

中华优秀传统文化融入高校美育课程的路径分析

吴枝兵

宿州学院音乐学院, 安徽宿州, 234000;

摘要: 中华优秀传统文化融入高校美育课程是新时代美育创新的重要方向。本文从加强顶层设计、推动课程改革、开展实践活动、构建实践平台四个核心路径展开分析, 强调通过系统性规划、跨学科融合、沉浸式体验与校社协同, 将传统文化转化为美育育人资源。研究旨在为高校美育课程优化提供思路, 助力提升大学生文化审美素养、激发艺术创造力、增强文化自信, 实现以美育人与文化遗产的有机统一。

关键词: 中华优秀传统文化; 高校美育课程; 路径分析

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 03. 066

当前高校美育面临文化内涵深化与育人功能强化的双重需求, 中华优秀传统文化作为涵养美育的核心资源, 其融入课程体系具有重要现实意义。传统文化中的审美理念、艺术形式与精神内核, 为破解高校美育内容同质化、实践表层化等问题提供了新思路。探索其融入路径, 既是传承中华文脉的必然要求, 也是培养大学生审美能力与文化认同的关键举措, 对推动高校美育高质量发展具有重要理论与实践价值。

1 中华优秀传统文化融入高校美育课程的优势

1.1 提升大学生文化审美素养

中华优秀传统文化蕴藏着丰富的文化教育资源以及审美价值, 其中所包含的传统艺术形式, 像戏曲、诗词、书法等, 给高校美育课程奠定了深厚的文化根基。把这些内容融入高校美育课程里, 可帮助大学生摆脱应试教育背景下所形成的单一化认知模式, 渐渐塑造出更为开放且包容的审美意识。经过对传统文化中审美要素的系统学习, 大学生可转变原有的思想观念, 提高对中华优秀传统文化的认同感^[1]。

1.2 激发大学生艺术创造力

在中华优秀传统文化融入高校美育课程进程里, 教师可凭借传统文化资源开展更具系统性与科学性的美学教育实践活动。这样的教育模式可以切实改变传统课本知识学习时出现的枯燥状况, 引领大学生由被动接收知识转变为主动获取审美体验。经由对传统文化里艺术思维以及表现手法的深入领会, 大学生可逐渐培育自身的审美想象力。在长时间的文化熏陶之下, 其审美思维会慢慢从单一朝着多元发展, 达成思维方式的创新。这种思维的拓展和创新, 可直接激发大学生内在的艺术创造力, 促使其艺术创作从单纯的复刻模仿朝着自觉的优

化升级转变, 让艺术表达更具个性且富有深度。

1.3 增强大学生文化自信

中华优秀传统文化蕴含着极为丰富的历史文化内涵, 把它融入高校美育课程之中, 可为大学生打造出一条系统化的历史文化知识学习途径。经由对传统文化展开学习, 大学生可掌握那些表层的理论知识, 而且可一步步深入领会其背后所蕴藏的民族精神以及价值理念。在研习中国历史发展进程、历经艰难时期的历史知识之际, 大学生可自然而然地萌生出强烈的爱国主义情感, 逐步树立起民族自豪感。这种情感的不断积累以及认知的持续深化, 可帮助大学生在理解民族文化根源的基础上, 提高对中华优秀传统文化的自信。这种自信不单单是对历史文化的认同, 更是对民族精神的传承, 最终会转化为推动自身发展的精神动力^[2]。

2 中华优秀传统文化融入高校美育课程的原则

其一, 应坚持文化传承与时代创新相统一的原则。中华优秀传统文化的核心内涵是融入高校美育课程的根基, 必须在准确把握其精神实质的基础上进行课程转化。同时, 高校美育课程需立足当代大学生的认知特点与审美需求, 对传统文化内容进行创造性转化, 使其既保留文化本真, 又体现时代特征。这一原则要求在课程设计中避免简单复刻传统形式, 而是通过现代教育理念与方法激活传统文化的当代价值, 确保大学生在学习中能感受文化底蕴, 又能形成与时代共振的审美认知。其二, 需遵循系统性与针对性相结合的原则。高校美育课程具有自身的知识体系与培养目标, 传统文化的融入需与课程整体框架相契合, 形成从基础认知到深度体验的递进式教学结构。同时, 应针对不同专业、不同年级学生的审美基础与发展需求, 分层设计教学内容与方法,

