

传统文化与高校艺术教育的共生发展路径研究

王晨

俄罗斯国立师范大学，俄罗斯圣彼得堡，191186；

摘要：随着社会的不断发展与全球化进程的加快，传统文化的传承面临着前所未有的挑战。特别是在高等教育领域，如何在现代教育体系中有效地融入中华优秀传统文化，已成为艺术教育改革中的重要课题。艺术教育不仅承担着传授专业技能的任务，更肩负着文化传承与精神文明培育的重任。在这一背景下，探索传统文化与高校艺术教育的共生发展路径，显得尤为迫切与重要。中华文化源远流长，蕴含着丰富的思想精华、道德规范与审美观念，是中华民族的精神根基。然而，随着现代化进程的推进，许多传统文化的元素逐渐被边缘化，甚至在日常教育中逐渐消失。高校艺术教育作为文化传承的重要载体，必须积极承担起传承中华优秀传统文化的责任，将传统文化融入到艺术教育的每一环节，促进学生对民族文化的认同与理解。在新时代的背景下，艺术教育应当成为传统文化的有力载体，推动文化创新与教育创新的双向发展。通过传统文化与高校艺术教育的深度融合，我们能够为学生创造更加丰富的学习与创作空间，使他们在艺术的世界中，更好地理解并传递中华文化的独特魅力。

关键词：传统文化；高校艺术教育；共生发展路径

DOI：10.69979/3029-2735.25.07.042

引言

在新时期，高校艺术教学面临着新的发展需求，尤其是在审美情趣、价值观念和道德情操等方面的深度培养。这一需求要求高校在贯彻立德树人根本任务的基础上，积极推动美术教育与思想政治教育的融合。为了实现这一目标，必须将传统文化融入到高校美术教学的过程中，尤其是挖掘传统文化中的德育资源，并通过继承和创新中华优秀传统文化，提升学生的文化素养与人文情感，从而推动高校艺术教学的变革与发展。优秀的地方传统文化能够为艺术专业学生提供正向引导，规范其行为，构建良好的道德体系。高校作为教育的关键阵地，在艺术教育中充分渗透地方传统文化，不仅有助于在潜移默化中培养学生的文化情操，还能提升其综合素质。通过这种文化传承与创新，学生将更为自觉地继承优秀的地方传统文化技艺，为培养符合新时代要求的优秀人才奠定基础。因此，高校艺术教育应顺应时代发展需求，深化传统文化的教育功能，促进学生全面发展，推动艺术教学的创新与进步。

1 传统文化与高校艺术教育的共生发展的必要性

1.1 巩固文化根基

中华优秀传统文化传承千年，其中蕴含丰富的社会思想、道德与审美内容，不仅能为各民族提供精神指引，还能为高校艺术教育培养学生美育提供文化基础。艺术

是美学的实践途径，而美则是艺术的追求目标，高校艺术教育中，作品是体现学生美育效果的重要评价标准，个别作品与美存在差距，这便需要高校在艺术教育中对学生进行引导，使学生更加了解美育中的要素关联，实现艺术教学目标。中华民族在漫长的历史发展中，逐渐形成具有特色的创造美的能力，存在大量艺术作品，当下，高校艺术教育需要紧紧围绕中华优秀传统文化内核，高水平地彰显中国特色^[1]。换言之，中华优秀传统文化也为艺术教育提供了丰富的教育资源，这有效表明了艺术教育与中华优秀传统文化之间不可分割的关系。艺术教育文化资源的利用与开发，为实践教学提供了文化根基，在拓展教学内容的同时，提升学生传统文化感受力，实现传统文化的传承与发展。

1.2 彰显优秀文化

高校艺术教育不仅要在技艺上进行训练，而且要通过美育实现学生综合素养的提升。在这一过程中，体现了对中华优秀传统文化的发展与传承。新时期，高校教师需要明确教育目标与教育方向，积极探索优秀的传统文化，将艺术与中华优秀传统文化进行有机结合，彰显时代发展风貌。现代艺术与中华优秀传统文化的协同发展，使艺术教育更加具有内涵特色，高校艺术教育还具备精神承载的作用，能够对我国各类优秀的传统文化进行积累，从而帮助人们觉醒民族意识。艺术教育是传承和发展传统文化的重要途径，在艺术教育中，学生可以通过学习各种形式的艺术，如绘画、雕塑、音

乐、戏剧、舞蹈等,感受传统文化的魅力。在传统文化土壤中成长的艺术教育能够更好地吸收文化精髓,并以艺术的形式对社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、中国精神进行传播。

