

科教文艺论坛

Science Education and Literature Forum

ISSN 3106-5643

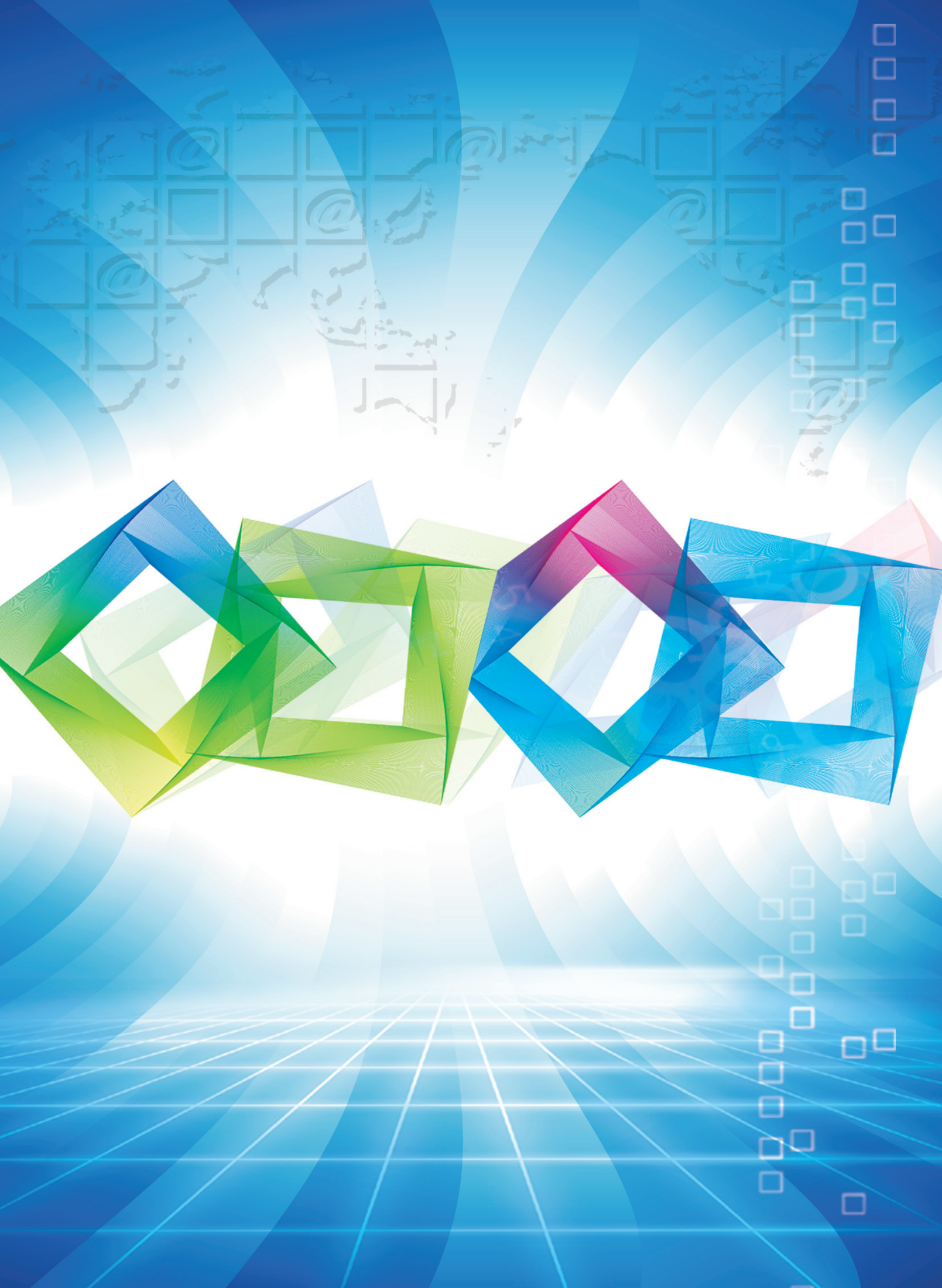
本刊由谷歌学术、中国知网检索，所有录用文章均通过国际权威检测查重系统“Crossref”检测并经过专家审定，每篇出版文章拥有全球唯一的国际文献标识码（ASIN），期刊通过OEMBOOK在大英图书馆等2000余家中文、英文图书馆存档，本刊遵循国际开放获取出版原则，全球公开发行人，欢迎投稿和下载阅读。

定价：28人民币；4美元

二〇二五年第二卷

2025年
2卷

《科教文艺论坛》办刊宗旨

立足学科交叉，聚焦科学教育创新、文学艺术前沿及语言文字发展三大领域，秉持"拓展文化边界、促进学术对话、培育创新思维"的使命。通过开放获取传播原则与数字化流程优化，构建跨学科国际化学术平台，推动理论与实践创新融合。致力于服务全球学术共同体，为海内外学者提供遵循国际规范的科研成果发布渠道，打造融汇多元视角的高品质学术生态，助力文化遗产与科技创新协同发展。

科教文艺论坛

Science Education and Literature Forum

语 种：中文

主办单位：中国人文出版社（香港）

地 址：香港九龙旺角弥敦道 721-725 号华比银行大厦 14 楼 1406A 室

联合出版：中国人文出版社（CHINA HUMANITIES PUBLISHING HOUSE LTD）

地 址：PO Box 4385 CARDIFF CF14 8LH（英国伦敦）

出版单位：《科教文艺论坛》编辑部

广告设计：北京锦圣出版技术有限公司

国际刊号：EISSN 3106-5643 ISSN 3080-938X

DOI 前缀：10.65113

发行周期：半月刊

出版日期：每月 5 日、20 日

编委会

社 长：丰 睿

副 社 长：林国华

主 编：张云霄

副 主 编：刘 辉

编 委：屈 旭 黄卧云 谢荣琦

美 编：纪小曼

责任编辑：刘 丹 张 艳 张 笑

特邀编辑：贾 佳 赵美贺 金 鑫

联系电话：010-53399706

邮 箱：kjwyz@163.com

定 价：28 人民币； 4 美元；

本刊声明

本刊所载的所有文章均不代表本刊编辑部观点；作者文图责任自负，如有侵犯他人版权或者其它权利的行为，本刊概不负连带责任。读者有权在任何媒介以任何形式复制、发行本刊文章。亦可修改、转换或以本刊文章为基础进行创作。在分享及使用本刊文章时，使用者必须注明原文作者及出处并标注对本刊文章所进行的修改。

