

基于“三维五动”的高校艺术课堂课程思政教学中华优秀传统文化的融入

赵 月

长春人文学院 吉林长春 130000

摘 要: 在课程思政背景下, 高校艺术教育肩负着传承中华优秀传统文化、培育德艺双馨人才的重要使命。文章提出“三维五动”教学模式, 以价值塑造、知识传授、能力培养三位一体为人才培养目标, 将中华优秀传统文化中道德观点蕴含的人生哲理、价值取向、信仰认知融入点、线、面三个维度, 开展说、唱、舞、奏、创五种实践项目去贯彻乐教乐学的教育原则, 希望能够提升学生的思想政治觉悟与艺术素养, 为高校艺术课程思政建设提供切实可行的实践路径。

关键词: 三维五动; 高校艺术课堂; 课程思政; 中华优秀传统文化

引言

近年来, 课程思政作为落实立德树人根本任务的重要举措, 已深度融入高校各学科教学体系, 艺术学科凭借其独特的审美性、情感性与渗透性, 成为课程思政的重要载体, 而中华优秀传统文化作为中华民族的精神命脉, 更是艺术课程思政的核心内容源泉。构建“三维五动”教学模式能够将中华优秀传统文化的精神内涵与艺术学科的教学规律相结合, 丰富课程思政的理论体系, 为高校艺术教育思政教育的深度融合提供了新的理论视角, 提升教学质量并培养具有坚定文化自信、高尚道德情操与扎实艺术能力的新时代人才。

1 高校艺术课堂课程思政与中华优秀传统文化融入的现状分析

1.1 课程思政在高校艺术课堂中的实施现状

随着课程思政建设的不断推进, 高校艺术专业已普遍认识到思政教育的重要性, 多数艺术课程在教学目标中明确提及“价值塑造”, 并尝试在教学内容中融入思政元素^[1]。但从整体实施效果来看, 部分高校存在教学内容融合度不高, 部分教师仅在课程结尾简单添加思政话语, 未能将思政元素与艺术知识、技能训练有机结合, 导致思政教育流于形式, 教学方法以教师讲授为主, 缺乏互动性与体验性, 学生参与度低, 难以产生情感共鸣, 无法准确把握课程思政的内涵与方法, 难以有效引导学生树立正确的价值观。

1.2 中华优秀传统文化在高校艺术课堂中的融入现状

中华优秀传统文化蕴含着丰富的艺术资源, 如传统绘

画、书法、戏曲、民乐、舞蹈等, 为高校艺术课堂提供了充足的教学素材。部分高校艺术课程已开始注重传统文化的融入, 但在融入过程中, 部分高校对传统文化的挖掘不够深入, 多停留在艺术形式的表面模仿, 没有能够深入的解读其背后蕴含的人生哲理、价值取向与文化精神, 导致学生对传统文化的理解片面, 仍以理论讲解与技能训练为主, 未能结合现代艺术理念与技术手段, 开展创新性的实践教学, 难以激发学生的创新意识与传承热情。

2 高校艺术课堂课程思政教学“三维五动”教学模式的构建

2.1 “三维五动”教学模式的内涵

“三维五动”教学模式以培养价值塑造、知识传授、能力培养三位一体的人才为目标, 其中“三维”指点、线、面三个教学维度, “五动”指说、唱、舞、奏、创五种实践项目, 将中华优秀传统文化中道德观点蕴含的人生哲理、价值取向、信仰认知融入“点、线、面”三个维度, 运用“说、唱、舞、奏、创”五种实践形式, 引导学生在实践中感悟传统文化精神, 提升思想政治觉悟与艺术能力, 实现显性教育(知识与技能传授)与隐性教育(价值塑造与文化遗产)的有机统一。

