

红色文化元素在文创产品设计中的融合应用

葛田田

红色文化蕴含着丰富的革命精神和厚重的文化内涵,是中华民族宝贵的历史遗产和精神财富,具备鲜明的符号意义,具有强烈的时代感和历史感,能够引发人们的心灵共鸣和情感共振。站在新时代,传承革命精神,弘扬红色文化,增强文化自信,有助于为“中国梦”的实现提供源源不竭的精神动力和力量源泉。近年来,随着文创产业的兴起,越来越多的设计师开始将红色文化元素融入到文创产品设计中,以增强产品的文化内涵,提升产品的市场竞争力,并展示中国传统文化的魅力和时代精神,传递中国价值观和民族精神。探讨红色文化元素如何有效融入到文创产品设计中,能够为文创产业的发展提供有益启示。

深入了解红色文化,传递中国价值观和红色精神

要实现红色文化元素在文创产品设计中的融合应用,首先需要对红色文化有一个深入的了解。红色文化是中国特色社会主义文化的重要组成部分,代表了中国共产党领导下的伟大事业和人民的奋斗精神。研究红色文化的历史背景,了解中国共产党的成立和发展、中国革命和抗战的历史背景,以及中国革命先烈的的事迹,有助于更好地理解红色文化的来源和意义。可以通过阅读关于红色文化的书籍、历史文献和相关研究论文,掌握更多的知识和细节;也可以参观红色文化地标和纪念馆,如中国共产党的中央党校、延安革命纪念馆等,亲身感受红色文化的氛围,了解更多的历史背景和故事;学习红色文化的核心价值观,主要包括为人民服务、爱国主义、共产主义信仰等,理解其深刻内涵能够更好地将其融入文创产品的设计中,以实现文化的有效传播;同时还可与专业人士展开合作,如历史学家、艺术家、作家等,让他们提供更深入的红色文化知识,并在文创产品设计中提供有价值的意见和建议。

挖掘红色故事和历史,提升文化内涵和情感共振

红色文化中蕴含着丰富的故事和历史,这些故事和历史是设计师在文创产品设计中的重要素材。为

此,文创产品的设计首先应深入研究红色历史和故事,深刻了解中国共产党的历史,包括其创立、重大事件和重要人物的事迹,并研究相关的纪录片、文献和书籍,以获取更多的背景知识。其次,要积极发掘与红色历史相关的故事、传记和英雄人物。这些故事和人物的背后通常蕴含着英勇奋斗、不畏牺牲的民族精神,能够为文创产品注入深厚的文化内涵和情感共振。设计师可以通过挖掘红色文化中的故事和历史,将其元素融入到产品的设计中,使产品更具历史性、故事性和背景性,赋予作品生命力和民族情怀,以引领文化新风潮。例如,可以通过设计红色文化主题的手绘故事书,讲述中国共产党的奋斗历程和人民的英勇事迹,让读者在阅读的过程中感受到红色文化的力量 and 魅力。

创新与传统有效结合,丰富设计理念和传统韵味

红色文化作为传统文化的重要组成部分,与现代创新的文创产业相结合,可以增添产品独特的文化魅力。为此,一要探索传统艺术和手工艺,研究和欣赏传统艺术形式,如中国画、剪纸、陶瓷、刺绣等,从中汲取创作灵感;将红色文化元素嵌入传统艺术形式中,创造出独特的文创产品设计。二要将现代设计元素与红色文化元素相结合,创造出独特的设计风格,例如运用现代图像处理技术或新颖的排版方式,使文创产品更具现代感。三要采用创新的材料和工艺与红色元素相结合,为文创产品设计增添独特的创新元素,如在红色文化元素上运用3D打印技术,或在传统的工艺品上应用新的材料等。四要引入数字技术和互动体验。利用虚拟现实等数字技术,将红色文化元素与现代科技相结合,创造出既具有红色文化的传统韵味,又具备现代科技的功能和便利性新颖性而引人入胜的文创产品。五要注重情境化和故事化设计,通过将红色文化元素与文创产品情境和故事背景的创新相结合,增加观众的参与感和情感共振。