警告著作权人：稿件凡经本刊使用，如无电子版或书面的特殊声明，即视为作者同意授权本刊及本刊网络合作媒体进行电子版信息网络传播。

目 录

文学天地

《乡土中国》经典著作中蕴含的生态文明思想及启示 王睿博 李艳 1

现当代小说在初中文学教育中的人文精神培育路径——以教材经典篇目为例 罗明 3

文化视野

解落三秋叶能开二月花 ——传统文化进入小学音乐课堂提升音乐核心素养的实践研究 李荣吉 5

企业文化赋能企业健康可持续发展研究 王晓寒 8

AI 技术在数字人文融合出版中的伦理挑战 吴春生 赵轶男 10

西班牙语专业学生作为“文化使者”的角色与创新实践活动研究 杨碚蓓 12

艺术纵横

论现代舞基础训练对身体表现力的塑造价值 蔡亚斌 杨舒一 杨昕彤 14

乔治·尼尔森设计中的功能性与情感性的统一 陈休含 17

高职社区艺术教育社会实践路径与社会价值研究——基于公共艺术服务视角 林远平 21

“四新”与新文科协同下的数字艺术人才培养实践研究——以动画专业建设与影视编辑课程改革为例 柳金辉 24

高校美术专业学生融入社区美育实践探索 杨春艳 唐心悦 26

斯坦尼斯拉夫斯基表演体系在当代小剧场话剧中的实践与改良研究 周子焱 28

视觉传达视角下物流包装的艺术化设计与品牌价值传递研究 嵇春龙 30

素质教育

让音乐课更高效，提高学生课堂体验感——探索如何将人工智能应用在小学音乐课堂教学中 董萍 32

音乐教学中的科技创新与“两弹一星”文化传承 李芳 34

多媒体读物在幼儿园早期阅读教学中的运用与实践 权红霞 36

高校音乐活动中礼仪教育的有效路径探索 王梦妍 38

陶行知教育思想视野下劳动教育的学校实践——以昆山市锦溪中心小学校为例 吴雯婷 40

为音乐教学采集真知灼见的种子——核心素养教育目标下的小学音乐课程改革之见 杨荣华 43

新农科背景下“分阶递进”强农实践育人路径研究 赵磊 46

《乡土中国》经典著作中蕴含的生态文明思想及启示

王睿博¹ 李艳²

(1. 大连市第二十三中学, 辽宁大连 116031) (2. 大连汽车职业技术学院, 辽宁大连 116031)

摘要: 费孝通先生的《乡土中国》作为一部社会学经典之作, 不仅深刻剖析了中国传统乡村社会的结构和文化特质, 还蕴含着丰富的生态文明思想。本文首先分析了《乡土中国》中所体现的生态文明理念, 之后分别从树立正确的生态价值观; 培养可持续发展意识; 传承乡土文化中的生态智慧; 增强社会责任感和公民意识几个方面提出了《乡土中国》经典著作中生态文明思想的启示。

关键词: 《乡土中国》; 生态文明思想; 启示

《乡土中国》是我国著名社会学家费孝通先生的代表作之一, 它以独特的视角和深入的分析, 展现了中国乡土社会的全貌。尽管这本书主要聚焦于社会学领域, 但其中也蕴含着许多与生态文明相关的思想和观念。在当今全球面临严峻环境挑战的背景下, 重新审视《乡土中国》中的生态文明思想, 对于新时代青少年环保意识和可持续发展理念的培养具有重要意义。

一、《乡土中国》中的生态文明思想

1. 土地为本的生存根基

《乡土中国》一书中强调了土地在我国乡土社会中的核心地位。农民依赖土地进行农业生产, 获取生活资料, 土地是他们安身立命的根本。这种对土地的高度依赖体现了人们对自然资源的重视和敬畏之心。例如, “种地的人搬不了地, 长在土里的庄稼也行动不了, 所以侍候庄稼的老农也像是半身插在了地里不流动”, 形象地描绘了农民与土地紧密相连的关系。这表明在当时的社会背景下, 人们已经认识到土地资源的有限性和重要性, 通过精耕细作等方式合理利用土地, 实现可持续的生产活动。

2. 顺应自然的农耕智慧

传统农业社会中, 农民遵循着四季更替、气候变化的规律从事农业生产。他们根据节气播种、收割, 巧妙地安排农事活动, 使农作物的生长与自然环境相协调。这种顺应自然的生产方式体现了古人对生态系统平衡的理解和维护。比如, 在一些地区流传下来的轮作制度, 既保证了土壤肥力的恢复, 又减少了病虫害的发生, 是一种典型的生态农业模式。这些实践表明, 古代劳动人民在长期的生产实践中积累了丰富的生态经验, 懂得如何在不破坏自然环境的前提下获取生存资源。

3. 乡村聚落与自然环境的融合

我国的很多乡村都依山傍水而建, 形成了独特的景观格局。村庄选址充分考虑了地形地貌、水源供应等因素, 力求与周边自然环境和谐共生。房屋建筑多采用当地的木材、石材等材料, 既节约能源又减少了对环境的负面影响。此外, 乡村中的绿化植被丰富多样, 不仅美化了生活环境, 还起到

了保持水土、调节气候的作用。这种乡村规划理念体现了人与自然和谐相处的思想, 为现代城市建设提供了有益的借鉴。

4. 家族制度下的资源共享与保护

在乡土社会中, 家族是一个重要的社会组织形式。家族成员之间相互扶持、共同协作, 共享土地和其他自然资源。同时, 家族内部也有一套严格的规约来约束成员的行为, 防止过度开发和浪费资源。例如, 对于山林的管理, 通常会制定明确的砍伐规则, 确保森林资源的可持续利用。这种基于家族制度的资源共享和保护机制, 在一定程度上促进了生态环境的稳定性和可持续性。

