

潜论传统文化在高校艺术教育中的重要性

臧英

(山东省潍坊职业学院 山东 潍坊 261000)

【摘要】著名的思想家梁漱溟先生曾经说过,如果我们只是在物种上而非文化上成为一个中国人,那么便不配作为一个中国人。这句话到今天仍然振聋发聩,对于我们的教育事业有着极大的影响。为了能够让学生更好的继承中国文化,承担起文化传承的重要使命,我们今天在高校教育当中加入了很多的艺术教育内容。建设这种教育内容,一方面是为了陶冶学生的情操,另一方面也是让学生可以在艺术当中感知到人生的真谛,平衡学生日常的思维。而在教学过程当中,我们会遇到很多问题,比如说学生不理解艺术教育的目的,认为艺术教育无用等等。这都需要我们在教学设计以及具体的教学实践当中,帮助学生理清相关的内容。本文中笔者根据自身的教学经验来谈一谈传统文化在高校艺术教育当中的重要性。

【关键词】高校教育;艺术教育;传统文化

引言

在今天我们的传统文化已经逐渐有一种统摄整个国家和整个民族的主流思想文化成为了一种与现代流行文化相抗衡的地位。可以说受到大众传媒和多种因素的影响,传统文化在今天已经并不是每一个人成长过程当中的标配。这种情况十分让人痛心,也让我们意识到传统文化对于今天的学生来说,应该被设为教育内容当中的一部分。在高校教育当中,我们尝试使用艺术教育,让学生陶冶情操,而在艺术教育当中很适合加入传统文化的内容。

一、传统文化与艺术教育的关系

(一) 传统文化当中的艺术内容

在今天提到传统文化,大众的第一反应往往是中国的古诗国画,以及一些传统的服饰建筑等等。不可否认的是这些内容都属于中国的传统文化,可是如果我们简单的把这一部分的内容拿出来说是中国的传统文化,却又觉得不够具有代表性。如果我们需要宏观的描述,中国传统文化与艺术之间的关系,那么首先就必须明确中国传统文化究竟是什么。

上文当中所提到的古诗中国画,都是传统文化所具有的一种表象,是表现在艺术创作当中体现出来的内容,而真正的传统文化是一种思想和审美。正是由于中国古代有这种有别于全世界的思想体系和审美取向,才能够创造出灿烂悠久的文明,也才能够有独特的艺术创作。我们可以用传统的中国画来举例。纵观世界上的任何一种文明,任何一个国家在绘画的过程当中,往往会喜欢将画中的人物画的极像真人。然而中国的绘画却早已脱离了这样的思想。苏轼就曾说过,画像近相似,能与小而邻。也就是说中国画所强调的绘画技巧,早已脱离了是否与实际事物相似的阶段,进入了一种对于事物意象描绘的境界。这是中国画的一种思想,同时也能十分典型的代表着中国传统文化的一种思想。如果我们去看山水画,也可以发现中国的山水画很少会将山水景物画的十分真切,往往是用水墨渲染出几个人物描出大致轮廓,让人们用自己的联想去体会其中的意境。这种思想也体现在中国的古典诗词当中。比如说著名的诗作《春江花月夜》整首诗看似在写,春天的夜晚以及其中的江水,花草和月亮,但是其实内容所指,都是人生百态世事无常以及天道轮回等等。这种借物喻人,由景生情的手法,是中国人早就领会并且一以贯之地运用在艺术表达当中的。因此整个世界的艺术理论体系当中,中国占据最主要位置的一个内容就是意境说。

所以想要让学生在学习艺术的过程当中学习传统文化,就必须先让学生首先理解中国,传统文化的这种思想,理解中国人的审美方式,这样才能够帮助学生真正的与传统文化相结合。

(二) 传统文化当中的艺术教育

其实我们今天在高校当中开展艺术教育的课程,很大程度上是以现代教育体系的方式来进行教学的。而中国自古以来就十分重视艺术的渲染以及教育的发展,在传统文化当中有自成体系的一套艺术教育的方法。

具体来说中国古人在对未成年人进行教育时,是有一整套体系的。首先要让未成年人去了解一些基本的为人处事的思想以及宇宙观。这就是中国古代私塾教育当中的所谓蒙学。在启蒙阶段,学生的学习内容不会有具体的艺术教育指向,但是已经为学生的艺术审美和艺术表达打下了良好的思想基础。比如说在私塾的早期教育当中,会为学生讲解《道德经》,其中开篇便讲道“道可道非常道,名可名非常名”这是一种非常具有中国思想特色的宇宙观,在这种宇宙观的统摄之下,一个人会逐渐形成一种胸怀万物的胸襟,并且在看待具体事务时也会将其纳入到自己这种宏大的宇宙观当中,这与上文当中笔者所讲到的中国传统文化的核心思维,是极其相关的。而在具体的艺术教育当中,中国的传统文化也并不主张直接向学生进行技巧的教学,而是要让学生先领会其中的意蕴。这一点在现代教育看来似乎有些不可理解,这是因为在中国古代的教育当中,如果直接讲解技巧会视为着相。