2.2 三维教学维度构建

2.2.1 “点”维度的构建: 聚焦传统文化经典元素

“点”维度以中华优秀传统文化中的经典艺术元素为核心, 聚焦具体的文化符号、艺术技法与道德观点, 如传统绘画中的“笔墨精神”、民乐中的“五声调式”、戏曲

中的“忠孝节义”等。在教学过程中,教师运用案例分析、作品赏析等方式,引导学生深入了解这些经典元素的内涵与价值,将其中蕴含的人生哲理、价值取向与信仰认知融入艺术知识讲解与技能训练中。例如,在书法课程中,教师以王羲之《兰亭序》为例,讲解书法的笔法、结构与章法,同时引导学生感悟作品中蕴含的“天人合一”的哲学思想与“雅集文化”的人文精神,培养学生的审美情趣与文化素养;在戏曲课程中,教师通过赏析《霸王别姬》《梁山伯与祝英台》等经典剧目,讲解戏曲的表演技巧、音乐唱腔,同时引导学生理解剧中蕴含的忠义、爱情等道德观念,树立正确的爱情观与价值观^[2]。

“点”维度的教学目标是让学生准确把握中华优秀传统文化的经典元素,理解其背后的精神内涵,将文化认知与价值认同融入艺术学习的基础环节,为后续的“线”“面”维度学习奠定坚实基础。

2.2.2 “线”维度的构建:串联传统文化发展脉络

“线”维度以中华优秀传统文化的发展脉络为线索,将不同历史时期、不同地域的艺术形式与文化精神串联起来,形成完整的文化知识体系。在教学过程中,教师梳理传统文化的发展历程,引导学生了解不同历史时期艺术形式的演变与文化精神的传承,理解传统文化的连续性与创新性^[3]。例如,在美术课程中,教师以中国绘画的发展脉络为主线,从原始彩陶绘画、秦汉壁画、魏晋南北朝山水画、隋唐花鸟画,到宋元文人画、明清宫廷画,再到现代中国画的创新发展,引导学生赏析不同时期的代表作品,了解绘画技法、题材内容的演变,同时感悟不同历史时期的文化背景与精神内涵,如魏晋南北朝的“玄学思想”对山水画“意境”的影响,宋元文人画“诗书画印”结合所体现的文人精神等;在音乐课程中,教师以中国民族音乐的发展脉络为主线,从远古的乐舞、先秦的礼乐、汉唐的歌舞大曲、宋元的戏曲音乐,到明清的民间音乐,再到现代民族音乐的创新,引导学生聆听不同时期的代表作品,了解音乐风格、演奏技法的演变,同时理解不同历史时期的文化特色与民族精神,如先秦礼乐所体现的“礼治”思想,汉唐歌舞大曲所展现的“盛世气象”等。

“线”维度的教学目标是让学生系统了解中华优秀传统文化的发展历程,把握文化传承与创新的脉络,将碎片化的文化知识整合为完整的知识体系,提升学生的文化认

知能力与历史思维能力。

2.2.3 “面”维度的构建:拓展传统文化时代价值

“面”维度以中华优秀传统文化的时代价值为核心,将传统文化与当代社会发展、艺术创新相结合,拓展传统文化的应用场景与创新空间。在教学过程中,教师引导学生思考传统文化在当代社会中的意义与价值,鼓励学生将传统文化元素与现代艺术理念、技术手段相结合,开展创新性的艺术实践活动,实现传统文化的创造性转化与创新性发展。例如,在设计课程中,教师引导学生将传统图案、色彩、造型等元素融入现代产品设计、视觉传达设计中,如将青花瓷图案融入手机壳设计、将剪纸艺术融入海报设计,既传承了传统文化,又满足了现代社会的审美需求与功能需求;在舞蹈课程中,教师引导学生将传统舞蹈的动作、韵律与现代舞蹈的编创理念相结合,创作具有时代特色的舞蹈作品,如将古典舞的“圆融之美”与现代舞的“自由表达”相结合,展现当代青年的精神风貌。

“面”维度的教学目标是让学生认识到中华优秀传统文化的时代价值,培养学生的创新意识与实践能力,引导学生将传统文化传承与时代发展相结合,为传统文化的创新发展贡献力量。