二、《乡土中国》中生态文明思想的启示

1. 树立正确的生态价值观

当今生态环境问题日益凸显, 《乡土中国》著作中所蕴含的生态文明思想为我们正确生态价值观的树立提供了宝贵的指引。

(1) 认识自然的宝贵价值

《乡土中国》生动地描绘了乡村生活与土地、水源等自然资源的紧密联系。土地是农民的命根子, 它孕育出粮食, 维系着人们的生存与发展; 水源则如同生命的脉络, 滋润着大地, 保障着乡村的生机与活力, 这让我们清晰地看到, 自然资源是人类生存的根基, 具有不可替代性和无可估量的重要性。然而, 在现实生活中, 部分人受人类中心主义思想的影响, 片面地认为人类是自然的主宰, 对自然进行无节制的索取和破坏。为此, 通过研读《乡土中国》, 我们应深刻领悟自然的价值, 摒弃这种错误观念, 树立起尊重自然、爱护自然的价值观, 就像乡村中的人们, 他们敬畏土地、珍惜水源, 与自然和谐共生, 这种对自然的敬畏之心正是新时代的我们学习和培养的。

(2) 理解生态系统的整体性

《乡土中国》一书中展示的乡村生态系统是一个精妙且复杂的有机整体。在这个系统中, 植物、动物、微生物以及土壤、水源等各个组成部分相互依存、相互影响。一片农田

里,庄稼的生长离不开土壤的滋养、蜜蜂的授粉以及微生物的分解作用;而庄稼的健康又为动物提供了食物来源,维持着整个生态链的平衡。我们要像研究乡村生态系统一样,学会从系统的角度看待环境问题,要明白自己的每一个行为,无论是随手丢弃垃圾,还是过度使用一次性用品,都可能像蝴蝶效应一般,对整个生态系统产生连锁反应,进而破坏生态平衡。只有深刻理解这一点,才能增强保护环境的责任感,自觉地为守护生态系统的稳定贡献自己的力量。

2.培养可持续发展意识

费孝通先生在《乡土中国》中描绘的农耕文明,蕴含着顺应自然、天人合一的古老智慧。这种智慧启示着我们可持续发展并非遥不可及的理念,而是可以融入日常生活的具体实践。我们要从点滴做起,践行节能减排、循环利用等原则:养成随手关灯、合理设置空调温度的习惯,使用节水型器具减少水资源浪费;外出自带水杯、环保袋,拒绝一次性餐具和塑料袋;学习垃圾分类知识,将可回收物、厨余垃圾等准确分类投放。这些看似微小的行动,实则是构建低碳社会的重要基石。

同时,生态文明建设需要知行合一,既要树立正确理念,更要通过实践深化认知。我们要主动参与各类环保活动,在亲身体验中感受生态保护的价值:通过植树造林活动,理解森林对维持气候平衡、保护生物多样性的重要作用;参与湿地保护志愿工作,认识湿地作为“地球之肾”的生态功能;在野生动物救助站服务时,体会生物链的脆弱与珍贵。这些实践经历不仅能增强我们的责任感,更能让我们在劳动中收获成就感,从而将生态保护意识转化为持久行动,真正成为生态文明建设的生力军。

3.传承乡土文化中的生态智慧

乡土文化作为中华文明的重要根基,蕴含着丰富的生态智慧,这些智慧对当代生态文明建设具有重要启示。首先,我们应深入学习传统农耕技艺。传统农业中积累的生态种植方法和技术,如有机肥料的科学配比与使用、生物防治病虫害的生态循环体系等,不仅体现了人与自然和谐共生的理念,更形成了可持续的农业发展模式。现代农业可借鉴这些经验,通过推广堆肥发酵技术、天敌昆虫引入等生态手段,减少化学农药和化肥的依赖,实现农产品质量提升与生态环境保护的双重目标。同时,个人园艺活动中也可运用这些智慧,采用自然农法培育绿植,让阳台与庭院成为城市中的生态微空间。其次,要弘扬乡村建设的生态理念。传统乡村聚落往往依山傍水、顺应地势,其建筑布局、道路规划与自然环境形成有机整体,既满足生产生活需求,又维护了生态系统的平衡。这种“天人合一”的营造智慧,为当代城市规划提

供了重要参考。在未来的建筑设计与城乡规划中,应注重生态考量,通过保留自然水系、增加绿化空间、采用环保建材等措施,构建低能耗、高舒适度的绿色人居环境。同时,可借鉴传统村落的公共空间设计,营造邻里互动的生态社区,促进社会关系的和谐发展。

4.增强社会责任感和公民意识

《乡土中国》一书中清晰地呈现出乡村社会的稳定与发展绝不是一个人的功劳,而是全体村民共同参与、齐心协力的成果。生态保护与治理是关乎社区乃至国家长远发展的公共事务。我们作为社会的新生力量和未来建设者,肩负着时代赋予的使命,不应置身事外,而要积极关心社区和国家的生态环境状况,关注国家在生态保护方面的政策动态。同时,我们在增强自身社会责任感的同时,还应充分发挥自身的示范引领作用。通过日常生活中的言行举止,向家人和朋友传播生态文明理念。比如,在日常生活中践行绿色生活方式,随手关灯、节约用水、做好垃圾分类等,用实际行动向身边人展示生态环保的可行性和重要性。此外,我们还可以组织或参与环保宣传活动,邀请家人朋友一同参与,让他们在亲身实践中感受生态保护的意义。通过这种方式,在家庭和朋友间形成良好的生态环保氛围,进而带动更多人加入到生态保护的行列中来,形成全社会共同参与、共同推动可持续发展的强大合力,让生态文明之花在每一个角落绽放。

结论:

《乡土中国》虽然是一部社会学著作,但其蕴含的生态文明思想却具有深刻的现实意义。通过对书中内容的深入挖掘和分析,我们可以看到古代中国人在长期的生活实践中形成的尊重自然、顺应自然、保护自然的生态智慧。这些思想对于当代的我们来说具有重要的启示作用,能够帮助我们树立正确的生态价值观,培养可持续发展意识,传承乡土文化中的生态智慧,增强社会责任感和公民意识。在新时代背景下,我们应该重视传统文化中的生态资源,将其转化为推动生态文明建设的强大动力,为实现中华民族永续发展和美丽中国目标贡献力量。

参考文献:

- 【1】刘杨文心.浅析费孝通《乡土中国》的社会价值及现实意义[J].环球人文地理, 2017,(22):337.
- 【2】方李莉.从乡土中国到生态中国的期待——以费孝通乡土中国思想研究为起点[J].旅游学刊,2017,32(1):5-6.
- 【3】刘艳星.整本书阅读理论中的生态维度——以《乡土中国》为例[J].长江丛刊, 2023,(29):19-21.

