

《中国诗词大会》与大学生美育教学融合的实践策略研究

赵丽云

(四川传媒学院, 四川 成都 611745)

摘要: 美育即审美教育, 是教育的重要范畴之一, 通过对审美的系统训练以滋养学生的心灵, 培养学生的全面发展。《中国诗词大会》作为广受大众喜爱的电视节目, 不仅通过媒体宣扬与传播中国诗词的魅力, 也通过扣人心弦的赛事比拼, 极大地提高了广大观众对传统文艺的热情。本研究将“以赛促学”与美育教学相结合, 旨在深度剖析这档节目对于美育教育课程体系建设的影响与推动, 以及其在增强公众审美品位和提升文化修养上的作用。

关键词: 《中国诗词大会》; 美育; 课程建设

“美育是审美教育, 更是情操教育和心灵教育, 对于立德树人具有不可替代的作用。”(高鹏, 2021)作为高校美育工作者, 则更应当时刻关注学生的审美发展, 并且弘扬中华美育精神。究其背后的逻辑关系, 实则美育被视为知识、情感、理智与感觉之间稳固的纽带, 对于塑造全方位成长的个体发挥着不可或缺的核心作用, 让个体在审美体验中持续提升自我认知与感悟能力。中国古诗词作为古代文学与文化的精髓, 本身就充满了传统文化的美感, 作品里的遣词造句、逻辑思维, 意象意境, 乃至汉字本身, 都具有典型的中国古典美学思维。古诗词的美育意义不仅在于传授艺术技巧和手法, 更加强调对学生内心的滋润和情感的培养

本次研究围绕《中国诗词大会》展开, 探讨其如何在节目的内容布局、表现形式等多个层面中, 深入剖析美育观念的具体呈现与传播途径。希望通过探讨, 深入展示《中国诗词大会》的价值和重要性, 以及每年赛事选拔在高校领域所带来的“以赛促学”深刻意义, 为大学生的美育发展提供有价值的思考和参考。《诗词写作课程与大学生古典审美素养的提升》文章明确指明涉及诗词“这类课程应以讲授与实践相结合为基本方式, 以诗社词社化的课堂构建为主要途径, 以教师、助教与学生的深入交流为特色手段, 协同推进大学生对中国传统文化的体认, 加强学生的文学表达能力, 提升学生的审美素养和人格修养。”(陶然 & 陈玄, 2023)本文期望通过对《中国诗词大会》的研讨, 为构建更为丰富、多元且富有成效的美育体系贡献力量。

一、“讲故事”的《中国诗词大会》

“讲故事”是我们智人祖先经过上万年的磨砺与进化最终形成的一种想象虚构叙事能力, 是除了工具使用能力之外, 留给我们的又一相当宝贵的基因遗产。“讲故事”的节目内容是《中国诗词大会》一项关键组成部分。在节目播出时, 诗词不再只是课堂上“以教代学”的传统简单文字表达, 它会以各种富有创意和吸引人的方式如声画结合等手段被展示出来。主办方借助精湛的舞台配置、灯光照明和音效搭配, 为诗歌创作打造出一种浓厚的氛围, 使得观众有种历史时空的穿越感, “在场”深入地体验诗歌所绘制的世界, 感觉到每首诗似乎都有了生命的呼吸感。此外还有专业解说嘉宾用他们深厚的文化学识和深邃的洞察力, 为观众解读诗词里的文化根源和情感深意。总之, 通过对诗词多角度进行展示, 使得观众可以更加直观和深入地理解诗词所具有的无限潜力和吸引力。

中国诗词是中华民族优秀传统文化的珍宝, 承载着数千年的历史记忆与文化遗产。这样的科普类节目又何尝不是优质的大学“思政课堂”呢? 正如《杜甫思想融入当代大学生思想政治教育研究——评〈杜甫草堂诗论思想研究〉》一文中所提到的观点:

“新时代背景下面对社会文化多元化的发展给大学生思政教育带来的挑战, 通过将古典诗词与大学生思想政治教育的融合, 既可以引导大学生更加深入地了解与掌握我国优秀的传统文化, 实现自身国学文化素养的提升, 同时还可以借助丰富的文化内涵和良好的思想品德内容更好地完成大学生的思想政治工作。”(雷霞 & 刘毅, 2021)通过《中国诗词大会》, 我们可以帮助当代大学生更为深入地认知和了解自身的文化根源, 增强对本民族文化的认同感与自豪感。比如通过解读杜甫的诗歌、了解他的生平故事, 我们能充分感受到他伟大的爱国主义情怀。又如通过阅读陶渊明的诗歌, 进一步感受他诗歌背后的“洒落”心态, 可以为我们当代审美生活带来新的启示。

