

中华传统文化融入高校艺术专业课程教学路径探究

郇毅 张俊涛 王孝琦 沈晓婷

新疆艺术学院

摘要：高校是文化建设的主阵地，我们必须以习近平文化思想为指导，不断推进文化自信自强。目前，中华传统文化融入艺术院校专业课堂，存在融入内容薄弱、融入方式单一等现实困境。针对这些困境，本文将从三方面创新中华传统文化融入艺术院校专业课堂教学的路径。

关键词：中华传统文化；高校艺术专业课程；路径

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2023.07.178

一、中华传统文化融入高校艺术专业课程教学的重要意义

中华传统文化蕴含着“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”等丰富的教育资源，弘扬和传承中华传统文化，有利于增强学生的文化自信，塑造学生的人生观和价值观，提升学生的人文素养，对引导大学生立大志、明大德、成大才、担大任具有重要意义。

（一）有利于增强学生的文化自信

文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。艺术专业作为一门综合性学科，其内在的审美追求和艺术家个体的情感表达都离不开对文化的深入理解。首先，通过在专业课程中引入传统文化元素，可以帮助学生建立更为完整的艺术观念，使其在创作中更具有文化自觉性和艺术创新性。例如，在美术专业教学中，通过对传统绘画技法的传承和创新，学生可以更好地理解中国画的传统之美，并在创作中融入当代元素，使作品更具时代感。其次，传统经典诗词文化的融入能够拓宽学生的文化视野。诗词是中华传统文化的精髓之一，蕴含了深刻的哲理、感悟和审美情感。通过在高校艺术专业课程中引入经典诗词，可以帮助学生更好地理解中国传统文学艺术的独特魅力，培养跨文化的艺术理解力。例如，在戏剧专业教学中，通过分析经典诗词中的人物性格、情感表达等要素，可以让学生更好地理解古代戏剧作品的内在精神，为其创作提供深厚的文学基础。

（二）有利于塑造学生的人生观和价值观

艺术创作不仅仅是技术的堆砌，更是对人生、社会、文化等多个层面的思考和表达。首先，通过在专业课程中融入经典文化，可以引导学生形成积极向上的人生态度和正确的价值取向。例如，在音乐专业教学中，通过解析传统音乐作品，让学生感受到中国古代音乐所蕴含的崇高情感和人生哲理，使其在音乐创作中注入更多深刻的思考。其次，传统经典诗词文化的融入有助于

培养学生的审美情操。艺术创作需要深入的情感体验和表达，而传统诗词中蕴含的情感深度、艺术表达方式都可以为学生提供丰富的情感资源。在音乐专业教学中，通过演绎古代诗词的音乐作品，学生不仅能够感受到诗意的音乐表达，同时也能够培养对于音乐的理解和对情感的敏感度，使其创作更具表现力和情感共鸣。再次，传统经典诗词文化的融入有助于提升学生的文化素养。艺术家应当具备跨学科的文化素养，而传统诗词作为文学的重要组成部分，涉及历史、哲学、人文等多个层面的知识。通过在专业课程中引入相关的经典诗词，可以使学生在艺术创作中更好地结合传统文化，形成独特的艺术语言。例如，在设计专业教学中，通过解析古代经典诗词的意境，可以激发学生对于设计灵感的创造，使其设计作品更具内涵和层次感。

（三）有利于提升学生的人文素养

艺术作为一种社会性的文化现象，其创作和传播过程受到社会价值观的影响。首先，通过在专业课程中深入探讨传统文化中的家国情怀、忠孝节义等观念，可以引导学生关注社会现实，关心人民生活，培养艺术家的社会责任感和人文情怀。例如，在舞蹈专业教学中，通过学习传统舞蹈作品，学生不仅能够感受到舞蹈艺术的美感，同时也能理解其中蕴含的社会关怀和对人生的独特见解。其次，传统经典诗词文化的融入也有助于培养学生的人文精神。古代诗词常常反映了作者对人生、自然、社会等方面的深入思考和感悟。通过在专业课程中引导学生解读和品味古代诗词，可以启迪他们对人文精神的理解，培养关心他人、关爱社会的艺术家气质。例如，在舞蹈专业教学中，通过学习古典舞作品所表达的人文情感，学生可以更好地理解艺术与人文的紧密联系，学会从生活中发现艺术，从艺术中寻找生活，促进学生的全面发展。