现当代小说在初中文学教育中的人文精神培育路径

——以教材经典篇目为例

罗明

(泸定县职业中学校, 四川甘孜 626102)

摘要: 初中阶段是学生人文精神形成的关键时期, 现当代小说作为初中语文教材的重要组成部分, 蕴含着丰富的人文内涵, 为人文精神培育提供了优质资源。本文以人教版、部编版初中语文教材中的现当代经典小说篇目为研究对象, 结合初中学生的认知特点与成长需求, 从教学现状分析、培育路径构建、实践反思三个维度, 探讨现当代小说教学中人文精神培育的有效策略, 旨在为初中文学教育落实立德树人根本任务提供参考。

关键词: 现当代小说; 初中文学教育; 人文精神; 培育路径; 教材篇目

引言:

人文精神关注人的价值、尊严与情感, 核心是尊重生命、关爱他人等。初中语文课标要求培养学生人文素养, 现当代小说因贴近现实、含情感温度, 成为重要载体, 教材中《孔乙己》《骆驼祥子》等篇目即为例证。教育学者王荣生提出此类教学应回归“人文性”, 但当前教学存在“重分析轻感悟”“重考点轻精神”问题, 探索培育路径意义重大。

一、现当代小说在初中人文精神培育中的教学现状

1. 优势: 教材篇目提供优质人文资源

部编版初中语文教材精选 20 余篇现当代小说, 含不同主题风格, 是人文精神培育的丰富素材。如鲁迅《故乡》借闰土命运, 显对底层同情与现实反思, 含“关注民生”情怀; 朱自清《背影》写父亲背影, 传“亲情可贵”价值; 林海音《爸爸的花儿落了》以成长故事, 释“责任担当”内涵。教材编写专家李明海称, 选编兼顾“人文性与工具性”, 篇目贴近学生生活, 易引发共鸣, 为人文精神培育提供系统支撑、奠定好基础。

2. 问题: 人文精神培育存在的短板

(1) 教学目标功利化: 部分教师将现当代小说教学重点放在“知识点讲解”与“应试技巧训练”, 分析人物、情节等时过度关注“答题模板”, 忽视人文内涵挖掘。如教《孔乙己》, 仅强调其“是封建科举制度牺牲品”, 未引导思考“尊重他人尊严”“避免冷漠旁观”, 致人文精神培育边缘化。此现象与学校“以分数为导向”的评价体系相关, 研究者张莉指出, 72% 初中语文教师认为“应试压力”是主因。

(2) 教学方法单一化: 多数课堂仍采用“教师讲解+学生记录”的传统模式, 缺乏互动与体验。例如, 教学《老王》时, 教师仅通过语言分析“老王的善良”与“作者的愧疚”, 却未组织学生开展“身边的善意”主题讨论, 也未引导学生通过角色扮演、情境模拟等方式感受人物情感, 导致学生难以真正理解“平等尊重”的人文精神。心理学家皮亚

杰的“认知发展理论”指出, 初中阶段学生的认知处于“形式运算阶段”, 需要通过“体验式学习”构建知识与精神认知, 单一的讲授式教学难以满足这一需求。

(3) 评价方式片面化: 当前对学生的评价多以“试卷分数”为主, 忽视了对人文素养的评价。例如, 考查《故乡》时, 仅通过简答题考查“闰土形象的变化原因”, 却未关注学生是否形成“关爱他人”的意识, 也未通过实践作业(如“为家乡困境者献爱心”)评价学生的人文行为, 导致人文精神培育缺乏有效的反馈与激励。

二、现当代小说在初中人文精神培育中的路径构建

以教材经典篇目为依托, 结合初中学生“情感体验丰富但理性思维尚不成熟”的认知特点, 从“文本解读—课堂互动—课外延伸”三个环节构建人文精神培育路径, 实现“感知—理解—践行”的递进式培养。

1. 深度解读文本: 挖掘现当代小说中的人文内涵

文本是人文精神培育的基础, 教师需引导学生从“表层情节”深入“深层精神”, 挖掘小说中的人文价值。具体可采用“双线解读法”: 一条线是“情节与形象线”, 分析小说的人物、情节、环境; 另一条线是“人文精神线”, 结合情节与形象提炼其中的人文内涵。例如, 教学《骆驼祥子》(节选) 时, 可设计以下解读步骤:

(1) 情节梳理: 引导学生梳理“祥子买车—丢车”的情节, 明确祥子的“勤劳与梦想”;

(2) 形象分析: 通过“祥子的语言、动作、心理”描写, 感受他“对生活的热爱”与“遭遇挫折后的挣扎”;

(3) 人文提炼: 结合祥子的经历, 引导学生思考“梦想与现实的关系”“如何面对人生挫折”“社会应如何关爱奋斗者”, 提炼出“坚守希望”“尊重奋斗”的人文精神。

2. 创新课堂互动: 搭建人文精神的体验平台

针对初中学生“喜欢互动、乐于表达”的特点, 采用多样化的课堂互动方式, 让学生在参与中感受人文精神。

(1) 情境体验式互动: 通过角色扮演、情境模拟等方式, 让学生“走进文本”, 感受人物的情感与精神。例如, 教学《背影》时, 组织学生分组角色扮演“父亲”与“儿子”, 模拟“车站送别的场景”, 要求学生通过动作(如“父亲爬月台的艰难”)、语言(如“我买几个橘子去”)展现人物情感, 之后引导学生分享“扮演后的感受”, 让学生在体验中理解“父爱的深沉”, 进而懂得“感恩父母”的人文精神。

