

大一基础美育课程建设研究——以中华优秀传统文化为重点

车晴 陈薇

北京邮电大学世纪学院

DOI:10.12238/er.v7i7.5268

摘要：本文探究了中华优秀传统文化在融入高校美育课程中的改革创新实践及改革方式，通过传统文化中美育精神的数字化呈现，以北京邮电大学世纪学院数字媒体艺术大一专业课改革创新为例，讨论高校美育数字化课程与中华传统、革命文化之间的内在联系和外在形式。开拓出红色文化艺术与数字媒体交融发展的创新路径，进而凝练出中华优秀传统文化中的美育精华，为高校美育的创新和发展提供学术实践新思路。

关键词：艺术教育；中华传统文化；课程创新模式；新媒体艺术

中图分类号：G64 **文献标识码：**A

Research on the Construction of Freshman Basic Aesthetic Education Courses——Focusing on the Excellent Traditional Chinese Culture

Qing Che, Wei Chen

Century College, Beijing University of Posts and Telecommunications

Abstract: This article explores the reform method and innovation practice of excellent traditional Chinese culture in integrating into the aesthetic education curriculum of colleges and universities through the digital presentation of the spirit of aesthetic education in traditional culture. Taking the reform and innovation of the first-year professional course of digital media art in Century College, Beijing University of Posts and Telecommunications as an example, this article discusses the intrinsic connection and extrinsic form between the digital curriculum of aesthetic education in colleges and universities and the Chinese tradition and revolutionary culture. It opens up an innovative path for the intermingling and development of red culture and art and digital media, and then condenses the essence of aesthetic education in Chinese excellent traditional culture, providing new ideas for the innovation and development of aesthetic education in colleges and universities in terms of academic practice.

Keywords: Aesthetic education; Traditional Chinese culture; Curriculum innovation model; New media art

前言

本文将以北京邮电大学世纪学院数字媒体艺术专业大一美术专业课程的改革创新为例，通过对中华优秀传统文化以及革命文化中的美育元素进行提取。以数字媒体艺术提供新的融合点，从数字化课程的文化内核策略、传统文化融入数字课程的实践方法和以中华优秀传统文化为核心的项目以及小组合作研究这三个方面（理念、实践、合作案例）入手，借助数字技术和创新传播形式弘扬中华优秀传统文化，从课程内容和项目创作激发学生的爱国情怀，提升高校学生的精神文化素养。

一、数字化课程的文化内核策略

（一）创新传统文化美育课程内容体系

以“中华美、中国红”为提纲挈领，在艺术实践类课程

中进行数字化美育改革创新，其目的并非只是教授基本的数字媒体艺术技能和知识，还更应注重学生的传统文化与科技创新的理论素养、实践素养的完善与提升，学生利于新的手段吸取中国传统文化的精华，感受中华传统美术的高雅和伟大，更加热爱中华民族的优秀文化与爱国文化。通过数字技法内容去汲取中国传统文化的养分，以提高文化品位，发展健康个性，形成健全人格为目的，因此，高校需要进一步推进美育课程内容体系，从传统文化为实际着手，进行教学内容优化，以确保所有学生都能够从课程中有所得、有所思。

（二）创新“红色”育人教学理念

以中国传统文化为核心的教学理念作为美育工作重点，全面推进和完善“红色育人”课程设置的新思路和新途径。在美育课程设置里，应尽可能给学生提供一些具体化的审美

对象，将美学论题和与数字化形式联系紧密在一起，带领学生用不同数字化软件形式去更多元的创作美，并在课程中渗透中华优秀传统文化。通过“传统文化”为主题的问题设置、讨论交流、理性思考和师生互动等多项教学方法，帮助学生在传统与现代美学的碰撞过程中建立良好的审美概念和知识体系，使学生在愉悦积极的体验当中自然而然地理解艺术审美中的各个节点。

