

非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程教学探析

刘冬明

(江苏航运职业技术学院 人文艺术学院, 江苏 南通 226010)

摘要: 艺术鉴赏课程是高校美育教育的重要组成部分。在高校艺术鉴赏课程教学中融入非遗艺术, 不仅能促进艺术鉴赏课程的创新, 还能加深学生对非遗艺术的了解, 提高学生的审美素质, 激发学生的民族自豪感。当前, 大多数高校尚未将非遗艺术纳入艺术鉴赏课程体系, 优秀传统文化艺术的传承工作没有得到充分落实, 且课程设置不科学、教学模式缺乏创新、课程考核评价体系不完善等问题普遍存在。将非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程需要从创新教学理念、优化课程结构、完善教学体系、加强现代信息技术应用、搭建非遗艺术教学实践平台、完善课程考核体系等方面进行系统化改革和突破。

关键词: 非物质文化遗产; 艺术鉴赏; 教学策略

中图分类号: J05-4

文献标志码: A

文章编号: 2097-0358(2022)4-0092-04

0 引言

在当前社会经济发展过程中, 越来越多的非物质文化遗产由于各种各样的原因而未能得到传承与发展, 这使得非遗文化的传承与保护显得越来越重要。非物质文化遗产是人类的宝贵历史文化财富, 对于我国民族发展和人才培养来说有着非常重要的意义。但就当前社会发展实际来看, 人们对非遗文化艺术还不够重视, 而高校作为人才培养的主要场所, 做好非遗文化的传播与发扬就显得十分重要。因此, 为了使非遗文化得到更好的传承, 高校还需加强非遗艺术与高校艺术鉴赏课程的融合与发展, 使学生能够在提高艺术鉴赏能力的同时做好非遗艺术的传承与创新, 从而改变当前非遗文化艺术逐渐消失的现状^[1]。

1 非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程的重要作用

非遗艺术是人类非常重要的历史财富, 它蕴藏着民族的价值观念、历史传承、创造精神和审美情趣。将传统的非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程教学, 能够推进学校的素质教育, 增强学生的文化自信意识, 完善非遗艺术的保护与传承机制。

1.1 有利于增强学生的文化自信意识

随着经济发展的全球化、网络技术的高速发展, 西方文化不断冲击着当代青少年的世界观和价值观, 西方的意识形态也一直在对我国进行渗透, 对高校文化育人提出了新的挑战。真正的文化自信不会来自强制灌输, 而是来自人们对探索之后的一种文化认同和情感认同。优秀的艺术作品会引领人们对于真、善、美的向往, 在多元的文化大潮中能够坚持正确的价值观和政治立场。高校是培养高素质创造性人才的地方, 同时也肩负着文化艺术传承与创新的重要使命, 因此在艺术鉴赏课程中融入非遗艺术, 不仅可以让学生近距离接触到优秀的非遗艺术, 感受到传统文化艺术的特色和魅力, 而且能加强学生对传统文化的认知, 增强民族自信和文化自信。

1.2 有利于培养综合性人才

在教育教学中, 学校将非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程有助于拓展学生的艺术修养, 从而提高学生的综合素质。非遗艺术内容涵盖范围广, 如社会风俗、生活习惯、表演艺术形式、传统手工艺以及自然知识等,

收稿日期: 2022-04-29

基金项目: 江苏高校哲学社会科学研究项目(2020SJA1658)

作者简介: 刘冬明(1978—), 男, 江苏兴化人, 江苏航运职业技术学院人文艺术学院讲师, 硕士。

将非遗艺术融入高校鉴赏课程能够让学生学习到不同领域的知识,从而更好地拓宽学生的眼界,提高学生的文化素养,有效提升学生的实践操作能力。

1.3 有利于非遗艺术的保护与传承

近年来,非遗艺术得到了社会的广泛关注,但社会对于非遗艺术的保护和传承还面临诸多困难。随着改革开放进程的深入,人们生活水平的不断提高,部分非遗艺术慢慢淡出了人们的视野,一些优秀的非遗艺术由于学习周期长、经济收益较低等原因面临着失传的窘境。高校是文化传承发展的重要平台,将非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程,有利于加强学生对非遗艺术的保护与传承。高校开展非遗艺术教学不仅能够培养学生的文化素养和艺术鉴赏能力,还可以加强对非遗艺术的宣传推广,使非遗艺术走进社会大众的生活与学习,从而使得非遗艺术得到更好的传承与发展^[2]。当前,非遗艺术在学校的推广力度还不够,只有将非遗艺术与人们的现代生活联系起来,实现艺术与经济的有效融合,才能使非遗艺术焕发新的活力。

