

传统文化在高校艺术教育中的融入与应用探究

王琳琳

广西大学, 广西 南宁 530004

摘 要 : 我国文化历史悠久, 传统文化更是我国文化中的瑰宝。高校作为我国培养应用型人才的重要场所之一, 要关注学生的综合文化素养的发展。高校要加强对传统文化的弘扬与发展, 打造传承传统文化的优良环境, 为传承民族文化作贡献。当前, 为了承担起传承与发展传统文化的重任, 部分高校开始着手探索传统文化课程建设, 将传统文化引入艺术教育, 培养年轻一代学生的文化底蕴。但是, 当前探索传统文化课程化的高校比较少, 相关经验也未体系化。本文就对高校传统文化融入艺术教育展开探究, 希望为高校培养既掌握现代知识和技术, 又具备传统文化底蕴的新型人才提供有益参考。

关 键 词 : 高校; 传统文化; 艺术教育

Exploration on the Integration and Application of Traditional Culture in Art Education of Colleges and Universities

Wang Linlin

Guangxi University, Nanning, Guangxi 530004

Abstract : China has a long-standing culture, and traditional culture is a treasure in Chinese culture. As one of the important places for cultivating applied talents in China, colleges and universities should pay attention to the development of students' comprehensive cultural qualities. Colleges and universities should strengthen the promotion and development of traditional culture, create an excellent environment for inheriting traditional culture, and contribute to the inheritance of national culture. At present, in order to assume the important task of inheriting and developing traditional culture, some colleges and universities have begun to explore the construction of traditional culture courses, introduce traditional culture into art education, and cultivate the cultural heritage of the younger generation of students. However, currently, there are relatively few colleges and universities exploring the curriculum of traditional culture, and the relevant experience has not been systematized. This paper explores the integration of traditional culture into art education in colleges and universities, hoping to provide useful references for colleges and universities to cultivate new-type talents who not only master modern knowledge and technology but also possess traditional cultural heritage.

Keywords : colleges and universities; traditional culture; art education

引言

作为一个历史悠久的国家, 我国具有灿烂辉煌的传统文化, 承载着我国深厚的文化底蕴以及各民族有着不同的文化风俗与习惯。传统文化是劳动人民在生产生活中形成的宝贵艺术经验, 是彰显民族特征、体现劳动人民智慧勇敢、体现民族印记的宝贵资源。传统文化内容丰富, 在艺术领域传统文化体现在建筑、雕塑、服饰、竹编等各方面, 是民族精神追求与劳动智慧的集中体现^[1]。在艺术领域, 传统工艺代代相承, 是民族技艺、审美意识、观念信仰的集中体现, 也是民族继续存留其民族特色的关键性要素。由此可见, 传统文化的绵延发展的重要性。高校作为高等教育的重要组成部分, 作为应用型人才培养的重要阵地, 有必要主动承担传承传统文化的责任。

一、高校传统文化课程的现状分析

(一) 课程内容单一, 能力指向片面

艺术教育和传统文化教育是从基础教育阶段开始的, 在校学生接受传统文化教育, 但是一般学校所开展的传统文化课程内容

较为局限, 涉及面比较窄。尽管中国传统文化涉及生产生活的方方面面, 但大多数学生所接触到的内容十分有限, 在基础阶段学生仅仅通过美术、音乐等课程接触民间传统艺术, 所接触的内容十分有限, 因此很难真正提高学生的艺术素养和鉴赏力^[2]。由于传统文化丰富多样、博大精深, 因此进入高校后需要接受系统化

的传统工艺文化教育。但是,高校艺术教育中传统文化类内容尚不成体系,类型单一,课程内容更偏重于现代工艺课程,传统文化课程比较少。同时,由于教学目标不够明确,在教学过程中教师们将重点放在培养学生的实践操作能力方面,机械化地展开各种工艺教学,如雕刻技巧、绘画技巧、编织技艺等,教师没有有效培养学生的艺术鉴赏能力,艺术情操陶冶不够,未能充分激发学生对于民族文化、民族精神的强烈情感^[3]。