2.3 “五动”实践项目的设计

2.3.1 “说”:文化讲解与感悟分享

“说”是指采用文化讲解、感悟分享等形式,引导学生表达对中华优秀传统文化的理解与感悟,提升学生的语言表达能力与文化传播能力,教师可以组织学生开展主题演讲、文化讲座、作品解读等活动^[4]。例如,在赏析完一幅传统绘画作品后,让学生上台讲解作品的创作背景、艺术特色与文化内涵;在学习完一段传统音乐后,让学生分享自己的聆听感悟与情感体验;还可以让学生分组调研某一传统艺术形式的历史渊源与当代发展,并进行成果汇报,向其他同学传播传统文化知识,加深学生对传统文化的理解,培养学生的沟通能力与文化传播意识。

2.3.2 “唱”:传统音乐与红色歌曲演唱

“唱”是指采用演唱传统音乐、红色歌曲等形式,引导学生在歌声中感受中华优秀传统文化的魅力与革命精神的力量,提升学生的音乐表现能力与情感表达能力,教师可以选择具有代表性的传统民歌、戏曲唱段、红色经典歌曲等作为教学素材,如《茉莉花》《贵妃醉酒》《黄河大

合唱》等,引导学生学习演唱技巧,理解歌曲的情感内涵。例如,在演唱传统民歌《茉莉花》时,教师引导学生体会歌曲中蕴含的江南水乡的柔美风情与中国人民的淳朴情感;在演唱红色歌曲《黄河大合唱》时,教师引导学生感悟歌曲所展现的中华民族的抗争精神与爱国情怀,学生能够在音乐的熏陶中增强文化自信与民族自豪感,提升思想政治觉悟。

2.3.3 “舞”:传统舞蹈与现代舞蹈创编

“舞”是指运用学习传统舞蹈、创编现代舞蹈等形式,引导学生在肢体语言中展现中华优秀传统文化的韵味与时代精神,提升学生的舞蹈表演能力与编创能力,教师可以教授学生传统舞蹈的基本动作、韵律与风格。例如,古典舞的“提、沉、冲、靠”,民族舞的“藏族踢踏”“傣族孔雀舞”等,让学生感受传统舞蹈的艺术魅力,鼓励学生结合现代舞蹈的编创理念,将传统舞蹈元素融入现代舞蹈作品的创编中,如以传统神话故事为主题创编现代舞,以传统节日习俗为灵感设计舞蹈动作,学生能够在肢体的表达中深入理解传统文化的精神内涵,培养创新思维与艺术表现力。

2.3.4 “奏”:民族乐器演奏与音乐创作

“奏”是指利用学习民族乐器演奏、进行音乐创作等形式,引导学生在乐器演奏中体会中华优秀传统文化的音乐智慧,提升学生的乐器演奏能力与音乐创作能力,教师可以选择常见的民族乐器,如古筝、二胡、竹笛、琵琶等,教授学生基本的演奏技巧与乐理知识,让学生演奏传统民乐作品^[5]。例如,《高山流水》《二泉映月》等,感受民族乐器的独特音色与传统音乐的意境之美,教师鼓励学生尝试进行音乐创作,如根据传统诗词的意境创作民乐小品,将传统音乐元素与现代音乐风格相结合创作新的音乐作品,学生能够在乐器的演奏与创作中深入了解传统音乐文化,提升音乐素养与创新能力。

2.3.5 “创”:综合艺术创作与文化实践

“创”是指开展综合艺术创作、参与文化实践活动等,引导学生将中华优秀传统文化与多学科知识、现代技术手段相结合,开展创新性的艺术实践,提升学生的综合艺术素养与实践创新能力,教师可以组织学生开展综合艺术创作项目。例如,教师以“传统文化进校园”为主题创作舞台剧,融合音乐、舞蹈、戏剧、美术等多种艺术形式;以