避免内容同质化或脱离学生实际。这一原则强调在系统规划课程体系的同时,注重教学的精准性,使传统文化内容能够真正融入美育教学的各个环节,实现知识传授与能力培养的有机统一。其三,要践行价值引领与审美培育相融合的原则。中华优秀传统文化不仅是审美教育的素材,更是涵养民族精神的载体,其融入高校美育课程需超越单纯的技艺传授或知识讲解,深入挖掘文化背后的价值理念与人文精神。在教学过程中,应将文化自信、爱国主义等价值引领贯穿于审美感知、审美判断的培育中,引导大学生从文化审美上升到文化认同,从艺术理解深化为精神传承^[3]。

3 中华优秀传统文化融入高校美育课程的路径

3.1 加强顶层设计

加强顶层设计核心在于从国家战略高度对传统文化与美育的融合进行系统性规划,通过构建多层次、全方位的实施框架,确保传统文化资源转化为高校美育的有机组成部分。这一过程需立足高校美育的育人目标,以系统性思维统筹传统文化融入的方向、内容与机制,避免碎片化推进,实现文化遗产与美育功能的深度耦合。一是需以战略引领明确融入方向。顶层设计应将中华优秀传统文化融入高校美育置于国家文化发展战略的宏观背景下,通过政策导向与理论研究相结合,确立传统文化在美育课程中的核心地位。高校需成立专项工作组,联合文化研究学者与美育专家,系统梳理传统文化中具有当代美育价值的核心要素,明确其与高校人才培养目标的契合点。在此基础上,制定传统文化融入美育的中长期规划,将其纳入学校整体教学改革方案,确保融入过程与学科建设、课程改革、师资发展等环节形成协同效应,避免与现有教学体系脱节。二是以内涵挖掘夯实融入基础。顶层设计需强化对中华优秀传统文化美育内涵的深度研究,突破对传统文化形式的表层复刻,聚焦其蕴含的审美理念、价值追求与人文精神。高校应依托人文社科与艺术学科优势,建立传统文化美育资源研究中心,组织力量对戏曲、诗词、书法、传统工艺等文化形态进行系统性解构,提炼其中可转化为教学内容的审美要素与育人价值。同时,需结合时代发展需求,对传统文化内涵进行创造性阐释,使其既保持文化本真,又能回应当代大学生的认知特点与精神需求,为后续课程转化提供理论支撑与内容储备。三是以课程体系构建实现系统融入。顶层设计的核心环节在于构建适配传统文化融入的美育课程体系,通过结构性调整使传统文化内

容有机嵌入现有课程框架。高校需打破学科壁垒,推动传统文化与音乐、美术、设计等美育核心课程的深度融合,形成覆盖基础通识、专业选修、实践体验的多层次课程模块。例如,在通识类美育课程中设置传统文化审美专题,在专业课程中融入传统艺术技法与创作理念,在实践课程中强化传统文化体验与表达。同时,需明确各课程模块的教学目标、内容比重与衔接方式,确保传统文化内容在课程体系中既不缺位也不过度堆砌^[4]。

3.2 推动课程改革

推动课程改革最关键的,是优化课程体系、创新教学内容以及加强学科融合,以此实现传统文化资源与美育教学实践的有机结合,防止因课程的局限性致使文化传承仅停留在表面。该过程要以学生发展为核心,借助系统性改革打破传统美育课程的封闭状态,促使传统文化从附加内容转变为课程的内在构成部分。首先要依靠结构化调整构建专门的课程模块。课程改革应着重于系统性地引入传统文化美育内容,在现有的美育课程体系里增设中华优秀传统文化专题模块,明确其在通识教育与专业教学中的学分占比以及教学目标。这个模块要囊括传统文化的审美理念、艺术形式以及精神内涵,避免出现碎片化知识点的简单罗列,保证学生依靠循序渐进的学习形成对传统文化的整体认识。同时,要平衡传统文化内容与现代美育知识的比例,借助修订课程大纲以及重组教学内容,让传统文化元素自然地融入课程章节,既维持课程逻辑的连贯性,又突出文化传承的针对性,防止与现有教学体系产生脱节。其次,要依靠跨学科融合拓展文化应用场景。课程改革应突破单一艺术学科的限制,推动美育与文学、历史、科技等学科展开深入合作,建立跨学科教学团队以及联合课程开发机制。借助学科交叉,把传统文化放在更广阔的知识背景中进行解读,比如将传统美学思想与现代设计原理相结合、把古典诗词意境与新媒体艺术表达相融合,让学生明白传统文化在当代领域的转化途径。这种融合能打破学科壁垒,还可以借助共享教学资源与研究成果,推动传统文化美育从理论讲授向实践创新拓展,避免因学科封闭造成文化应用能力不足的问题,提高学生把传统文化元素转化为现代艺术语言的能力^[5]。