2 非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程的基本逻辑

非遗艺术具有独特的美学特点和意义。在思想理念方面,非遗艺术和艺术鉴赏都非常强调在艺术活动中融入自我的情感,两者的主体逻辑非常相似。近年来,国家相关部门先后出台了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》等文件,文中都明确指出学校应在非遗的传承保护中发挥实际作用。因此,将非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程,不仅符合国家教育主管部门的要求,也是艺术鉴赏课程深化改革的发展趋势,更能够提升高校校园文化活动的品质。

2.1 艺术鉴赏课程改革的需要

随着教育的不断深化,高校艺术鉴赏课已经成为提高大学生综合素质的重要途径。虽然很多高校都开设了艺术类鉴赏课程,但重视程度依然不够,同时也暴露出一些问题,如教学目标不清晰、教材不配套、教学内容没有与时代接轨等,使得艺术鉴赏课程改革迫在眉睫。非遗艺术是人们在长期的生产、生活中提炼出的民间艺术,涵盖了社会学、民俗学、心理学、美学、艺术学等学科知识,具有艺术性与人文性的双重属性。因此,高校应改变艺术鉴赏课程教学内容单一的现状,将非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程教学体系中,加快艺术鉴赏课程改革进程,引导青年一代积极关注、了解、学习优秀的非遗艺术,从而更好地参与到非遗艺术的传承与发展的工作中。

2.2 高校校园文化建设需要

非遗艺术对大学生的世界观、审美观有着重要的影响。校园文化建设需要师生共同参与,充分发挥自己的创新和创造能力,着力提高校园文化品质。当前,教育部正大力实施传统文化进校园活动,而非遗艺术进校园就是此活动的优秀代表形式。高校可以邀请非遗传承人进校园做专题讲座,也可以组织非遗艺术展演进校园,或者组织非遗主题的艺术比赛,使每一位大学生都有机会与非遗艺术近距离接触。这不仅可以实现艺术鉴赏课程课后的有效拓展,也有助于促进校园文化品质的飞跃。

3 高校艺术鉴赏课程教学面临的主要问题

艺术鉴赏课程是高校美育教育重要的组成部分,对于提高学生的审美素质有着不可替代的作用。当前,高校艺术鉴赏课程教学还存在课程设置不科学、教学模式缺乏创新、教学体系不够完善等一些方面的问题。因此,高校要加强对艺术鉴赏课程教学中此类问题的解决,这也符合教学改革不断深化的发展趋势。

3.1 课程设置不科学

当前,高校艺术鉴赏课程设置不科学主要体现在以下三个方面:第一,艺术鉴赏课程课时不足,无法对学生进行系统化的艺术鉴赏能力培养;第二,艺术鉴赏课程教学目标设置不全面,过于重视学生对艺术理论知识的掌握,而忽视了对学生鉴赏分析艺术作品实践能力的培养;第三,艺术鉴赏课程教学内容设置单一,主要围绕美术、音乐两大艺术形式展开。在倡导文化自信、文化自强的当今社会,我们要积极挖掘本地的民间艺术,丰富艺术鉴赏的教学内容,不断完善课程体系。

3.2 教学模式缺乏创新

随着教育的不断深化,高校艺术鉴赏课程的传统教学模式已经不能完全适应当前的教学现状,教师的教学面临着更高更新的要求。就当前而言,灌输式教学方式依然是艺术鉴赏课程的主要教学形式,不利