2 传统文化与高校艺术教育的共生发展路径

2.1 转变传统观念

以高校舞蹈教学为例,观念的转变是促成高校舞蹈教学与传统文化有机结合的第一步,从思想层面上解决问题。第一步,舞蹈教师应从思想上转变固有思维,要重视舞蹈教学,正视外来文化的影响,重点关注中华优秀传统文化。转变教学理念,改变教学方式。传统的教学观念为哪个是热点舞蹈就学哪个,并且以教师为主导,学生只是学习,这样的“僵硬”教学方式显然不符合当下时代的教育改革理念。教师应当积极转变,在舞蹈教学中,以学生为主,教师加以引导补充。将视线从外国文化放到传统文化中来,带领学生挖掘优秀传统文化的内涵,使舞蹈教学更具中国特色^[2]。第二步,注重转变学生的固有思维。使学生自身从思想层面重视舞蹈,重视传统文化。引导学生自主探索优秀传统文化的内涵,感受优秀传统文化的魅力。不仅能使舞蹈呈现更为饱满,还能使学生加深对中华优秀传统文化的理解,有助于传承优秀传统文化。第三步,社会应打破对舞蹈和传统文化的偏见,反对民族虚无主义。从社会层面来说,舞蹈专业似乎在人们眼中是“成绩不好”的退路,其实不然,要想舞蹈更为深入地发展,使其拥有更多地展现舞台,在除了多样化的形式,社会也应持积极态度,保护并支持其发展,有利于其更好地与传统文化结合。利用舞蹈这一形式,更多地优秀传统文化也会展现在人们面前,这是坚定文化自信的重要途径。

2.2 完善教学体系

以高校舞蹈教学为例,高校舞蹈教师要注重丰富教学内容,将传统文化融入到相关的舞蹈作品之中,将学习传统文化同样作为一个教学目标,这样学生舞蹈学习的同时,就会增强内在的情感认识,深刻感受舞蹈艺术中的传统文化魅力,比如可以了解民族舞蹈的起源与发展过程,这样就能构建更为完善的舞蹈教学内容体系,促使学生在舞蹈学习中能够有更多的收获。在教学中引入经典的民族舞蹈的过程中,教师需要广泛搜集相关文化资源,应该融入与课程内容密切相关的传统文化元素,包括独具特色的民族风俗,这样才能形成浓厚的传统文化氛围。以《春入清明》舞蹈课程内容的教学为例,就应该注重加入关于传统节日文化方面的内容,这样就使

得舞蹈作品的文化内涵更为丰富,并且也促使教学贴近真实生活,整个舞蹈教学更加具有开放性。学生在舞蹈表演的过程中,运用肢体语言表达拥抱春天、热爱生活的美好心情,同时流露出清明节缅怀亲人的深厚情感,另外还可以展示有关的国画作品,这样就能通过舞蹈表演再现情景,学生对于舞蹈作品中的思想情感也能产生更深切的理解与感悟,这样的舞蹈教学内容就会更为丰富,教学过程也不再是呆板与枯燥的,充满了灵活与生动。

2.3 重视情感教学

以高校音乐教学为例,在学生初次接触一首新歌曲时,了解该歌曲的背景信息和作者的创作历史是极为重要的。这一预备工作不仅为学生提供了对作品的基础认知,还帮助他们更深入地理解乐曲的情感表达和创作意图。若缺乏这些知识的支撑,学生对乐曲的演绎可能会失去其核心的音乐价值。因此,深入理解作曲家的创作动机以及作品的表现要求,能够为学生提供精准的演奏标准,确保其演绎的精准性与表现力。在此基础上,学生应致力于提升自身的音乐表达技巧,尤其是通过反复练习,进一步体会并传递作品所蕴含的情感内涵。只有当学生能够将自己的情感与教师传达的艺术理念相结合,才能在课堂中实现更高层次的音乐参与感与感知力。以《关雎》为例,学生在演唱此曲前,应充分理解其音调的特征和作曲家的情感表达方式。这首由赵季平创作的歌曲具有丰富的音乐内涵,无论是其艺术特点还是情感传达,均能深深打动听者的内心。对于学生而言,深入领会作品的艺术深意,尤其是掌握《关雎》中特有的音调和情感,是他们能够准确诠释作品的关键。在演唱该曲的前两句时,演唱者必须确保旋律的稳定,并通过音符的呈现再现男性初次与女性相识时的情感波动。此情境不仅为男性在追求女性过程中表达的激情与内心情感奠定了基础,也揭示了作曲家对爱情的炽热渴望及深沉情感的表达^[3]。作品展现了作者在爱恋之中的心境变化,从初遇的宁静与激动,到深深的思念之情,情感的起伏贯穿始终。在表演过程中,歌唱者不仅要准确把握旋律的细节,更要在情感表达上展现出作曲家在各个情感阶段的心路历程。通过这种细腻的情感传递,学生能够更好地领悟并呈现出《关雎》的艺术魅力与情感深度。