发挥文化教育与传承功能,增强对红色文化的理解和认同

红色文化元素的融入不仅可以展示中国传统文化的魅力,还可以起到文化教育和传承的功能。首先,设计具有教育性质的文创产品,通过生动有趣的方式向人们传达红色文化的内涵和价值观,可以增强红色文化的社会认同。例如,设计富有教育意义的纪念品、游戏、图书等,让观众在使用过程中学习和体验红色文化。其次,可以通过展览、导览、音频解说等方式为文创产品提供详细的文化解读和讲解,以帮助人们更好地理解红色文化的历史背景、意义和价值。再次,开展文化体验活动。通过组织文化讲座、讲解活动、工作坊等形式,提供学习和体验红色文化的机会,使得参与者可以通过亲身参与、互动交流等方式增强对红色文化的理解与认同。同时需要注重创造互动和参与性,让观众成为文化的创造者和传承者,通过交互式展示、个性化定制等方式激发观众积极参与,增强他们对红色文化的认同感。最后,重视培养研究红色文化的专业人才,包括历史学家、文化学者、设计师等,让他们为文创产品设计提供专业的指导和支持,以推动红色文化的传承和创新。

实现红色文化元素在文创产品设计中的融合应用需要设计师具备深厚的文化素养和创新意识,以及对红色文化的深入了解和研究。通过深入了解红色文化、挖掘红色文化的故事和历史、运用红色文化的符号和象征、创新与传统的结合,以及发挥文化教育与传承的功能,设计师可以将红色文化元素融入到文创产品的设计中,展示中国传统文化的魅力和时代精神,为文创产业的发展注入新的活力和创意。

(作者:葛田田,硕士,讲师,蚌埠学院艺术设计学院,研究方向为视觉传达设计研究。基金项目:2021年安徽省哲学社会科学规划一般项目“安徽红色文化的视觉化设计与传承研究” AHSKY2021D114)

我国基础教育综合艺术课程的发端与实施背景

鲁风华

随着社会发展和人们对教育需求不断提升,我国基础教育也在不断改革和创新,基础教育综合艺术课程在我国教育体系中扮演着重要角色。我国基础教育综合艺术课程旨在培养学生审美情趣和创造力,通过艺术视角促进学生的全面发展。然而,该课程的发展与实施并非一蹴而就,背后经历了一系列起步与完善的过程。探讨我国基础教育综合艺术课程的发端与实施背景,以透彻理解其形成的历史背景和相关政策的演变,对于培养学生审美情趣、提高创造力、提升综合素质具有非常重要的意义。

综合艺术课程的发端

教育改革的推广和影响。综合艺术课程的发端可以追溯到我国教育改革的初期。在党的十一届三中全会后,我国实行了一系列经济和社会改革政策,其中包括教育领域的改革。这时期,为了满足人们对综合性艺术素养的需求和发展学生的创造力和审美情趣,艺术教育开始逐渐得到重视。上世纪80年代中期,我国进行了一次大规模的教育改革,其中一项重要举措是加强基础教育阶段的艺术教育。综合艺术课程逐渐成为学校教育体系中的一部分,培养学生的综合艺术素养和创造力。新课程改革的推动。自2001年开始,教育部实施新课程改革,积极推进综合艺术课程的发展。改革目标是提高学生的艺术素养、创造力和审美能力,培养学生综合发展能力。新时期的艺术教育政策。当前,我国政府高度重视艺术教育的发展,并出台了一系列政策文件来支持和促进综合艺术课程的开展。这些政策鼓励学校提供多元化和创新性的艺术教育,培养学生的艺术修养和创造力,为学生提供更丰富的学习体验。