(二) 院校间艺术教育参差不齐, 教学特色不明显

我国各个民族都有各自的非物质文化遗产,蕴含着深厚的传统文化。不少地区传统工艺种类繁多,发展时间长,但是对无形文化遗产的保护力度不够,资金不够。当前,在我国东部沿海地区,由于经济、文化等发展较为完善,因此较为重视对传统文化的保护;在很多西部边远地区和少数民族地区保留着最纯正、最质朴的传统文化,但其知名度相对较低^[4]。同时,地方高校传统文化课程的构建也反映了各地域文化遗产的差异性,不同高校对艺术教育中传统文化的融入也存在较大差异。有些高校在专业与课程设置上,一味地从众,而忽视了地方的人文特色,只是将注意力集中到了已为社会所承认,并受到热烈保护的与文化遗产有关的传统文化方面,忽视了很多有特色的文化内容^[5]。

(三) 课程规划不足, 教学方案不完善

艺术教育素质化教育的重要组成部分,为了实现艺术教育目标,高校有必要结合自己的实际需求,对传统文化进行系统的建构,包括理论性和实践性两部分。但是,因为高校的艺术教育体系不够完善、传统文化资源不够丰富,教师的教学方式也没有充分满足传统文化的教学需求,从而严重影响了传统文化在艺术教育中的融入质量,导致学生的学习兴趣不足^[6]。

二、传统文化在高校艺术教育中的融入与应用路径

(一) 打造多元化课程体系, 实现传统文化通识化

为了提高高校师生对传统文化课程的重视程度,让全校师生都认识到传承传统文化与艺术的重要性与迫切性,高校需要完善艺术课程体系建设。高校可以建设必修和选修两类课程,为学生呈现不同传统文化。在通识课程中设置传统文化课程,高校学生可以强化艺术修养,朝着全面发展的方向成长,养成厚实的传统工艺文化,提高技艺水平。建设选修课程,将传统文化以更为灵动的方式呈现出来,让学生得以欣赏更为系统的传统文化课程。选修课程为学生提供了自主选择课程的机会,让学生能够结合自身兴趣爱好去学习,可以有效拓展学生的艺术视野,对于学生个性化、多元化发展具有积极意义^[7]。多样化的课程体系更能满足高校学生对我国传统文化的兴趣,能够有效激起学生的传统民族文化感情,让传统文化发挥精神凝聚力,将学生们聚集在一起,使他们能够切实切实地感受到传统文化的魅力。

(二) 强化传统工艺赏析, 提高学生的艺术鉴赏能力

要传承民族文化,首先要培养学生对传统文化的理解能力以及对艺术文化的鉴赏能力。高校应该将传统文化鉴赏融入艺术教育中,让学生学习艺术鉴赏能力。在教学过程中,要注意精选有

鉴赏价值的作品,并对其进行指导,将传统文化渗透在艺术鉴赏活动中,让学生学会欣赏,并养成深厚的文化底蕴。学生在不同的传统艺术作品的熏陶下增强整体审美素养。此外,教师还要注意培养学生的语言表达能力和书写能力,让他们能够把自己的所见、所想、所思都说出来,这样就可以实现师生之间的交流^[8]。中华优秀传统文化是当代教育的重要组成部分,在传统艺术鉴赏中,教师要引导学生用现代目光来解读传统文化,用现代化视角诠释传统艺术的时代价值,促进学生发展文化自信和政治自信,提高学生的文化认同感和政治认同感。

(三) 组织传统艺术实践, 通过实践强化艺术素养

在艺术教育中,教师可以组织学生开展一些传统艺术实践,诸如开展国画、书法、剪纸等实践课程,通过学习传统技艺激发学生对传统文化的兴趣,既让学生掌握传统艺术技艺,还能了解背后的文化故事和历史意义^[9]。在课堂上,教师可以鼓励学生用现代化技术、现代审美对传统技艺加以创新,使传统艺术在现代社会中焕发新的活力。引导学生思考如何将传统元素与现代审美相结合,创造出既有传统韵味又符合现代审美的作品。通过这样的实践活动,学生不仅能够深入理解传统文化,还能激活创新思维,将传统文化与现代生活相融合,推动传统文化的传承与创新^[10]。教师还可以为学生展示博物馆的一些特色文创产品,让学生学习传统与现代的结合,增强他们对传统文化的认同和自豪感,从而激发他们学习传统文化的热情和动力。实践活动为学生提供了一个实践和思考的平台,让他们通过体验和探索,加深对传统文化的了解和对艺术文化的思考。