(2) 问题探究式互动: 设计“开放性问题”, 引导学生多角度思考人文内涵。例如, 教学《老王》时, 提出问题: “老王送香油和鸡蛋时, 为什么作者会‘感到不安’? 如果你, 你会如何对待老王这样的人?” 通过小组讨论, 让学生从“平等尊重”“换位思考”的角度发表观点, 进而理解“人与人之间应平等相待”的人文精神。

(3) 情感共鸣式互动: 结合学生的生活经验, 搭建“文本与生活”的桥梁。例如, 教学《爸爸的花儿落了》时, 让学生分享“自己成长中印象最深的一次‘责任体验’”(如“照顾生病的家人”“完成班级任务”), 之后结合文本中“英子承担家庭责任”的情节, 引导学生思考“成长与责任的关系”, 培养“勇于担当”的人文意识。

3. 延伸课外实践: 实现人文精神的知行合一

人文精神的培育不仅需要“认知与情感”的积累, 更需要“实践与践行”的落实。通过课外实践活动, 让学生将文本中的人文精神转化为实际行动。

(1) 主题实践活动: 结合教材篇目设计实践任务。例如, 教学《故乡》后, 组织“‘我的家乡’调查活动”, 让学生采访家乡的长辈, 了解家乡的变化, 记录“家乡发展中需要关注的问题”(如“留守儿童”“空巢老人”), 并提出“力所能及的帮助建议”, 培养学生“关注家乡、关爱他人”的人文行为; 教学《小桔灯》后, 开展“‘点亮希望’帮扶活动”, 让学生为社区的困境儿童赠送书籍、辅导作业, 传递“温暖与希望”的人文精神。

(2) 跨学科融合活动: 结合其他学科内容, 拓展人文精神培育的维度。例如, 结合历史学科“近代中国社会变迁”的内容, 分析《骆驼祥子》中“祥子的悲剧与社会环境的关系”, 培养学生“关注社会、反思现实”的人文视野; 结合道德与法治学科“平等与尊重”的内容, 开展“‘平等对待每一个人’主题班会”, 让学生结合《老王》的感悟, 讨论“如何与身边的弱势群体相处”, 实现“文学教育与德育”的融合。

(3) 个性化创作活动: 鼓励学生通过写作、绘画、短视频等方式, 表达对人文精神的理解。例如, 教学《孔乙己》后, 让学生以“如果我是孔乙己的邻居”为题写一篇短文, 想象“如何帮助孔乙己”, 培养学生“关爱他人、拒绝冷漠”的人文意识; 教学《背影》后, 让学生制作“亲情纪念册”, 记录与父母的温暖瞬间, 并在班级展示, 传递“感恩亲情”

的人文价值。

三、实践反思与优化建议

1. 实践反思: 培育路径的优势与不足

从实践效果看, 上述路径能有效提升人文精神培育实效性。如教《老王》后, 经“情境体验”与“实践活动”, 85% 学生愿更主动帮困难者; 教《故乡》后, 经“调查活动”, 78% 学生开始关注家乡困境群体。但仍有不足: 部分教师挖掘人文内涵不深, 如解读《骆驼祥子》未结合“当代奋斗者”, 致其与现实脱节; 部分学生实践参与度低, 如内向学生在“主题讨论”中发言少, 难充分表达情感。

2. 优化建议

(1) 加强教师培训: 通过“专题讲座”“教研活动”等方式, 提升教师的人文素养与文本解读能力。例如, 组织“现当代小说人文内涵解读”专题培训, 邀请专家讲解如何从“人性、道德、社会”等角度挖掘小说的人文价值, 帮助教师树立“以人文精神为核心”的教学理念。

(2) 关注个体差异: 采用“分层教学”的方式, 满足不同学生的需求。例如, 对性格内向的学生, 可通过“书面分享”“小组内发言”等方式鼓励其表达; 对理性思维较强的学生, 可设计“人文辩论赛”(如“‘个人梦想’与‘社会现实’哪个更重要”), 引导其深入思考人文精神。

(3) 完善评价体系: 构建“过程性评价+终结性评价”相结合的人文素养评价体系。例如, 过程性评价包括“课堂发言中的人文观点”“实践活动中的人文行为”, 终结性评价包括“人文主题作文”“人文实践报告”, 并将评价结果纳入学生的“综合素质评价”, 激励学生重视人文精神的培育。

结语:

现当代小说作为初中文学教育的重要资源, 其蕴含的人文精神是培育学生核心素养的关键。在教学中, 教师需摒弃功利化的教学理念, 通过“深度解读文本”挖掘人文内涵, 通过“创新课堂互动”搭建体验平台, 通过“延伸课外实践”实现知行合一, 让学生在感受现当代小说魅力的同时, 形成尊重生命、关爱他人、坚守良知的人文品格。唯有如此, 初中文学教育才能真正落实“立德树人”的根本任务, 为培养“全面发展的人”奠定坚实基础。

参考文献:

- 【1】王荣生. 语文教学内容重构[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2019: 89-92.
- 【2】李明海. 部编版初中语文教材中现当代小说的选编特点与教学建议[J]. 语文建设, 2021(12): 45-48.
- 【3】张莉. 初中语文教学现状调查与改进策略研究[J]. 教育探索, 2020(7): 32-35.