文化多元的影响。改革开放后,我国的文化多元化发展使得人们对艺术有了更高的需求和追求。多元文化的冲击促使教育部门着眼于培养学生的综合素质,推崇个性化的教育模式,这为基础教育综合艺术课程的发展提供了契机。拓宽视野。多元文化的引入丰富了课程内涵,让学生能够接触和了解来自不同文化背景的艺术形式和表达方式,增加他们对不同文化的理解和尊重。提升和激发学生的创造力。学生可以从不同文化中寻找灵感和元素,将其融入自己的创作中,形成独特的艺术作品。培养多元思维。多元文化课程使学生了解到世界上存在着众多不同的观念、价值观和审美观,有助于培养他们的多元思维能力。增强自我认同。多元文化课程的开展有助于学生树立自信和自豪感,学生可以重新审视自己的文化身份,并对其感到骄傲和认同。

艺术素养的重要性认识。近年来,越来越多的人开始认识到艺术素养对人的全面发展的重要性,此认识的崛起进一步推动了综合艺术课程在我国的发展。培养审美情趣。通过综合艺术课程的学习有助于培养学生的艺术欣赏能力,提升他们对美的敏感度,培养良好的审美情趣。培养创造力和想象力。通过自由创作和表演,学生可以发挥他们的想象力和创造力,培养创新思维和解决问题的能力。增强表达和沟通能力。综合艺术课程注重培养学生在艺术表达方面的才能。学生通过音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式的表演,可以提高自己的表达能力和沟通能力,培养良好的口头和非口头交流技巧。培养文化素养。综合艺术课程帮助学生了解和欣赏不同文化的艺术形式和表达方式,这有助于培养学生的文化素养和跨文化交流能力,提高他们的跨文化理解和尊重能力。培养综合能力。综合艺术课程融合了音乐、舞蹈、美术、戏剧等多个艺术领域的学习内容,这有助于培养学生的综合能力,如观察力、感知力、空间感知能力等,提升他们的综合思维和问题解决能力。

综合艺术课程的实施背景

教育改革的需要。我国的教育改革一直在不断推进,为了适应社会发展和学生需求,教育部门与时俱进,进行了一系列的改革,对我国基础教育综合艺术课程提出了以下要求和建议。一是强调全面发展,而不仅仅是知识的灌输。综合艺术课程的实施为学生提供了展现和培养个性、发展创造性、增强综合能力的机会,促进学生认知、情感、动作等方面的综合发展。二是提高学生的综合素质,如审美意识、创造力、表达能力、沟通能力等。三是培养学生的创新意识和创造能力,激发他们的创新思维和创造力,提高解决问题的能力和创新的能力。四是培养学生的社会责任感和文化意识,综合艺术课程的实施使得学生能够通过学习不同的艺术形式和文化,了解和尊重多样性,培养社会责任感和文化意识,促进学生成为具有国际视野和社会责任感的公民。

社会需求的变化。随着社会的发展和人们对教育的需求不断提升,社会需求的变化在我国基础教育综合艺术课程实施中产生了以下作用和影响。一是对艺术人才的需求。社会需求的变化使得基础教育更加注重新培养学生的艺术才能和艺术素养,综合艺术课程的实施,通过培养学生的创造力、表达能力和艺术技能,为社会提供更多有才艺的人才。二是培养综合素质的需求。社会需求的变化促使基础教育更注重培养学生的综合能力和综合素质,综合艺术课程的实施提供了

学生发展多种技能和全面素养的机会,培养学生的创造力、合作能力、批判思维和跨学科思维等方面的能力。三是强调文化和身心发展的需求。通过学习和欣赏不同的艺术形式和文化,培养学生的文化意识、审美情趣,并且通过艺术活动的参与,促进学生的身心健康和全面发展。四是增强个性特长的需求。社会对个性特长的需求逐渐增强,综合艺术课程的实施为学生提供了展示和培养个人兴趣和爱好的平台。