“非遗传承与创新”为主题开展设计创作,将非遗技艺与现代产品设计相结合;还可以组织学生参与文化实践活动,如走进博物馆、非遗工坊进行实地调研,参与传统文化节日的策划与演出,开展文化志愿服务活动等,学生能够将所学的艺术知识与传统文化知识应用到实际生活中,培养解决实际问题的能力与社会责任感,实现价值塑造、知识传授与能力培养的有机统一。

3 “三维五动”教学模式的实施保障

3.1 加强师资队伍建设

高校可以邀请思政专家、传统文化学者为艺术专业教师开展专题讲座与培训,讲解课程思政的内涵与方法、中华优秀传统文化的精神内涵与传承路径,帮助教师更新教育理念,提升理论素养^[6]。高校还可以组织教师参与课程思政与传统文化融入的教学研讨活动、教学竞赛活动,鼓励教师相互交流经验,分享教学案例,提升教学实践能力,安排教师到博物馆、非遗机构、文化企业等单位进行实践锻炼,深入了解传统文化的传承与发展现状,获取丰富的教学资源,为教学实践提供支持。

3.2 完善教学资源体系

学校可以组织教师编写适合“三维五动”教学模式的教材与讲义,将中华优秀传统文化的经典元素、发展脉络、时代价值与艺术知识、技能训练、思政元素有机结合,形成系统的教学内容体系,建设数字化教学资源库,收集整理传统艺术作品、红色经典艺术作品、非遗技艺视频、文化名人访谈等资源,制作多媒体课件、在线课程、教学案例等,为教师教学与学生学习提供便捷的资源支持。高校还可以加强与博物馆、美术馆、剧院、非遗保护中心等文化机构的合作,建立实践教学基地,为学生开展“说、唱、舞、奏、创”实践活动提供场所与资源。

4 结束语

在课程思政背景下,将中华优秀传统文化融入高校艺术课堂是培养三位一体人才的重要途径,“三维五动”教学模式构建点、线、面三个教学维度,将传统文化的精神内涵融入艺术教学的各个环节,设计说、唱、舞、奏、创五种实践项目,为学生提供了丰富的实践体验机会,贯彻了乐教乐学的教育原则,有效解决了当前高校艺术课堂课程思政建设中存在的“两张皮”、融入形式单一、评价体系不完善等问题,实现了显性教育与隐性教育的有机统一,

提升了学生的思想政治觉悟与艺术素养。相信随着“三维五动”教学模式的不断完善与推广,将为高校艺术课程思政建设注入新的活力,为传承中华优秀传统文化、培育新时代德艺双馨人才提供有力支撑。

参考文献:

- [1] 刘文良. 高校艺术类专业实施课程思政的困惑与化解路径[J]. 山东工艺美术学院学报, 2022(3):61-67.
- [2] 陈晓敏. 高校声乐教学与课程思政融合的教学改革与实践探索[J]. 音乐生活, 2023(10):73-75.
- [3] 魏迎涛. 课程思政背景下的“传统艺术与设计”教学改革与实践[J]. 信阳农林学院学报, 2024, 34(2):124-128.
- [4] 温向莉, 宁永红. 融入课程思政理念的民族艺术教育

课程构建[J]. 沿海企业与科技, 2022(3):77-80.

[5] 江建龙.“课程思政”理念下高校书法课程育人教学研究[J]. 通化师范学院学报, 2023, 44(9):23-28.

[6] 姚斐斐. 在艺术设计专业课程中融入思政元素的探析[J]. 进展: 教学与科研, 2022(S01):97-98.

作者简介: 赵月(1980—), 汉, 吉林长春人, 长春人文学院, 副教授, 硕士, 研究方向音乐学、钢琴教学。

课题项目: 吉林省教育厅高校思想政治工作专项课题: 课程思政视域下中华优秀传统文化融入高校艺术课堂的“三维五动”教学模式研究——以长春人文学院公共艺术类选修课为例; 编号: JJKH20241731SZ。