（三）培养方向的定位促成了艺术课程改革思路

北京邮电大学世纪学院艺术与传媒学院立足于培养数字应用型人才，应结合传统文化并针对我院数字媒体的四个主要领域——数字影视、数字娱乐、网络媒体、移动通信开展课程改革创新。通过文化内容的融合创新以美赋能、化美为力、培根铸魂、启智润心，真正发挥美育教育在立德树人根本任务中的关键作用。以“造型基础”的大一专业课程为例，课程要求学生掌握手绘和电子绘画方式，目的虽然都是培养学生的造型基础能力，但手绘表现与电脑制图是两种不同的设计表达手段，二者各有其表现优势与不足，就造型表达教学而言，这两种表现手段不是对立的，完全可以相辅相成。

传统手绘表现技法内容多，对美术基础要求较高，传统的手绘表现技法包括：水彩、水粉、炭铅笔、钢笔、色粉笔、彩色铅笔、马克笔和喷绘等，内容很多，所以课上对于动手的训练较多，培养了学生的动手创意和思维的敏锐性，更加追求透视的精确、细部的严谨和场景的真实。但是修改和传播的效率较低，学生反馈不易储存。而电脑制图则可以更便于修改与储存。举例来说，学生们在造型基础课堂一般都需要掌握2-3个绘画软件（比如 Procreate 和 Photoshop）才可以进行较完整的绘制。通过两种创作方式的交叉，能充分调动学生的积极性和主动性，根据课堂反馈来看，有70%以上的学生可以熟练两种绘画形式。

当下的大学生生活在一个科技发达的信息时代，他们大多对电脑绘图这一新兴流行的表现手段表现出浓厚的兴趣。通过电脑或者平板电脑进行制图与设计，学生综合表现能力大大提高。在日常教学中要求学生掌握一定的快速手绘表现技法的基础上再学习电脑制图，并尝试手绘表现和电脑制图教学同步或穿插进行，从而达到二者的连贯。

以电子绘画方法为主，学生可以用电脑或者平板电脑、手写板、手绘屏创作。拍摄者：车晴

二、传统文化融入数字课程的实践方法

传统服饰上的纹样、栩栩如生的皮影戏中的艺术元素等，都可以作为艺术课堂汲取营养的重要源泉。主题课程的设置，以传统文化为主题，例如：红船精神、井冈山精神为创作主题，扎根时代生活，从内发掘中华美育内核。

（一）艺术课堂实践

引入中国传统装饰的概念，通过介绍传统装饰艺术，包括许多民间美术形式上面的纹饰等。介绍中国传统装饰之美，引导学生立足时代、扎根人民、深入生活，树立正确的艺术观和创作观，积极弘扬中华美育精神，通过以下四个课堂案例：

1.在“造型”课堂中，学生学习场景绘制时，开展遵义会议的美育主题课程。让学生认识了解红军长征的历史和党领导中国革命的历史，一堂生动的美育实践课可以更形象、更生动、更具体地引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

2.在“装饰绘画课程”中了解与认识青花瓷的悠久历史与工艺的高度成就，多角度感受青花瓷的艺术美和人文美，提高视觉审美能力。让学生运用版画的方式尝试创作了青花瓷器型并尝试绘制不同主题的纹样。让学生热爱中国青花瓷艺术、学习中国传统文化，增强民族自豪感。

3.在装饰基础课程中通过课上的民间剪纸艺术欣赏与理论的学习，运用版画的形式表现中国传统剪纸中所蕴含的文化美学价值，能够从不同的角度欣赏剪纸艺术作品，提高对民俗文化的审美欣赏力，使学生们提高认识“美”、欣赏“美”、理解“美”、创造“美”的能力。通过中国传统民间剪纸弘扬中华美育精神，根植乡土文化，提高学生对中华优秀传统文化的审美素养，通过身体力行、潜移默化的方式引导学生致敬优秀文化传统，建构文化认同。完成传统剪纸艺术从认知到传承再到创新的全过程，唤起对本土文化的尊重、理解和爱护。探究传统剪纸艺术中蕴含的文化内涵和人文精神，增强民族文化自信，激发爱国热情。