二、中华传统文化融入高校艺术专业课程教学的主要困境

（一）教学内容方面

第一，传统文化与现代专业知识之间存在的差异和距离是一个显著的问题。传统文化所包含的哲学、历史、文学等元素，与艺术专业的具体技能和理论背景存在着较大的脱节。这种差异使得教学内容的整合变得较复杂，学生难以将传统文化的抽象概念与实际艺术创作相结合，导致教学效果不尽如人意。第二，教学内容的繁杂性也是一个不容忽视的问题。中华传统文化博大精深，包含众多的经典著作、艺术形式和哲学思想。在有限的课堂时间，教师难以全面系统地介绍传统文化的方方面面。这就使得教学内容往往呈现片面性和零散性，无法形成系统化的知识结构，影响了学生对传统文化的整体把握和理解。

（二）教学方式方面

第一，传统文化往往以文字和抽象概念为主，而艺术专业强调实践性。授课教师在选择教学方式时会遇到难题，如何将传统文化的理论知识转化为实际的艺术实践，使学生能够在创作中体验传统文化的魅力。第二，教学方式的创新也受到传统文化保守性的制约。传统文化往往受到历史、多元文化等方面的影响，某些观念和价值取向可能与现代艺术教育存在冲突。在传统文化融入艺术专业的过程中，如何在尊重传统的同时，调整教学方式以适应现代学生的需求，这成为一个严峻的教学任务。

（三）教学评价方面

第一，评价传统文化的标准是树立在其价值之上的。艺术专业往往侧重于创造性和个性化，而传统文化的评价往往受传统规范和传承价值的影响，导致难以建立统一而科学的评价体系。这使得教师在评价学生对传统文化的学习和应用时面临较大的主观性和不确定性。第二，教学评价的时效性也是一个值得关注的问题。传统文化的学习和理解需要较长时间的积淀，而现代高校往往强调短期内的成果和效益。在这种矛盾的环境下，如何科学合理地评价学生对传统文化的掌握程度，成了一个亟待解决的问题。

三、中华传统文化融入高校艺术专业课程教学的政策和路径

（一）融入经典诗词，发挥思政育人作用

中国传统文化融入高校艺术专业课程是一项意义深远的举措。以“音乐专业教学”为例，这种融入能让学生在艺术实践中深刻领悟中华文化的精髓。

首先，经典诗词，如《明日歌》《将进酒》等，已经被制作成了歌曲，深受大众喜爱。这些诗词之所以能

够流传千古，不仅在于其文字的优美，更在于其丰富的内涵。将经典诗词融入音乐专业课堂，学生更能逐渐加深对诗词的理解程度，时也可以提高学生的音乐素养和审美能力。

其次，经典诗词本身蕴含着丰富的思想内涵和人文精神，通过对这些诗词的解读和演绎，可以引导学生树立正确的价值观和人生观。例如，《诗经》中的305篇诗都是入乐的唱词，这些诗词反映了当时人们的生活状态和思想观念。通过对这些诗词的解读，可以让学生更加深入地了解某个时期的历史和文化，从而更好地理解中华文化的深厚底蕴。同时，通过对这些诗词的演绎，可以让学生在实践中感受中华文化的魅力，从而更加积极地传承和弘扬中华文化。

最后，学生在这种艺术实践中能提升自身素质和修养。例如，在学习《二泉映月》时，可以向学生介绍这首曲子的作者阿炳的生平和创作背景，让学生了解民间艺人的艰辛和执着精神，进而培养自己的勤奋和坚韧品质。

（二）巧用文化元素，提升鉴赏能力

中华传统文化的深厚底蕴为高校艺术专业课程思政教学提供了丰富的资源。以“音乐专业教学”为例，通过深入挖掘传统文化精华，如何引导学生正确把握审美方向，是一项重要而富有挑战性的任务。

首先，我们从“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”出发，这句话强调的是审美定力与自信。在音乐教学中，学生常常受到外在评价的影响，忽略了音乐作品本身。通过深入解读这句话，我们可以引导学生在音乐创作与演绎中，注重对音乐本体的理解，而非过分关注表面的技巧和外在的赞誉。例如，教学中可以引导学生分析古典音乐作品中的内在音韵，而非仅仅追求技术上的完美表达，这有助于培养学生对音乐的理解和内在自信。

其次，我们以“天地之大，黎元为先”来阐释以人民为中心的价值观，这句话强调的是大我与小我关系的思考，与音乐的共鸣性质相契合。在教学中，引导学生关注音乐作品中关于人文关怀的情感表达，通过演绎传统曲目或创作现代音乐，进一步折射出对社会现象、人际关系的思考。例如，学生可以通过演奏表达对社会不公的关切，或者通过创作歌曲反映现代人的生活状态，以实际音乐实践来展现以人民为中心的价值观。