笔者还以绘画的教学来说。如果在绘画教学当中,教师直接教学生用什么样的技巧能够画出一朵梅花,或者画出一只仙鹤,那么这样的画作即使学成也是匠人的范畴,人们并不认为这是在进行艺术教学。而真正的艺术教学是要先让学生去看,通过大量的品鉴来获得对于高低水平的直观认识。然后再通过临摹和修改,逐渐趋向于更高层次的水平。这并不是故弄玄虚的教学方法,而是在中国古典的思维看来任何一种技法放到个人身上都会有差别,只有真正的先领会其中的真意才能够获得艺术的灵魂。这样的教学方式与我们现代的教学体系以及现代的知识体系之间是存在矛盾的,笔者并不主张全盘接受,但是放在艺术教育当中,尤其是以中国传统文化为内容的高校艺术教育当中,可以为我们提供一定的借鉴。

二、传统文化在高校艺术教育当中的重要性及其教学策略

(一) 增强学生的民族自豪感

在上文的论述当中,我们可以清晰地了解到,中国传统文化与世界其他民族其他地区的文化之间,是有着十分直接的区别的。而作为一个生在中国长在中国的学生,了解了自身民族的灿烂文化之后,能够从内心油然而生一种自豪的情感。在今天总书记提出了社会主义建设的新时期,我们要拥有四个自信。其中一个重要的内容就是文化自信,通过这种文化自信可以让学生对自己生长的土地有更加深切的爱,同时也能够从传统文化当中汲取更多的营养,助力自己更好的前行。

因此我们想要通过在高校艺术教育当中渗透传统文化的内容,来增强学生的民族自豪感,就必须先让学生先去了解这些内容。上文当中说到中国的传统文化从核心和根源上来讲是一种思想和一种审美的取向,我们首先最重要的是要让学生感受到中国传统文化之美。对于今天在高校中开展的这种课程来说,我们不必非要从中国传统文化的根源开始学起,因为学生在过往的学习过程当中已经形成了一定的价值判断。在这里首先让学生通过自己的感受去感悟,这种美的展现形式就可以。

在艺术教育的开展过程当中,我们可以在学校中开展中国传统文化相关内容的比赛和活动。比如说可以开展中国传统戏曲的鉴赏表演等活动。自2017年起南开大学就曾经在学校当中组织校园曲艺社,并且翻拍了经典的昆曲唱段牡丹亭。这让学校当中的学生感受到了中国古典戏曲的魅力,也体会到了古典戏曲,从唱腔到扮相到内涵的美。这种美的冲击是非常直观的,也能够在学生的心中种下一颗关于中国传统文化之美的种子。只要我们在后面的教育当中继续为学生展现这种美,让学生体会到自己的内心与中国传统文化之间的共鸣,就能够让中国传统文化的优秀内容通过潜移默化的方式影响学生的言行,甚至是思想的高度。从而帮助学生真正从根本上提升对于中国传统文化的认识和鉴赏能力。

(二) 传统文化能够提升大学生的道德修养,完善人格

中国传统艺术的根源来自于一个十分抽象的概念,这个概念就是道。对于道的解读有多种多样,但是根据它的来源,我们可以追溯到道德经。这也就是说最基本的要求是要让学生拥有良好的道德修养。事实上在中国的古典文化当中,对于道德的要求是远高于今天的认识的。古代人常常认为,一个人的艺术作品和艺术鉴赏能力在很大程度上体现了他的道德修养,同时一个人道德修养的高低也会影响到他对于艺术的表达及品鉴的水平。

在今天我们要求当代大学生要有积极向上的道德观,但同时社会当中仍然会产生一些不良的风气和错误的思想,随着今天大学校园与社会之间的界限逐渐被消灭,互联网又使得各种各样的思想会在整个社会当中快速传播。因此一些学生由于社会经验不足,往往会产生一些思想上的偏差,而中国的传统文化,能够在艺术教育的范畴之内,为学生纠正很多的错误,让学生认识到拜金主义,享乐主义,极端个人主义等思想内容是不对的。

因此我们想要通过中国传统文化,对于学生进行道德上的优化提升,其实是有极大的便利的。正如邵文忠所说,中国传统的文化教育认为道德与艺术审美能力之间的关系是紧密相连的,中国的琴棋书画,诗书礼义当中到处在彰显着道德二字。比如学生都曾经学习过范仲淹的《岳阳楼记》:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。这就是一种十分宏观的对于整个世界的道义进行承担的内心想法。我们可以通过学习这些著名的文章,并且让学生了解到这些人的生平等内容,让学生感受到,一个崇高的道德品质能够对人的一生造成怎样的影响,而一个具有崇高道德品质的人又能够对整个世界造成怎样的影响。

正如上文所说,中国传统文化当中对于教育的理解是必须会与审美联系起来的,这是因为在审美当中包含着一种人生而具备的,对于美好事物的向往,而这种良好道德品质的体现,以及具有良好道德品质的人,对于世界的积极促进改变,也是一种重要的审美倾向。因此在今天的高校艺术教育当中,让学生通过了解这些内容去提升自己的道德品质,也是我们在教学当中的重要目标。

综上所述,在今天的高校艺术教育当中,传统文化扮演着十分重要的角色。传统文化不仅能够陶冶学生的情操,更能够在实际操作的层面上让学生拥有创造美和鉴赏美的能力,在学生的思想层面上让学生提高自己的道德品质和思想境界。作为一个中国人,学生应该拥有对于自己文化的了解,同时也应该通过对于传统文化的了解产生强烈的民族自信。这也是学生今天在高校当中接受教育,未来走出校园面向世界,改造世界是重要的思想源泉。

参考文献

- [1]曾红艳.高职旅游管理专业传统文化教育研究——来自湖南四所高职院校的调查[D].湖南大学,2014.
- [2]周云婷.民族优秀传统文化在高校第二课堂中的传承与创新[D].苏州大学,2011.