解落三秋叶能开二月花

——传统文化进入小学音乐课堂提升音乐核心素养的实践研究

李荣吉

(昆山市高新区南星读小学, 江苏昆山 215300)

摘要: 结合当前小学音乐课程教学的现状来说, 音乐核心素养教育目标在音乐课程中的渗透而言, 核心素养教育目标的实现, 有赖于音乐学科素养的呈现与追求。在音乐课堂上, 可以将传统文化渗透到音乐学科之中, 对于音乐学科有效性的提升而言, 传统文化的美渗透到音乐学科之中, 产生了流光溢彩的光芒和魅力。本文将传统优秀文化融入到音乐课程的日常教学之中, 做了一些探索和总结, 探索下来发现学生的积极性和兴趣度有了极大的提升, 主要从五个方面开展了传统文化进入小学音乐课堂的实践: 歌曲教学, 传承优秀音乐文化; 欣赏教学, 感知优秀传统文化; 乐器渗透, 开展传统文化教学; 地域特色, 引入当地音乐文化; 节日主题, 拓展节日音乐文化。

关键词: 小学音乐; 传统文化; 融入课堂; 提升学科素养

传统文化是历史发展的产物, 传统文化是中华民族的灵魂, 无不彰显着优秀文化的灵气, 着染了优秀的民族文化的特色。近年来, 伴随着经济文化事业的发展, 特别是中外交融的不断提升, 有的人甚至思想上出现对国外文化的一种盲目好奇和崇拜, 久而久之, 很多孩子对本国的优秀传统文化反而没有投入太多的重视, 这种状况可谓是在国内非常普遍。优秀传统文化不被学生和家重视, 在某种程度上对几千年的中国优秀传统文化形成了一定的冲击, 本文结合音乐课堂的教学开展, 在课程中渗透优秀传统文化的融入, 全面提升音乐课程的成效。

一、云在青天水在瓶: 小学音乐课堂融入中国传统文化的价值

结合音乐学科的教学开展, 音乐课堂融入优秀传统文化, 有其不可替代的价值, 主要成现在以下几个方面:

1. 符合时代发展的需要

近年来, 我国对于优秀传统文化的学习与提倡有了相当大的力度, 从中国诗词大会的开展, 到国家对传统节日的重视, 从对民族音乐的发扬, 到民间舞蹈的重视与传承, 这些都充分说明越来越多的人意识到传统优秀文化是融入每一个中国人血液和骨髓里的文化基因, 在中国面临国际化发展的大环境之下, 其实保留和发扬自己优秀的民族的文化基因, 才是一种真正意义上的文化自信。作为小学音乐教师, 在音乐学科中融入优秀的传统文化, 这也是符合时代发展需要的, 对于学生今后的成长与发展来说, 有着极大的价值和意义。

2. 提升学生认知的需求

学生的心灵就像是一片广阔无垠的田野, 在这里播种什

么就会收获什么。在学生认知方面, 能够有计划、有目的地将传统文化融入教学课程的实践之中, 是有助于学生提升自身的认知, 让其从小拥有优秀文化的根基, 受到优秀传统文化的熏陶和感染; 在认知方面, 从小就具备一定的文化眼界和格局, 优秀传统文化融入音乐学科, 有助于提升学生的认知需求。

3. 激发音乐兴趣的策略

两千多年前的孔子曾经说过, 知之者不如好之者, 好之者不如乐之者, 可见兴趣是学生参与学习的最原始也是最根本的动力, 在兴趣的指引下, 学生能够循着传统优秀文化的引领, 在音乐学习的过程中, 形成对音乐的更高的认知和理解。兴趣的指引是我们每一个教师在教学中所应该积极探寻的, 兴趣可以成就无限美的风景, 可以对于学生的学习积极性有极大的促进作用。

4. 传承优秀传统文化的价值

传承优秀的传统文化, 是每一个中国人的责任和使命, 作为一名当代教师, 在教学中有义务有责任将优秀传统文化的元素融入学科教学之中, 在学科教学过程中追寻优秀传统文化的价值和取向, 让优秀的传统文化为教学注入能量, 学科与传统文化相结合, 让优秀传统文化的发扬与传承找到相适应的载体, 让学科也能找到更好的呈现形式。

二、为有源头活水来: 传统文化进课堂

古代学者朱熹曾经说过: 问渠哪得清如许, 为有源头活水来。结合小学音乐学科的教学开展, 在教学中融入优秀的传统文化, 优秀传统文化的范畴和内容比较大的。教师怎样选择并有效融入教学实践, 这是所应当努力考虑的, 传统文化进课堂, 这是一种很大的背景和方向, 结合音乐学科教学

的实际，主要从以下几个方面加以实践开展：

1. 歌曲教学，传承优秀音乐文化

音乐学科与歌曲教学是息息相关的，在日常的音乐学科教学中，歌曲学习中教师可以将一些具备民族特色的音乐给予学生欣赏或者让学生跟随演唱。我们经常说音乐是全世界最美丽的语言，音乐甚至不分国籍的，只要我们聆听到优美的节奏，就能领悟到音乐自身所具备的无穷魅力。纵观一些优秀的歌曲，无不呈现着优秀的民族文化特色，教师在日常的音乐课程中，可以将这类歌曲以欣赏或者歌唱的方式给予学生去认知。

比如以《诗经》为例，这是三千多年前的民歌，后来一度成为文学典范流传至今，很多经典的篇章，至今读来仍旧觉得优美异常，当里面的一些经典篇章，经由当代的作词家、作曲家为其谱写，不难发现，经典的文学作品与音乐相结合后，有了别样的精彩。

以《采薇》、《野有蔓草》为例，在课堂上播放这两首经典作品的现代流行音乐之后，我发现学生一下子就惊呼：老师，这两首歌太优美了。这里的优美来自于两个方面，一是作品本身的优美，《诗经》作为三千多年前的民歌作品，朗朗上口，语言平实浅近，但又不乏诗歌语言自身所具备的韵律节奏之美，另一方面，通过歌曲演唱的方式呈现出来，两者相组合，产生了一加一大余二的成效，可谓是湖光秋月两相和。可以和学生提到：其实每一首歌曲，只要我们认真去加以演唱，就会感受到这首歌曲独特的美丽之处。

2. 欣赏教学，感知优秀传统文化

欣赏教学是音乐学科教学体系中的一个重点模块，结合欣赏教学的开展，教师可以引导学生在欣赏学习中提升审美素养。音乐欣赏教学在近年来也比较流行，这是因为教材中关于音乐欣赏方面的内容有所增加，说明教材对于欣赏学习的侧重点有了很大的改观，另一方面，音乐欣赏是学习音乐的基础性内容，但最终也会朝着更加深度、深入的方向加以发展，在欣赏教学中，有助于学生感知优秀的传统文化，有助于学生提升课堂学习的积极性和能动性，了解音乐赏析的深度精彩内容。