4.在“装饰基础课程”中通过带领学生分析我国不同民族的服饰纹样的特点，了解每一个纹样背后所承载的细腻又饱满的感情。因不同民族文化背景的不同，相同纹样被赋予了不同含义，通过丁绍光的装饰画课程赏析学生深入了解中华民族文化的主要精神，理解和认识中国传统文化的优秀要素和传统思维方式，运用数字化形式绘制作品引导学生自觉认识传统文化，增强学生民族自信心、自尊心、自豪感，启迪学生热爱祖国、热爱民族文化。学生的作品质量较高，多数同学都能通过数字媒体的技术形式，用数位板作画。并充分挖掘主题中蕴含的红色元素，更好地在潜移默化中加强

学生思想政治教育,真正实现立德树人的根本目的。

三、“中国传统文化”为核心的项目以及小组合作研究

(一) 传统文化类主题项目设立

开展“中华文化”为主题的项目研究单人或组建学生项目团队,根据学生的创意方向和意愿组建固定项目小组,团队成员之间更容易互相信任和鼓励,增强团队协作意识能力。通过以下两个案例研究:

1.第一个案例是学生根据敦煌文化和敦煌艺术的各种元素,运用手机 App 这一移动数字化形式,对敦煌的风土人情进行理解、总结以及二次创作设计。

在 App 界面中以敦煌飞天壁画的祥云的风格设计和以敦煌佛教文化中常见的植物作为背景元素装饰,在传统文化主题项目不仅可以加学生对我国传统文化的认同感和自豪感,也可以使学生更了解新媒体移动。手机 App 应用上所呈现的内容不会受地理位置和时间因素的限制,调动学生利用现代化的思考方式来宣扬中国传统文化,并加以传播、发展、传承。

2.第二个案例是团队合作项目:赏文物眼中的二十大时代风光——AR 交互式绘本,此案例里学生分成小组进行团队创作,基于政治历史与文化环境的博物馆文物题材。使中国的优秀文化背景使艺术的存在更加有意义,社会文化环境催化 AR 交互式科技创新产品萌芽。通过学生们小组合作,描摹小组成员心中各自的大纲和头脑风暴:在这个过程中小组成员会进行充分沟通,互相协助,且为完善整个故事最后形态而协同创作。

小组成员在北京本地博物馆和有关艺术的展览进行实地调研。通过传统文化类主题项目的设立,学生们对于科技和艺术产生浓烈兴趣,更便于提升学生审美素养、陶冶情操、激发创新创造活力。

四、结语

综上所述,高校基础课美育改革要坚定地立足于中华优秀传统文化当中。为了更好地将数字化形式和传统艺术文化相互融合,以崭新的艺术方式传递给当代学子,不仅需要数字化课程的文化内核设置策略和高校课程体系的完善,也要回溯美育的文脉历史,从中找出具有中国特色的思想精髓溶于课堂和项目之中。高校在进行美育改革中要明确改革内容的来源,对改革的目标、理念、内容和方法清晰定位,在实施改革过程中不可急于求成,避免改革流于表面。以中华优秀传统文化作为依托,对其进行美育元素的凝练,培养出更多全面发展的高素质人才。以创新的美育课程之“形”,塑造学校美育实践品格,提升学生的审美自觉与文化自信。

[参考文献]

- [1]徐娜.高校美育三议:本质意义、价值指向与实践路径[J].江苏高教,2021(6):113-116
- [2]付威,易根华.多维视野下中华美育精神的时代性转化[J].艺术工作,2021(3):15-16.
- [3]宋玲,王健慧,朱宏轩.高校艺术类人才“工匠精神”的教育理论与实践研究[J].设计,2019,32(9):136-138.
- [4]王慎十.面向新时代的美育工作[J].艺术工作,2019(2):6-9.
- [5]陈雪.传统文化在广告设计中的运用研究[J].设计,2017(10):140-141.

作者简介:

车晴(1993—),女,汉,北京,教师/助教,硕士,北京邮电大学世纪学院,研究方向:艺术。

通讯作者:

陈薇(1979年5月),女,汉族,湖北潜江人,教授,研究方向:数字媒体艺术、动画、设计理论与实践。