

文化自信背景下地域文化在高校艺术教育中的应用

——以湖湘传统文化为例

朱诗源 侯欣雨 董灵逸

长沙理工大学设计艺术学院 湖南长沙 410000

摘要: 地域文化是我国优秀传统文化的重要组成部分,历史悠久,源远流长,蕴含着独特的文化理念和价值观念。本文以文化自信为背景,以湖湘传统文化为例,分析了地域文化融入艺术教育的现状以及价值,提出地域文化在高校艺术教育中的应用策略,包括建构课程体系、组建师资队伍、建设校内外实践平台、项目制教学四个方面。

关键词: 文化自信;地域文化;高校艺术教育

文化是一个民族的灵魂,承载着深厚的国家记忆。没有高度的文化自信就没有文化的繁荣,就没有中华民族的伟大复兴。^[1]习近平总书记曾多次强调文化自信的作用,指出文化作为一种精神指引,是更基本、更深沉、更持久的力量。地域文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,是增强文化自信的重要基石。如何运用地域文化创新艺术教育,增强新一代大学生文化自信和文化自觉,凸显办学特色、服务地方经济、活态化保护、弘扬地域传统文化是新时代高校艺术教育中及其重要的命题。^[2]

1. 地域文化融入艺术教育的现状

地域文化是传承至今且仍发挥作用的传统文化。其重要性受到政府、企业和教育部门的关注。^[3]近年来,不少高校越来越注重学生人文素养的提升,提出艺术教育要与地域文化相结合的教育模式,但在实际应用过程中仍存在一些显著问题,具体如下:

(一)重传播现代文化,轻弘扬传统文化。很多高校在艺术教育过程中过分强调对西方艺术的学习,却忽视了对传统文化的渗透。^[4]

(二)教育课程不够完善,教学模式不够创新。现有的艺术教育课程对地域文化的讲解和学习不够全面。学校未能根据时代发展以及学生特点去创新教学模式。缺少实践课堂,“填鸭式”的教学难以唤起学生的兴趣,无法形成对本土文化的认同感,很难实现增强文化自信和自觉、创新发展地域文化的教学目标。^[5]

基金项目:

2021年湖南省社会科学成果评审委员会课题“新时代中国特色社会主义文艺思想引领高校艺术教育创新发展研究”(项目编号:XSP21YBC081)

2021年湖南省学位与研究生教学改革研究项目“‘双一流’建设背景下艺术设计专业研究生创新人才培养模式的改革与实践”(项目编号:2021JGYB137)

(三)课堂教学与文化产业市场缺乏对接。教学课程中的实践内容往往为学生自拟题目或教师命题,教学内容过于模式化,没有教育特色,缺乏实用性学生所收获的知识不能转换并应用到市场中。^[5]

2. 地域文化融入艺术教育的价值分析

2.1 激发文化活力,增强文化自信

在文化多元化的相互激荡中,越来越多的大学生追求时尚、新鲜,呈现出对传统文化了解甚少、文化自信缺失、文化不自觉的现象。中国共产党第十九次全国代表大会报告中的第七点指出要“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”。^[6]地域文化对坚定文化自信具有重要作用,高校结合自身的优势,对丰厚的地域文化资源进行整合和挖掘,继而在艺术教育中进行传播和实践,发掘学生无限的创造力,增强学生的文化自觉和文化自信。

2.2 激发艺术创新力,突出办学特色

文化是高校创造力的基石,体现了学校的软实力。我国高等教育研究家潘懋元先生说过:“每所大学能够生存、能够发展、能够出名,依靠的主要是特色。”^[7]每个地区的传统文化受当地文化背景和地域差异的影响,具有一定的地域性特点,为艺术课程开发提供价值。因此,高校将艺术与地域性文化色彩有机结合,在服务地方经济、创新传承地域文化的同时,能够激发学校内在的艺术创新活力,促进艺术教育的理念创新、内容创新,形成独具特色的艺术教育模式,突出办学特色。

3. 地域文化融入艺术教育的措施

3.1 特色化课程资源的开发

地域文化与艺术教育相结合,并不是简单的将其融入到课程中,而是要让学生能够真正了解地域文化,对地域文化产生浓厚的兴趣,并将其融入到自己的艺术创作中。高校应该结合自身发展特色与目标,不断优化调整艺术教育课程体系,积极组建课程开发团队,深入挖掘湖湘地域文化,利用全息投影、三维扫描、动态捕

捉等方式对地域文化资源进行收集、整理与归纳。以湖湘文化为例,可将其整理归纳为“传统文化”“艺术作品”“民俗”“美食”“杰出人物”等板块,系统介绍湖湘历史文化名人及艺术作品,构建一套完整的课程资源库。