于激发学生对艺术鉴赏课程学习的积极性。同时,艺术鉴赏课程教学手段缺乏创新,教师缺少结合现代化教学手段和方法对学生进行知识点讲解,难以提高课堂教学实效。

3.3 课程考核评价体系不完善

科学合理的课程考核评价体系是推进艺术鉴赏课程改革的重要保障。当前,高校艺术鉴赏课程考核评价体系还不完善,这主要集中体现于考核标准、考核方式等方面。第一,考核标准设置不够科学,使得学生无法通过课程考核提高自身的鉴赏水平,从而导致出现课程考核质量不高的问题;第二,课程考核方式单一,多以课堂考勤、作业完成情况和最终测试作为评价指标,缺乏全面性,不能客观全面地反映学生的艺术鉴赏能力习得情况,也将影响学生平时参加校园艺术活动或艺术调研的积极性。

4 非遗艺术融入高校艺术鉴赏课程的策略

艺术鉴赏是人们运用感知、经验、相关知识对艺术作品进行体验、分析等专业评价从而获得审美感受的过程。因此,高校需从创新教学理念、优化课程结构、完善教学体系、加强现代信息技术应用、搭建非遗艺术教学实践平台和完善课程考核体系等方面对艺术鉴赏课程进行教学改革,综合提高学生的艺术鉴赏能力。

4.1 优化课程结构,完善艺术鉴赏教学体系

为了更好地将非遗文化融入艺术鉴赏课程,教师需不断优化课程结构,构建完善的艺术鉴赏教学体系。首先,高校要加强对非遗艺术融入艺术鉴赏课程工作的重视,做好相关教学目标和课程的设置与安排,打造更加科学合理的艺术鉴赏课程体系。其次,教师要努力学习非遗艺术相关的文化知识,不断提升自身的艺术鉴赏水平,增强将优秀传统文化艺术传承与发扬光大的责任感,组建科学合理的艺术鉴赏课程教学梯队,为艺术鉴赏课程改革保驾护航。再次,学校和教师要有针对性地对学生开展艺术鉴赏教学活动,既要根据学生的专业特点设置相关的非遗文化艺术鉴赏内容,又要根据学生的学习能力进行相关的教学任务的布置。最后,在艺术鉴赏课程教学中,教师不仅仅要引导学生对非遗艺术作品进行鉴赏和感悟,还要经常邀请一些非遗传承的专业人员来校举办讲座,让学生了解更多非遗传承人的经历与故事,深入理解非遗艺术的独特魅力,以更好地对非遗艺术进行传承与发扬。

4.2 创新教学理念,丰富教学内容

首先,教师要创新教学理念,在非遗艺术融入艺术鉴赏课程的教学过程中注重理论与实践的结合,不仅仅要对学生进行专业知识的教学,还要加强对学生的实践能力和创新能力的锻炼与培养。其次,教师在教学过程中要根据非遗艺术的内容对鉴赏课程的教学体系进行丰富与完善,使艺术鉴赏课程能够涵盖更多的艺术领域,如美术、音乐、戏剧、书法等。最后,教师在教学过程中可根据课程目标要求和实际的教学内容选择合适的非遗文化融入其中。如教师在开展音乐方面的鉴赏教学时,可以融入非遗文化中楚剧、汉剧等教学内容,从而让学生更好地了解民间音乐文化的发展历程,感受民族音乐文化的魅力^[9];教师在讲解工艺美术鉴赏时,可以融合“蓝印花布”“扎染”“沈绣”等非遗艺术,聘请非遗艺术传承人到学校开讲座,或者请这些艺术大师现场演示非遗艺术品的制作,让学生与非遗艺术实现零距离接触,以更好地了解当地的传统民间艺术。

4.3 创新教学形式,加强网络技术应用

学校和教师要根据新时代的学生特点和课程教学需求不断进行教学方式探索,以新的教学形式不断提高艺术鉴赏课程的教学质量。首先,随着现代信息技术的不断发展和应用,教师要改变传统讲授式、灌输式的教学模式,加强现代信息技术在艺术鉴赏课程教学中的运用,譬如在课堂教学中播放有关非遗艺术的音乐和视频,使学生能够更直观地感受非遗艺术的魅力。学校也可以通过虚拟现实技术开展非遗艺术线上展览,多途径加强学生对非遗艺术的感受和理解。其次,教师要善于创新课堂教学形式,利用微课、慕课、翻转课堂等形式进行教学,打破时间和空间的限制,加强师生互动及做到理论联系实践,使学生能够更全面地了解非遗文化知识。最后,学校和教师还可以在微信公众号、抖音等平台上发布相关的非遗艺术的图片和视频,从而更好地宣传非遗艺术,激发学生对非遗艺术探究的兴趣与热情。