除去诗歌故事以外, 讲述个人故事同样是节目内容中不可或缺的部分。参赛者们来自五湖四海、各行各业, 因为对诗词的热爱让他们齐聚一堂。他们的故事丰富多彩, 有的充满了励志的色彩, 有的饱含着浓浓的温情, 还有的参赛者凭借对诗词的信念一次次战胜自我。这些故事让观众看到了诗词不仅仅是一种文学形式, 更是一种能够影响人们生活态度、价值观念和精神追求的强大力量。这些故事也让屏幕前有类似经历的观众内心得到深深的慰藉与鼓舞, 从而产生共情, 并被引导着进入诗歌的世界以寻求心灵的滋养与安慰。

此外, 节目中还融入了多种艺术表现形式, 如音乐、舞蹈、绘画等, 与诗词相结合, 营造出了极具艺术感染力的氛围。这些艺术形式的加入, 不仅丰富了节目内容, 更让诗词以更加多元和生动的方式展现在观众面前, 进一步提升了观众的审美体验。正如《论〈中国诗词大会〉的文化价值传播》一文所揭示, 从“视听语言, 曲高却和寡以及重塑审美与家国情怀”(何源源 & 樊继福, 2018)三个方面来讨论了《中国诗词大会》的文化价值传播, 意义深远。

《〈中国诗词大会〉美学意蕴的艺术表达研究》一文统计分析了该节目四季的收视率, 其中提到: “第一季节目首播时收视率达到全国第四名的不俗成绩; 次年, 第二季节目总体收视人群达到了 11.63 亿人次, 迎来了收视高潮; 在万众瞩目与期待之下, 第三季应运而生, 赢得受众的一阵欢喜; 2019 年春节期间, 第四季节目伴随着新年的钟声接踵而至, 从正月初一到初十, 给观众奉上了接连十场的诗词盛宴。据央视网报道, 第四季总决赛的收视率高达 1.5%, 在同一时间段排名居于榜首。节目每季播出, 都会引发受众在各大社交平台上对节目的高度热议。”(王小刚)从以上数据来看, 该节目在播出后引发了广泛而热烈的社会反响。观众们纷纷表示, 通过观看《中国诗词大会》, 他们对诗词的兴趣和热爱被极大地激发出来, 甚至开始主动学习和探索诗词的世

界,也因此应运而生了大量诗词相关的书籍,有收录现场嘉宾诗词解读的,也有按照赛事编撰的“飞花令”主题书籍等。

不仅如此,诸多学校、社区、文化机构也纷纷以《中国诗词大会》为契机,开展了各种形式的诗词活动和教育项目,进一步推动了诗词文化的传播和普及,如《中华经典诵讲演》大赛。可以说,《中国诗词大会》对于推动教育改革和创新也具有启示意义。节目中所展现的创新教学方法和互动模式,可以为学校教育和社会教育提供了有益的借鉴,推动教育向更加注重培养学生综合素质和创新能力的方向发展。

二、美育课程建设的实践探索

在四川省某高校的诗词教学与美育课程的融合方面,我们可以看到,在现有的一些成功案例中,诗词不再仅仅是孤立的文学内容,而是与其他艺术形式如音乐、绘画、舞蹈等紧密结合,共同构建起一个充满美感和创意的学习情境。例如,在一节融合了诗词与音乐的课程中,教师通过选取与诗词意境相契合的音乐作品,让学生在欣赏音乐的同时,更加深刻地体会到诗词所蕴含的情感和美感。这种多学科融合的教学模式,不仅丰富了课堂教学的内容和形式,更有效地激发了学生的学习兴趣 and 创造力。

为了更加全面、准确地了解学校美育课程的现状,本研究还采用了问卷调查和访谈的方法来收集数据。问卷调查涵盖了教学方法、课程设计、学生和教师对诗词教学的看法等多个方面。其中,在教师对诗词美学教育的访谈调查中:共有22名教师参与调查,其中59.1%(13名)的教师认为古典诗词是文学板块最难教学的部分。仅有40.9%(9名)的教师选择古典诗词为最喜爱的教学体裁。关于古诗词教学中的重难点:54.5%的教师认为意境是教学难点。27.3%的教师认为难点在表达技巧。9.1%的教师认为难点在作者思想感情。9.1%的教师认为难点在于字词方面。而关于学生对古诗词基础知识掌握情况:77.3%的教师认为其学生对古典诗词意象、意境的相关基础知识不扎实。