其一,开设地域文化特色课程。艺术教育应因地制宜的开发实效性和特色性教学资源,以大学生的认知特点和兴趣特质构建艺术教育新模式,开设地域文化特色课程。教师可以让学生利用微课、慕课等一系列新平台提前预习本节课所学内容,并结合课堂讲授知识给学生布置实践课题,使课上所学知识充分利用到实践考察过程中。例如,以湘绣为例,教师可布置课题“图案的组织与构成”。学生以课题为依托去亲自探访湘绣这一非遗文化,去感受湘绣精湛的技艺和独特的艺术风格,并经过解析和提炼,将可用元素与课题结合进行创作。通过此种与实践结合的方式,即增强学生研究传统文化的兴趣,培养文化自信,又可以激发学生的想象力与创造力。

其二,将地域文化融入到已有课程建设中。例如,以数字媒体专业为例,可以从“动画概论”这一课程入手。此课程是数字媒体专业学生的必修课,是重要的理论基础课。从动画发展史来看,有很多弘扬中国传统文化、传播正确价值观念的动画电影。因此,教师可借助动画案例教学,在润物细无声中让学生喜欢听,听得进去,以鲜活的案例让课堂活起来。例如通过讲解《天降小子》让学生了解湖南的建筑文化,讲解《虹猫蓝兔七侠传》学习湖湘文化中不负众望、挺身而出、锲而不舍的精神,在《韶山少年》中了解伟人毛泽东的故事。这些动画案例对树立学生正确唯物史观,增强文化自信起到了助推作用。

在讲授过程中教师也可以结合交互技术进行教学。互联网+的模式对文化的传承与发展起到了积极推动作用。运用交互技术将湖湘地域文化融入到艺术教育之中,让学生直观地感受到湖湘文化在不同历史时期的特点、原因、人物等内容。在教学过程中加入一些互动体验,可以使每个学生都参与其中,增强学生对地域文化的兴趣,激发他们对文化的内涵、技艺探索的热情。

3.2 组建师资队伍,建设校内外实践平台

“填鸭式”的教学难以调动学生学习的积极性,应将实践实训活动融入教学中,使教学成为有源之水。实践是艺术教育的关键性环节,可以培养学生的创新能力。因此,高校可采用理论教学、专业实践、产学研结合的教学手段,内引外联的方式组建师资队伍。以理论专职教师为主体进行教学,并安排博物馆管理人员、企业运营者、校外非遗传承人到学校给学生开展第二课堂的教学,讲述文化背后的故事。通过案例的讲解让课堂互动活起来,提高学生对本土文化的认知力。例如湖南省的高校可以与当地的非遗馆、红色博物馆、文化产业建立校地、

校企实习基地,为学生提供学习的平台,将产学研落到实处。在此基础上,高校还可以建立人机交互性强、体验感佳的资源共享平台,辅助学生课后延伸学习。^[8]

3.3 开展“课题+竞赛”的项目制教学方式

项目制教学是促进师生共同发展的过程,是学校与社会沟通的桥梁。首先,教师可以申报湖湘文化的横向项目课题,并将其融入到课堂教学之中。通过与实践项目接轨,改变照本宣科的教学方式,将理论知识转换为实际成果,使教学不在停留在模拟课题中,让学生全面系统的思考和操作,了解社会需求与市场进行融合。其次,教师也可申报湖湘文化的纵向项目课题,在申报过程中构建湖湘文化更为立体的知识体系,不断丰富教学形式。再次,高校可以学科竞赛为依托,鼓励学生多学科合作参与竞赛,结合自身专业特长,用现代科技去创新、弘扬传统文化,使其满足当代人需求,促使传统文化向创意产业转化。^[9]

4. 结语

综上所述,地域文化既是地方文化的精要,也是中华文化的宝贵遗产,为高校艺术教育提供了教育资源,高校作为文化建设的重点,关注地域文化的传承、保护和发展,并将其融入到艺术教育之中,既彰显了高校立足于创新发展本土文化资源的特色办学理念,又能够加强学生对传统文化的认识与了解,树立起传承与创新意识,增强文化自觉和自信。

参考文献:

- [1]何爱国,颜英.没有高度的文化自信就没有中华民族伟大复兴——中共十九大报告解读[J].群文天地,2018(1).
- [2]王平.基于地域文化资源创新传承的高校艺术教育改革与实践[J].湖南包装,2020,35(1):123-125.
- [3]弘扬优秀地域文化与地方高校艺术教育创新.张睿智[J].
- [4]余丰.地域文化在高校美术教育中的传承与发展[J].美术文献,2019(07)
- [5]基于烟台地域文化的视觉传达设计专业教学改革研究.于淑君[J].
- [6]董翠.文化自信视域下景德镇陶瓷“非遗”在高校艺术教育中的传承[J].景德镇学院学报,2020,35(5):117-121.
- [7]地方高校美术教育对地域文化的传承与创新.张利锋[J].
- [8]陕西省非物质文化遗产融入高校公共艺术教育课程的实施路径.姬静[J].理论月刊,2017(02)
- [9]王平,万长林.“艺脉相承”中华优秀传统文化融入高校艺术课程教学的改革与实践——以湖南理工学院为例[J].湖南包装,2021,36(04)