2.4 实现跨学科学习

以高校音乐教学为例,跨学科学习项目将传统音乐文化与历史、语言学等其他学科领域相结合。此项目能

够推动学生从多维度理解声乐艺术,让学生深入探讨音乐作品背后的文化。在跨学科学习项目中,学生能够在掌握声乐技能的同时,获得关于音乐作品在不同社会文化背景下演变过程的相关知识。跨学科学习项目致力于培养学生的全面视角,使其能够批判性地分析传统音乐在当代社会中的地位。项目能够提升学生的研究能力,利用声乐练习与理论学习相结合的方式,增强其对音乐的深刻见解,并探索音乐与传统文化之间的联系。利用对传统音乐不同流派的研究,学生能够学习如何将知识应用于创造性的音乐实践中,进而在未来的表演职业生涯中促进音乐艺术的创新。在教学实践中,教师采取策略性研究方法,整合不同学科的资源,共同设计项目方案。教师需探索各学科之间的共通点,设计出能促进知识互补的学习模块。利用精心安排的讲座、研讨会,以及合作项目,教师指导学生深入研究传统音乐的起源、发展等内容,同时鼓励学生进行独立研究,以培养其实际应用能力。

2.5 应用现代技术

随着我国信息化和网络化程度的不断提高,我国的传统教育教学也逐步采用数字化和信息化技术。所谓数字技术,就是在电脑的支持下,运用现代化的科技方法,将各种数据资源收集、存储、处理,并在网络上实现共享、传输和处理的一种新的信息技术。在高校里,利用数字技术进行传统文化的传承与培养是十分必要的,利用数字技术,能够更好地把传统文化与美术教学相融合,把传统文化与美术教学相融合,使美术教学的方式得到更多的革新。比如,在高校的书法专业,利用多媒体教学设施,让学生掌握书法的原理,并利用网络、人工智能等先进的科技手段,对学生进行有针对性的引导与学习;在高校里,我们可以通过歌唱古典的歌曲来引导和利用数字媒体和人工智能等技术来引导学生歌唱。将人工智能应用于高校艺术专业,可以帮助学生完成素描、临摹等课程的学习。

2.6 结合现代审美

以高校美术教学为例,在传统艺术创作中,融入现代审美理念,如简约、抽象、色彩等,使传统艺术更具现代感和吸引力。例如,将传统绘画的技法与现代审美的色彩、构图等元素相结合,创作出既具有传统韵味又符合现代审美的艺术作品。在现代设计中,融入传统艺术元素,如在平面设计、产品设计、建筑设计等领域中,运用传统图案、色彩、线条等元素,创造出具有传统文化特色的现代设计作品。传统艺术教育与现代教育理念

的结合,在传统艺术教育中,融入现代教育理念,如以学生为中心的教学、项目式学习等,使传统艺术教育更具吸引力和实用性。

2.7 融入学生毕设

传统文化与高校艺术教育在专业毕业创作中的共生过程中,学生深入文化实践,走进具有丰富传统文化资源的地区进行现场学习和调研。例如,绘画专业学生可以前往拥有悠久历史的古镇或村落,学习当地建筑风格、民间艺术和传统手工艺,将这些元素融入到毕业创作中。音乐专业学生可以学习民族音乐,探索其音乐形式和演奏技巧,并尝试将这些音乐元素融入到作曲或演奏中。艺术专业学生可与历史、文学、民族学等其他专业的学生合作,共同开展以传统文化为主题的创作项目,确保艺术生在创作过程中获得更为深入全面的文化背景知识,促使其从不同角度和视角表现传统文化。又如,学生可以围绕某一地区的传统节日或习俗开展项目,运用文献研究、田野调查等方式收集素材,以绘画、雕塑、音乐、舞蹈等形式进行艺术创作,表达对该地区传统文化的理解和解读。

3 小结

总之,传统文化与高校艺术教育的共生发展是一项系统性的工程,需要教育者、学生与社会三方的共同努力。高校应当在教学中更加注重传统文化的价值引领,探索艺术教育的创新路径,为文化遗产和艺术发展提供源源不断的动力。只有在这条共生发展的道路上,我们才能实现传统文化的真正复兴与艺术教育的全面提升,为未来社会培养出既具艺术素养又承载民族精神的创新人才。

参考文献

- [1] 孙璐瑶,刘倩,张瑛琪. 中华优秀传统文化融入高校美育的价值与路径研究[J]. 现代职业教育,2024,(36): 133-136.
- [2] 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.
- [3] 韩大学. 艺术类高校中华优秀传统文化教育现状探究[J]. 产业与科技论坛,2024,23(10): 138-140.

作者简介:王晨,出生年月:2000年4月,性别:女,民族:汉,籍贯到省市:吉林省梨树县,职称:学生,学历:硕士研究生,研究方向:视觉艺术与艺术教育。