在教学方法方面,调查结果显示,多样化的教学方法在美育课程中得到了广泛的应用。其中,情境教学法、探究式教学法、合作学习法更是受到教师和学生的普遍欢迎。比如情境教学法通过创设与诗词内容相契合的情境,让学生以角色扮演形式去复原诗词里的内容,或以诗作主人公的身份去吟诵诗篇,都仿佛身临其境地感受诗词的魅力。这样的教学法在小学教育中经常出现,正如《小学语文古诗词教学与美育融合的实践策略》一文提到:“通过古诗词的学习体会诗人的情感,寻找诗词中蕴藏的美,从文字能够想象出丰富的画面,感受诗词中的韵味,受到浓郁的文学熏陶,培养学生审美能力,真正将美育与古诗词融为一体,充分发挥两者的作用,有效提高学生语文能力及学科素养。”(孙诗晴,2022)正与本文的设想不谋而合。其实不止小学,高校文学课的教育亦是如此,比如面对播音主持艺术专业的同学,结合专业特长,他们就更加倾向于朗诵,通过朗诵去感受诗词里的情感力量;比如音乐专业的同学,他们会更注重诗词里的音韵之美,那么教师就可通过引导学生感受诗句里的音韵,从而学习格律,或体会汉字音韵之美;又如表演专业的同学,他们则更加倾向于角色扮演,通过对作品中人物形象与情绪的揣摩,深度了解诗词背后人物的故事。

再说课程设计。调查发现,目前学校的美育课程在设计上已经开始注重诗词教学的融入,通过开展诗词创作、诗词朗诵等实践活动,让学生在实际操作中提升自己的审美能力和创造力。在这个过程中,学生普遍认为诗词教学能够丰富他们的知识储备,

辅助他们的专业课学习,也能提升他们的审美素养和文化底蕴;而教师也认为诗词教学对于培养学生的语言表达能力、情感认知能力和创新思维能力是相当有效。当然也存在一些问题,比如部分学生觉得诗词学习难度较大,背诵与理解困难;部分教师也担心诗词教学在考试评价体系中的地位不够突出,从而影响学生的学习积极性。针对这些问题,后续还需要持续优化,比如提供更多的学习资源和辅导、合理调整课程教学大纲与进度,优化考试评价体系等。

在未来的美育课程建设中,我们应着重从以下几个方面加以改进和完善。一是加强教师培训,提高教师的诗词素养和教学能力,让他们能够更好地驾驭诗词教学。二是优化课程设计,构建更加科学合理的美育课程体系,突出诗词教学的重要地位。三是创新教学方法,鼓励教师在教学实践中大胆尝试和探索新的教学方法,以提高课堂教学的效率和质量。四是加强学科融合,促进诗词教学与其他学科的有机结合,形成协同育人的良好局面。五是建立科学的评价体系,将学生的审美素养、实践能力等纳入评价范畴,全面客观地评价学生的学习成果。

当然,本研究也存在一定的局限性。首先是实证研究的样本可能存在一定的局限性,不能完全代表所有地区和群体的情况。其次,对于《中国诗词大会》对美育课程建设的影响的评估可能受到多种因素的干扰,难以精确量化。此外,我们在分析过程中可能忽略了一些潜在的影响因素或变量,导致研究结果存在一定的偏差。以上问题会在未来的系列研究中逐步优化。

三、结语

通过将实证研究结果与理论框架进行对比分析,我们深刻认识到《中国诗词大会》对美育课程建设的重要启示和积极影响。这档节目为我们提供了丰富的古代文学教育经验和思路,与此同时也有助于我们进一步推动美育课程的创新性发展。相信通过未来持续的努力和深入的研究,我们能够更好地发挥《中国诗词大会》等文化资源的优势,为培养具有高度审美能力和丰富文化素养的新一代高校人才做出更大的贡献,也逐步在教学中构建出新的美育格局。

参考文献:

- [1] 高鹏. 坚持以美育人、以文化人, 人民日报, (2021). p.Retrieved from http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5148/202112/t20211215_587473.html
- [2] 何源源, 樊继福. 论《中国诗词大会》的文化价值传播[J]. 新闻战线(4X) 2018, 2.
- [3] 雷霞, 刘毅. 杜甫思想融入当代大学生思想政治教育研究——评《杜甫草堂诗论思想研究》[J]. 科技管理研究, 2021, 41(14): 232.
- [4] 孙诗晴. 小学语文古诗词教学与美育融合的实践策略[J]. 文学少年, 2022(19): 7-9.
- [5] 陶然, 陈玄. 诗词写作课程与大学生古典审美素养的提升[J]. 中国大学教学, 2023(5): 35-41.
- [6] 王小俐. 《中国诗词大会》美学意蕴的艺术表达研究[D]. 曲阜师范大学, 2019.

项目基金: 本文为四川传媒学院2023年校级教育教学改革项目“‘以赛促学’应用于语言文字推普工作暨美育课程建设的探讨”研究成果。

作者简介: 赵丽云, 四川传媒学院中华优秀传统文化传播学院, 讲师, 主研方向: 美学美育。