4.4 搭建非遗艺术教学实践平台,完善教学评价体系

学校应深入推进产教融合,共建校内外非遗文化艺术实训基地,加强非遗艺术学习平台建设。为此,学校可以加强与社会团体或非遗传承人的合作,建立一些非遗艺术学习实践基地,使得学生能够通过亲身实

践更好地了解非遗艺术,从而不断提高自身的实践能力与艺术鉴赏能力^[4],逐渐成长为既有专业知识又有较强技术能力的高素质技术人才。学校要充分利用好丰富的校园活动,如大学生校园文化艺术节、大学生艺术展演、高雅艺术进校园等,使非遗艺术的实践与艺术鉴赏的课堂教学形成无缝对接,引导学生主动亲近、学习非遗艺术,从中提取新颖的造型、色彩、图案等元素应用于现代设计当中,彰显优秀非遗艺术的时代魅力。

同时,教师在对非遗艺术的学习效果上也要对实践方面有科学的评价,以促进理论与实践的结合。为此,高校除了要为学生搭建非遗艺术实践平台之外,还需要教师在教学过程中逐渐完善艺术鉴赏课程的评价体系,比如将参加校园艺术节、文创比赛、参加非物质文化遗产社会调查等内容纳入教学评价评分当中,改变传统单一的评价方式,从而更客观地对学生进行全面科学的评价,同时还可以使学生能够通过艺术实践明白自身的优势与不足,从而不断提高自身的文化水平和艺术鉴赏能力。

5 结束语

非遗艺术是珍贵的历史财富,对于社会发展与人才培养有着非常重要的现实意义。高校是人才培养的主阵地,要充分认识到将非遗艺术融入艺术鉴赏课程既是时代发展的需要,也是艺术鉴赏课程深化改革的内在需求,从而积极担负起传承非遗艺术的责任与使命。教师要牢牢抓住教育部推进传统文化进校园这个契机,将非遗艺术有效融入高校艺术鉴赏课程,让学生的文化艺术素养能够得到实质性提升,使非遗文化艺术能够得到更好的传承与发展。

参考文献:

- [1]邵雪原.高职院校非遗传承艺术教育的发展现状——以高师传统手工艺课程为例[J].美术教育研究,2021(23):144-145.
- [2]傅葆良.提高高职公共艺术鉴赏类公选课教学质量的实践探索——以《书法鉴赏》为例[J].大众文艺,2013(8):251-252.
- [3]周昌印.传统音乐非遗融入高校课堂教学研究——以国家级非遗布依族民歌“好花红调”为例[J].艺术评鉴,2020(7):103-104.
- [4]李彦菲,王艳梅.基于“混合学习”的中职公共艺术课程教学设计——以《非遗进课堂——扎染》教学内容为例[J].广西教育,2020(18):117-118.

(责任编辑:范可旭)

Exploratory Analysis of the Integration of Intangible Cultural Heritage Art into the Teaching of College's Art Appreciation Courses

LIU Dong-ming

(School of Humanities and Arts, Jiangsu Shipping College, Nantong 226010, China)

Abstract: Art appreciation courses are an important part of college's aesthetic education. The integration of intangible cultural heritage art into the teaching of college's art appreciation courses can not only promote the innovative development of art appreciation courses, but also deepen students' understanding of intangible cultural heritage art, improve their aesthetic quality and stimulate their sense of national pride. Presently, most colleges have not yet incorporated the intangible cultural heritage art into the art appreciation course system, and the inheritance of excellent traditional culture and art has not been fully implemented, and problems such as unscientific curriculum setting, lack of innovation in teaching mode and imperfect course assessment and evaluation system are commonly seen. Integrating intangible cultural heritage art into college art appreciation courses requires systematic reform and breakthrough in terms of innovative teaching concept, optimizing course structure, improving teaching system, strengthening modern information technology application, building a teaching practice platform for intangible cultural heritage art, and improving course assessment system.

Key words: intangible cultural heritage; art appreciation; teaching strategy