跨学科教学模式的推广。综合艺术课程强调跨学科的教学方式,尤其注重与文学、历史、科学等学科的融合。跨学科教学模式的推广对我国基础教育综合艺术课程的实施产生了推动作用。一是有助于综合能力的培养,跨学科教学模式促进了不同学科之间的交叉思考和融合。在综合艺术课程中,通过跨学科的学习和实践,学生有机会将艺术与其他学科进行结合,培养综合能力、综合思维和创新能力。二是增强学习的深度和广度,使学生能够更全面地理解和应用知识,扩展学习的深度和广度,提高知识的综合运用能力。三是培养创造性思维和解决问题的能力,跨学科教学模式鼓励学生发展创新和解决问题的能力,激发学生的跨学科思维,培养创造性思维和解决问题的能力,培养学生全面发展所需的综合能力。四是增加学科的关联性和实用性,使学科之间的关联性更为明显,学生能够将所学的知识 and 技能应用于实际生活中的艺术表达和创作,增强学科的实用性,并更好地理解学科之间的关联和相互作用。五是提升教师的专业能力,要求教师具备多学科知识和能力,并能够在综合艺术课程中进行跨学科教学设计和实施。促使教师进一步提升自己的专业素养和教学能力,更好地指导学生跨学科学习和创作。

基础教育综合艺术课程的发展与实施是我国教育改革和文化多元化发展的重要成果之一。综合艺术课程的发端和实施背景与我国教育改革和社会需求密切相关。综合艺术课程的实施旨在培养学生的审美情趣、创造力和综合素养,为学生的全面发展提供了重要的支持和保障。在未来的教育实践中,我们应该进一步加强对于综合艺术课程的研究和推广,为学生艺术素养和综合素质的培养作出更大的贡献。

(作者:鲁风华,陕西教师发展研究院在读博士。基金项目:陕西省基础教育教师发展重大课题“网络校本研修与基础教育教师专业发展的实践研究:基于心理资本理论” SJSZDKT06)

提升学生音乐美感、培养学生审美能力、陶冶学生高尚情操,是高校小提琴课程的重要任务之一。随着我国高等教育改革进程的不断推进,多元化教学已成为现今小提琴课程中被广泛运用的一种综合教学方法,为课程目标的实现提供了重要保障。相比于传统单一、呆板的知识传授,该教学方法能够整合、凸显多种教学优势,不仅有利于多层次、全方位的小提琴课堂建设,还为新时代音乐教育的可持续发展提供了有效途径。向美而行,以美育人,新时代的高校小提琴课程建设应以“大美育”为目标引领,以多元化教学为重要手段,以一流音乐人才培养为工作重心,弘扬中华美育精神,构建美育体系新格局。

因材施教,转变传统教学理念。教育理念的转变是教育改革的灵魂,是教育制度及内容方法变革的基础和关键。以教师为主导的,侧重统一化、标准式的传统教学理念无法满足学生的个性化诉求,要想实现小提琴教学的个性化、差异化、创造性及开放性,就要树立“以学生为中心”的教育理念,突出学生的主体地位,满足因材施教、有教无类的教育诉求。由于专业背景、性格禀性等方面的不同,小提琴专业学生的个体差异性较大,对于小提琴的理论知识及演奏技巧掌握均不相同。而在教学实践中,受相关专业教师数量不足及课时安排有限等影响,小提琴课程多采用“集体课”教学,固化的教学计划忽略了学生间的个体差异性,难以满足学生的多样化学习需求。高校小提琴教师应尊重学生已有知识经验的差异性,根据班级学生的具体情况,将加拉米安“以人为本”的教学理念及分层教学法贯彻课程始终,积极开展针对性教学,以培养学生在自主学习中的主观能动性。如在备课中提前预设分层提问、分层辅导和分层评价等,并随时根据每个阶段的学情进行动态重组,重新调整小提琴教学起点,补偿小提琴分层学习中的疏漏;整合各类优质线上小提琴课程资源,以满足不同层次学生不同时间的分层辅导;设置分层式作业,让每个学生都有“够得着”的成就感,促进原有知识与新知识间的交流融合;全面了解学生的个性并捕捉学生的心理,综合判断错误的纠正与否,并在冷静分析解决问题的同时考虑学生的接受程度,客观区分纠正演奏错误与出言打击。