(四) 融入地区文化特色, 让学生深入到民间手工艺中去

各地高校在将传统文化融入艺术教育中,要充分反映本地区的特色,特别融入少数民族文化。少数民族地区由于地理位置特殊,人文历史底蕴深厚,民俗民风淳朴,民族技艺丰富,经济、文化、研究价值极高^[11]。现代教育提倡“以人为本”,高校可以打造艺术实践平台,让艺术教育走入非遗工作室非遗展览,组织学生开展传统文化艺术“采风”,让学生近距离接触非遗传承人和非遗艺术作品,体验民俗艺术的魅力。教师在此过程中鼓励学生多与民间手工艺者、民间艺人进行互动,让他们亲身体会到艺术的生命力,体会匠人的个性,启发他们的创意,培育匠人精神^[12]。此外,高校还可以与当地文化部门合作,开展民族艺术展览和讲座,邀请民间艺术家进校园,分享他们的艺术创作和生活经验,从而让学生在欣赏和学习中,增强对民族文化的认同感和自豪感^[13]。

(五) 加强教师队伍建设, 提高辅助教学资源的质量

但因其浓郁的民族特色和手工艺特色,使得其传承过程较为漫长,导致其传承团队数量少、水平不高。在高校院校艺术教育中融入传统文化时,教师素养是重要的影响因素之一。加强教师队伍建设是当前我国高等教育面临的重要课题。在这一过程中,必须引进专业人才,加大培训力度,提高其传承效果^[14]。同时,要加强与民间艺人的沟通和交流,培育“双师”型师资;另外,也可以通过聘请民间手工艺工作者或者在传统工艺制品生产企业中的技术骨干,对专业的教学进行指导,并对其进行专业技能的

传授。通过这种方式，高校可以加深对传统文化的理解与理解，从而提升自身的技能^[15]。

三、结束语

尽管在高校艺术教育中，传统文化的融入工作在不断推进，但在实际实施中仍存在一系列的问题，这些问题严重地制约了传

统文化素养的发展和学生艺术审美、文化自信的培养。要更好地推动课程建设和教学体制的改革，高校要着眼于传统文化的特色，我国的传统文化具有悠久的历史，各地区都具有明显的地区特点，同时还要分析学生的学习规律、学校的办学条件、教学资源，将传统文化与艺术教育的融合工作稳步推进。总之，传统文化课程化既可以提高高校学生的文化素质，又可以提高他们的职业能力，同时也可以促进传统文化传承工作的发展。

参考文献

[1] 胡悦. 高校艺术与中华优秀传统文化融合的尝试 [J]. 现代职业教育, 2024, (21): 169-172.

[2] 计粟雅. 高校美术教育中传统文化的传承与发展 [J]. 新美域, 2024, (07): 140-142.

[3] 杨丹. 新时代高校艺术与思政教育深度融合研究 [J]. 新美域, 2024, (07): 170-172.

[4] 陈承洁. 非遗贝雕技艺在高校艺术教育中的应用与传承研究 [J]. 网印工业, 2024, (06): 107-109.

[5] 都谋星. 传统音乐文化资源在高校艺术教育中的传承与发展 [J]. 福建开放大学学报, 2024, (02): 53-56.

[6] 权田田. 多元文化视角下高校艺术教育中传统文化的渗透 [J]. 百花, 2024, (03): 42-44.

[7] 张勇. 传统文化在高校美术教育中的创新融入与实践初探 [J]. 新美域, 2024, (02): 145-147.

[8] 宋涛. 中华优秀传统文化融入高校美术教育课程的路径 [J]. 嘉应文学, 2024, (02): 159-161.

[9] 黄小欢. 中华优秀传统文化的美学价值融入高校大学生艺术教育的路径探析 [J]. 电影画刊, 2024, (01): 64-65.

[10] 马骊疆. 传统文化与高校艺术教育的共生发展路径研究 [J]. 江苏高教, 2023, (12): 86-90.

[11] 金卓, 田洪元, 郭小康. 文化与高校艺术教育对陶瓷雕塑设计创作的影响 [J]. 天工, 2023, (08): 12-14.

[12] 胥力文, 潘瑾. 基于文化自信背景下高校艺术教育模式探索 [J]. 民族音乐, 2022, (06): 109-112.

[13] 李志红, 田梦. 中华优秀传统文化融入高校美术教育课程的路径探析 [J]. 美术教育研究, 2022, (24): 118-120.

[14] 虞瑾. 中国传统文化艺术在中职美术教学中融入策略研究 [C]// 中国文化信息协会, 中国文化信息协会文教成果交流专业委员会. 2024年文化信息发展论坛论文集. 南通旅游中等专业学校, 2024: 3.

[15] 牛敏. 中国传统文化艺术在美术教学中的渗透分析 [J]. 作家天地, 2021, (16): 69-70.