最后，我们以“功崇惟志，业广惟勤”来勉励学生实干笃行。这句话强调了志向和勤奋的重要性，与音乐学习、作品创作的辛勤努力相契合。在教学中，我们可

以通过介绍音乐大师们的奋斗历程，让学生充分认识到音乐事业需要毅力和耐心。同时，鼓励学生在学习和创作中保持对音乐的热情，将努力与收获相联系，培养学生对音乐事业的持久追求。此外，我们还能以“独阴不成，独阳不生”来阐明万事万物是辩证统一的，强调了事物的相互依存关系，而音乐正是一个包容众多元素、相互作用的艺术形式。在教学中，我们可以引导学生从多元的角度去审视音乐，例如，了解不同地域音乐文化的差异，学习融合不同风格的音乐元素。学生可以更好地理解音乐的丰富性和多样性，培养辩证思维的能力。

（三）挖掘文学作品，探寻传统之美

中国传统文化的深厚底蕴为高校艺术专业的思政教学提供了丰富的素材。以“播音专业教学”为例，如何通过传统文化的传承，铸就学生的诗心艺魂，是一项具有重要意义的任务。

首先，古人所言，“文以载道，以文化人”，体现出文学作品承载着道德和文化的使命。我们可以通过深入挖掘古代典籍和诗词名句，引导学生理解言辞的艺术之美。例如，通过解读经典诗词如“四维不张，国乃灭亡”等内容，启发学生对言辞背后深刻哲理的理解，培养他们对语言表达的敏感性，有助于播音专业学生更好地把握文学表达的艺术，提高其播音主持的表达能力。

其次，古代典籍、诗词名句是语言的艺术精品，是传统文化的瑰宝。在教学中，通过学习这些经典之作，引导学生感受中华民族优秀传统文化的独特魅力。以“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”为例，我们可以借此激发学生对实践的渴望，让他们领悟播音主持工作需要实际经验和不懈的努力。学生在学习中既能感受传统文化的博大精深，同时也能将其融入自己的专业实践中，形成对传统之美的传承与发展。

最后，传统文化中的古诗新诗、五言七言，涵盖思想人伦、田园山水、大漠孤烟等丰富的主题。在教学中，引导学生朗读或诵读这些古代诗歌，培养他们对不同主题的情感表达能力。例如，学生选择一首合适的背景音乐，采用朗读的形式演绎一首反映人伦之美的诗词，传达作者的情感，也能引导其他学生对这首诗的欣赏和理解。

（四）文化融合创新，古今融会贯通

在高校艺术专业课程中，融入中华传统文化，实现古今融会贯通的目标对于思政教学是一项迫切且重要的任务。

首先，借助“昨夜西风凋碧树”的意象，我们可以引导学生在播音节目的创作中注入追求某种精神的元

素，追寻主题的深度，望尽主题的广度，形成对广播节目主题设定的理解。以这种方式，学生可以将自己的作品主题多元化，注入更多元素，培养自己的主持风格。

其次，以“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”为例，这句话表达了锲而不舍、执着追求的品质。在播音专业教学中，通过这句话引导学生要时刻保持对事业的执着追求。通过模拟主持真实场景、情感细腻的节日，提高自身语言表达能力、文化功底和知识底蕴。

最后，以“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”为例，这句话表达了在经过诸多周折后终会取得成功的信念。在播音专业教学中，引导学生在创作和主持过程中要经历各种挑战和困难，但只有坚持不懈，最终才能在灯火阑珊处找到成功的彼岸。通过这样的引导，学生可以更好地理解“飞轮效应”，万事开头难，把精力集中在目标上，努力再努力，全力以赴去实现。

结语

综上所述，只有把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义，才能正确回答时代和实践提出的重大问题。作为艺术院校，我们应当将这一要求贯彻到艺术教育中，不断探索中华优秀传统文化在艺术教育中的融入路径及对策，充分利用传统文化与现代艺术的有机结合，为培养具有文化素养和创新能力的艺术人才打下更坚实的基础。

参考文献

- [1] 陈丽伶, 徐明, 栾欣等. 中华优秀传统文化融入高校工业设计专业课程思政教育教学研究[J]. 高教学刊, 2023, 9(06): 193-196.
 - [2] 崔晓晓. “课程思政”理念下高校艺术专业课程教学探究[J]. 才智, 2022, (09): 55-57.
 - [3] 郭思琪, 金煜, 张凯怡. 红色文化融入高校艺术设计专业课程思政教学中的探索与实践[J]. 成才, 2023, (05): 43-45.
 - [4] 刘慧琳. 中原传统文化在民办高校设计专业课程思政中的应用研究[J]. 人生与伴侣, 2022, (11): 28-29.
 - [5] 刘潇颖. 课程思政建设背景下高校艺术专业课程改进策略研究[J]. 人生与伴侣, 2022, (03): 49-50.
- 基金项目: 本文系新疆艺术学院教育教学研究和改革项目, 课题题目: 习近平用典融入艺术专业课堂教学研究, 课题编号: 2021XYJGPT10