陶情冶性,加强音乐情感体验。“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声。”音乐是情感的艺术,音乐创作是人内心情感的表达。小提琴的演奏需要技术与情感的统一,但我国高校当前的小提琴教学仍部分存在“重技轻艺”现象,容易导致学生艺术视野狭窄、音乐表现力不足,同时也违背了音乐教育培养审美鉴赏能力的本质目的,不利于小提琴课程质量提升。借鉴奥尔夫音乐教学法“诉诸感性,回归人本”的教育主张,加强课程的情感体验,培养学生的音乐素养,促进该教学体系的本土化是新时代音乐艺术人才培养的重要内容。奥尔夫教学法强调音乐教育的即兴性、参与性、原本性,注重学生的音乐情感体验,主张加强与内心的交流。同时,奥尔夫还强调民族文化对于音乐创作的重要性,其教学活动也是以地方语言、童谣、民歌等为基本教材。这为我国高校小提琴的教育教学提供了良好启示:其一,要以原本性为核心,以情感体验为主线,引导学生主动参与到小提琴创作、表演和欣赏中,回归基本的音乐律动,激发学生的情感共鸣,让学生形成个性、全面、丰富的音乐审美体验,让高校小提琴教学回归情感教育的本源;其二,教师要注重小提琴教学的“情感化”,通过情感的传递和引导,加强学生对小提琴艺术之美的感受,在情感切入和深入中着力提升学生的艺术素养,实现课堂教学质效的高度达成;其三,要促进小提琴作品创作的民族性,在小提琴课程中积极融入民族音乐元素,如借鉴民谣、戏曲、民族乐器等丰富小提琴课程的教学,以弘扬民族文化,培养人文艺术素养。

启发引导,注重创造能力培养。创造性是音乐作品的本质属性,是音乐艺术教育功能和价值的集中体现。通过音乐创作和表演,可以培养学生想象力、表现力和创造力,提高他们的审美水平和艺术素养,促进学生的全面发展和个性发展。创造力的培养已成为高校音乐教学体系科学构建的关键因素,如何在小提琴教学中提高学生的音乐创造力,是高校小提琴教师必须研究和努力实践的时代命题。首先,要营造小提琴“教”与“学”的良好氛围,拓宽学生创作思路,激发学生思维活力,提高教学效果。如奥尔夫教学法中的游戏教学,通过设计相关的音乐游戏,寓教于乐,让学生在轻松愉悦的环境中感知小提琴艺术的魅力,提高学生的课程参与度;或在铃木教学法中选用世界经典名曲作为学生听觉训练的内容,培养学生的想象力、感受力。其次,要积极开展即兴教学。即兴创作和表演是情感表露的直接形式,是提高学生反应能力、创造能力、想象能力的重要途径。在即兴教学课堂中,可增加即兴创编配乐环节,通过特定的情境或主题创编配乐,激发学生创新思维和音乐创作能力等。同时,要注重小提琴日常练习的高质量化。教师要为学生制定具有针对性与个性化的日常练习计划,让学生在高质量的练习中实现演奏技艺的高水平提升。

多元丰富的教学方法已成为当今高校小提琴课程高质量发展的重要抓手,积极构建具有中国现代特色的、系统完整的教学体系对小提琴教育事业的蓬勃发展至关重要。新时代的小提琴教学要变革教学理念、加强情感体验、培养创造能力,方能加强和改进高校美育工作,落实立德树人根本任务,实现中华美学精神的创造性转化和创新性发展。

(作者:王雪澄,硕士,讲师,泰州学院音乐学院,研究方向为小提琴、音乐表演、音乐教育)

多元化教学法在高校小提琴课程中的应用

王雪澄