题式学习形式, 比如“传统茶艺”“传统成人礼”“经典诵读”“传统服饰”等, 学生可以根据喜好自主选择主题, 通过跟随教师学习茶艺技术、成人礼礼节、经典文学以及唐装、汉服的试穿等, 让学生在浓厚的文化氛围中建立新的趣味、情感与气质, 实现审美渗透的效用。其三, 在传承馆则要推动传统文化与现代需求的结合, 打造具有品牌影响力的传承路线, 让学生参与到其中, 打造具有传统文化美感与现代艺术价值的剪纸、木雕、篆刻等工艺品, 增强文化认同感的同时完善美育的归属感。

三、结语

综上所述, 传统文化具有重要的美育价值, 因此高校必须发挥传统文化课的美育功能, 通过课程内容、第二课堂、课外活动以及文化馆建设等多元途径, 让学生在理解与传承传统文化的同时, 得到审美水平的有效拓展与升华。

参考文献:

- [1] 宗颖, 董玲. 高校美育中地域传统文化资源的融入实践[J]. 大观(论坛), 2021(07): 109-110.
- [2] 于良杰. 高校美育传承中华优秀传统文化: 逻辑、价值和路径[J]. 安徽职业技术学院学报, 2021, 20(01): 57-60.