3.3 开展实践活动

实践活动可凭借把课堂教学与校园文化连接起来,以及将校内学习和校外体验衔接起来,达成文化传承从“知”到“行”的内化进程。此路径要以学生作为主体,

依靠传统文化资源设计多样的实践载体,防止实践活动只是走过场,保证学生在参与时可加深对传统文化的审美感知以及精神认同。其一,要以文化体验作为核心来设计实践内容。实践活动应当依据中华优秀传统文化的丰富内涵,构建包含文化认知、技艺传习、精神感悟的多层次体验体系,防止出现单一化的参观或者观摩。高校可依靠传统文化里的非遗资源、传统艺术形式、历史文化遗产等,设置递进式活动:借助文化探访类活动引领学生接触传统文化的物质载体,明白其历史脉络;借助技艺传习类活动让学生亲自参与传统技艺的创作过程,感受其中的审美规律;凭借精神感悟类活动结合文化背景解读,引导学生从技艺层面提升到对文化精神的理解。其二,要以开放视野拓宽实践维度。实践活动应当突破校园界限,在立足于本土传统文化的基础上,结合“一带一路”等国家战略背景,构建跨文化实践语境。凭借设计有国际视野的实践主题,引导学生在比较中明白中华优秀传统文化的独特价值,防止文化传承的封闭性。比如,可把传统文化实践放置在人类文明交流的框架下,凭借与沿线国家文化的对话性实践,让学生认识到中华传统文化在世界文化谱系中的地位,提高文化自信,培养开放包容的审美心态,使实践活动成为连接民族文化与世界文明的桥梁。

3.4 构建实践平台

实践平台需以审美育人为导向,以多样化实践形式为支撑,避免因资源分散或形式单一导致的文化传承低效化,确保学生在沉浸式体验中深化对传统文化的认同与理解。一是需以校内资源为基础构建多维实践空间。平台搭建应立足校园文化生态,将传统文化融入日常美育场景,避免实践与学生生活脱节。高校需系统规划校园文化建设、课外艺术活动、社会实践与志愿服务等载体,形成“点线面”结合的校内实践网络:以校园文化建设为“面”,通过传统文化主题的环境布置、文化节活动等营造浸润式氛围;以课外艺术活动为“线”,依托学生社团、兴趣小组开展传统艺术研习、创作展示等常态化活动;以社会实践与志愿服务为“点”,聚焦传统文化传播、保护等主题设计专项实践项目。这种多维空间能让学生在校园生活中自然接触传统文化,从被动参与转向主动探索,避免实践平台成为孤立的教学环节。二是需以社会资源为延伸拓展实践边界。平台搭建应打破校园围墙,通过校社合作引入外部文化资源,丰富实

践内容与专业支撑,避免平台资源局限。高校应主动对接地方政府、文化机构与相关企业,建立稳定的合作机制:联合地方政府挖掘区域传统文化资源,将其转化为实践教学素材;与博物馆、非遗保护中心等文化机构共建实践基地,引入专业学者开展文化解读与技艺指导;借助企业资源开发传统文化创意转化项目,引导学生探索传统文化的当代应用路径。这种校社联动能为平台注入专业力量,使学生在接触社会的过程中理解传统文化的当代价值,避免文化传承与现实需求脱节。

4 结语

中华优秀传统文化融入高校美育课程的路径构建,需以顶层设计为引领、课程改革为核心、实践活动为载体、校社平台为支撑,形成协同联动的育人体系。这一路径体系有助于实现传统文化从知识传递到价值内化的深层转化,为高校美育注入文化底蕴。未来需持续深化路径创新,推动传统文化与美育课程深度融合,培养兼具审美素养与文化自信的时代新人,为文化强国建设奠定人才基础。

参考文献

- [1]何亚楠,冯华.中华优秀传统文化融入高校数字媒体技术课程的路径研究——以数字动画创作为例[J].新传奇,2025,(27):69-71.
- [2]方舒雅.中华优秀传统文化融入高校就业指导课程的实践探索[J].时代报告(奔流),2025,(07):132-134.
- [3]郑小强,张利华,张超,等.中华优秀传统文化融入新时代高校美育工作实践路径研究[J].新传奇,2025,(26):87-89.
- [4]庄严.中华优秀传统文化融入高校美育的价值和路径[J].新传奇,2025,(25):63-65.
- [5]白婷婷,周选亮.中华优秀传统文化融入高校思政课的必然性与重要价值——以“思想道德与法治”课程为例[J].山西开放大学学报,2025,30(03):43-48.

作者简介:吴枝兵(1974-),男,安徽宣城人,宿州学院音乐学院副教授,发展与教育心理学硕士,主要研究方向:高等教育学、教师教育等。
基金项目:宿州学院2022年人文社科重点项目“高等教育‘五育并举’全面发展育人体系构建”(2022yzd19)。