3. 乐器渗透，开展传统文化教学

乐器进课堂成为近年来音乐学习中的热门话题，中国历来以礼仪之邦著称，中国拥有不同的民族，同时也就拥有了不同特色的乐器。纵观我国的民族乐器，目我国在先秦时期就已经拥有 30 多种，不少学生从小学习的乐器都是从钢琴、小提琴这类西方乐器着手，其实不少传统的中国民族乐器一样可以演奏出悦耳的声音。比如我首先会带领学生认识不分民族乐器出发。列举过《伯牙绝弦》的故事，这个故事讲述的是伯牙和子期是一对知音，伯牙发现他的琴音唯有子期能听懂，但是后来子期离开了，伯牙觉得世间再无人能懂的琴声，所以他断了琴弦。在伯牙的故事里，这里的琴是古琴，古人很喜欢古琴，因为古琴的音调比较沉稳，在教学中我还给学生介绍了古筝，给学生聆听经典的古筝曲。今年年初因为疫情的缘故，学校停课，学生只能“宅家”学习，在学生们宅家的日子里，每天会在学生群里分享经典的曲目，比如《潇湘水云》、《琴之西》、《梅花三弄》等，这几首都是古琴

演奏的经典名曲，引导学生在聆听名曲的过程中，能够去用心体会古琴这一特殊的传统乐器所呈现的沉稳、低调、迷人的节奏感。同时，还分享过《广陵散》的故事，这个经典曲目的作者是竹林七贤之一的嵇康，这是一位古代的艺术大师，在一些古典历史文丛中对这个故事有惊心动魄的描写，嵇康是三国曹魏时期的大文人，但是他有着心近自然、天性回归的、享受悠闲的价值取向，嵇康对乌烟瘴气、尔虞我诈的官场可谓是深恶痛绝，但也是因为他卓尔不群的才华和独特的处世风格，最终为他招惹了祸端，在那个提倡礼仪蔑视人权的时代，嵇康的个性最终被人诽谤、教唆、诬陷，最终只好被送往刑场，刑场上，有三千太学生向朝廷请愿请求赦免嵇康，这是因为平日里嵇康的学识和人格魅力影响和征服了很多，但尽管如此，刑场官并没有收回处死嵇康的命令。嵇康在走上刑场的时候，身穿一席白袍，散开长发，拿过古琴，最后弹奏了一曲《广陵散》，就在这样一个惊心动魄的境地，《广陵散》以其神秘的曲调、铮铮的音符，烙印在每个人的心灵深处。嵇康弹完，只是轻叹一声：“《广陵散》，自此失传矣。”当千年之后再来聆听《广陵散》，就不得不佩服遥远的嵇康，在淡定和安然的琴音中，走进他伟大的艺术心灵。所以尽管在疫情期间，学生不能正常每天来到学校上课，但通过线上教学将优秀传统文化的元素时刻渗透在课堂的点点滴滴之中，发现学生对音乐学习的积极性非但没有受到影响，反而更加积极向上。

4. 地域特色，引入当地音乐文化

每个地区都有自己的地域音乐特色。如昆山的昆曲更是我国家喻户晓的民间音乐的典范。在音乐课堂上将昆曲融入进来，一来这是民间的更是民族的甚至是世界的音乐文化典范，二来作为昆山地域特色的音乐形式，无论从哪方面来说，都应该有所传承。昆曲融入小学音乐课堂，主要着眼于三个方面的结合点：一是将昆曲知识传递给学生，昆山本地的孩子对昆曲有一定的认知和了解，但是昆曲方面的知识体系都是不完整的，有不少学生甚至对昆曲的了解还比较少，所以在昆曲的融入教学之事，可以先将昆曲的基础知识传递给学生，开展这方面的理论教学，学生在对昆曲知识有一定了解之后，有助于教师更好地开展这方面的工作；二是具体昆曲曲目的融入和解读，昆曲文化博大精深，里面有囊括了很多优秀的曲目，教师在开展教学的时候，可以先选择学生容易接纳的优秀昆曲曲目，引导学生由浅入深，在学习的过程中积极引导理解昆曲所传承的优秀的文化，有一些昆曲昆曲相对容易演唱，将学习和体验这两者相结合，选择简单和通俗易懂的曲目，供学生进行演唱；三是注重昆曲教学的形式，在小学音乐课堂上将昆曲知识融入进来，目的在于从小引导学生形成对昆曲文化的爱好和了解，培养学生良好的审美形式。在这个过程中，培养学生对昆曲的兴趣是最为重要的，积极创新授课模式，积极鼓励学生主动参与昆曲学习。

5. 节日主题，拓展节日音乐文化

近年来，我国对于传统节日文化的重视程度有了前所未有的提升，这是因为伴随着时代的发展，我们不难发现，传统节日文化承载了我国几千年的文化素养，在小学音乐课程教学中，我积极融入节日主题，将传统节日文化融入到音乐

学科教学之中。比如端午节的时候,将《离骚》这首歌曲播放出来引导学生进行学习并演唱,通过这首曲目的学习和演唱,让学生穿越千年了解这名伟大的诗人,且是中国文化历史上的第一诗人。到了过年的时候,我和学生一起演唱《新年好》,和学生一起感受浓浓的年味,在传统节日文化的熏陶之下,让学生意识到传统节日文化所带来的无穷魅力。去年国庆的时候,教师可以带领学生们一起演唱《我和我的祖国》,当多媒体呈现这个节日文化的相关画面时,学生们感慨万千,他们领略到八十年代的大街小巷,领略到祖国的大江大海,领略到祖国的大好山河……当这些画面伴随着优美的音乐声袭来时,每个孩子内心都倍受鼓舞,以自己身在这样的文化强国而自豪。

三、黄沙吹尽始得金:前景展望

近年来,通过传统文化在音乐学科中的渗透,让学科教学有了别样的精彩与风景。优秀传统文化融入音乐学科的实践探索将会越来越多,而对于学科教学来说,优秀传统文化的融入让学科呈现了更多的光芒与精彩,作为一名当代教师,为学科教学融入更多的能量,是我们教学实践求索的一种有效形式。

针对教师在学科教学的过程中应当扮演着一种怎样的角色?可以分为以下几点:

一是求索者。优秀的教师必须要求索先进的教育理念,将先进的教育理念武装我们的头脑,求索出有助于学科发展的更好的打开方式和呈现特色。

二是合作者。学生与教师之间是学与教的形式,但更是一种合作的形式,学生的学力促教师的教,教师的教又能反过来成就学生的学,这种相辅相成的关系,呈现的是一种师生交融、师生合作的教学实践模式。

三是开拓者。教师必须要尝试多种教学模式,这个尝试的过程,有可能成功、也有可能失败,教师不能一味停滞不前或者保守老套的方式不肯迈步,我认为应有的尝试和开拓,才会让学科教学有无限的广阔与精彩。

总而言之,优秀传统文化在音乐学科的运用,让音乐学科着染了更多的特色与魅力,优秀传统文化给予音乐学科注入了更多的动力,不少学生在传统优秀文化的带动之下,对音乐学科的兴趣度、积极性更加高涨,优秀传统文化元素的融入,是一种研究、一种实践,更是一种探索、一种努力。

参考文献:

- 【1】叶帅,传统文化在小学音乐课堂的构建研究[J].科学咨询,2020(32):262.
- 【2】刘琨,传承中国传统音乐文化提升中小學生综合素养[J].教育导刊(上半月),2020(06):83-88.
- 【3】李一丹,将中国传统文化融入小学音乐教学的研究策略[J].教师,2020(21):105-106.
- 【4】黄子群,小学音乐教学继承传统文化的研究[J].教育,2020(21):29.

企业文化赋能企业健康可持续发展研究

王晓寒

(江西省吉安市烟草专卖局, 江西吉安 343009)

摘要: 企业文化作为企业可持续发展的内在驱动力, 对企业的可持续发展具有重要的支撑作用。本文通过对企业文化与可持续发展的理论研究和实证研究, 阐述了企业文化对组织可持续发展的影响路径, 即通过组织文化影响员工对企业的认知、提升组织的核心竞争力、强化员工认同感、规范员工行为准则从而影响企业行为以及企业发展进程, 并总结了企业如何通过企业文化为企业的可持续发展进行赋能, 提出了企业文化赋能企业可持续发展的四条路径及四项对策, 为企业在管理实践中打造支撑企业可持续发展的企业文化提供理论指导。

关键词: 企业文化; 赋能机制; 健康可持续发展; 组织韧性; 价值创造

当前经济发展环境面临着技术革命的变革、激烈的市场竞争、资源约束日益紧迫、社会要求不断提高的客观现实, 企业经营模式正由单一的经济价值追求转变为多元价值创造模式, 企业文化建设对企业发展尤其是企业可持续经营保障的重要意义日益显现。然而, 相当一部分企业对于企业文化的认识存在偏差, 有的认为企业文化是锦上添花的举措, 有的一味照搬别企业的模式和做法而忽视了企业文化建设的实际意义。

一、企业文化与企业健康可持续发展的内在关联

1. 企业文化的内涵及其在可持续发展中的作用机制

企业在经营和持续发展的过程中, 会形成一种将企业所有的内部活动有机结合并构成企业发展共同遵循的价值体系和行为规范的整体, 即企业文化。企业文化具有多层次的影响力, 文化的价值定位会影响员工对企业的核心价值和目标的认知, 当企业文化蕴含远期的、社会的目标时, 企业制定可持续发展决策就会更加容易。

2. 健康可持续发展的核心维度与企业文化的契合点

健康可持续发展涵盖经济增长、社会责任、环境保护和组织适应力四个并行的核心要求。经济增长强调可持续性, 与追求有效文化的理念一致; 社会责任体现多维责任, 与倡导人本文化的价值观一致; 环境保护强调减小负面影响, 与培育环境感知能力的文化一致; 而组织的适应力体现灵活性, 与强化危机意识、学习文化的要求一致。

3. 企业文化对长期战略稳定性和韧性的影响

企业精神通过核心价值培育稳定的战略根基。深层次的价值观念为企业提供长期战略支撑。例如“质量文化”使得企业不会在成本压力下降低产品标准。文化凝聚力汇聚企业一致的行动力帮助企业渡过难关。学习文化提升企业应对危机的能力, 通过“在经验中学习, 在创新中发展”获得持久的竞争优势。

二、企业文化赋能可持续发展的关键路径

1. 价值观引领: 塑造可持续发展导向的企业核心理念

价值观引导、塑造企业可持续发展方向, 需将长期主义、责任、共享价值观有机结合。将长期主义价值观体现在坚持

长期投入技术研发、人才培养等方面的企业家战略定力上, 克服资本市场对经济利润的短期压力; 将责任价值观体现在企业除创造经济利润外应承担的对员工、客户、环境的责任的综合效益考量上; 将共享价值观体现在对企业发展成果的合理分配上, 与员工建立成长分享机制, 与合作伙伴打造共赢关系。企业核心价值观的培养、引导可以通过多种渠道实现, 如通过企业家的言传身教影响员工价值观, 企业家的各项决策也应体现内化的价值观要求; 制度设计如组织体系、员工考核等也要与价值观保持一致, 在行为规范的制定中体现价值观引导作用; 开展文化活动, 通过文化建设活动将价值观具体化, 使价值观更加显而易见、易于接受; 开展持续教育, 通过价值观培训课堂、价值观相关教育等将企业价值观内化到每个员工心中, 使其成为行动指南。

2. 制度保障: 将文化要素融入企业治理与运营体系

制度力量是文化落实的重要保障, 将绿色发展要求融入治理机制和运行机制中。在治理层面设立专门机构, 例如在董事会层面设立绿色发展专项委员会, 对相关工作提供组织保障。在决策过程中将绿色发展理念嵌入决策体系, 形成经济、社会、环境多维评价指标和标准, 保证决策符合长远发展需要。在运行流程中将绿色发展理念渗透到价值链全过程, 如绿色采购、绿色制造、绿色物流, 形成完整的绿色链条, 在管理中将绿色发展指标在综合指标体系中进行科学评价, 将绿色、环境友好、社会贡献等纳入绩效考核体系。

3. 行为塑造: 通过文化激励员工践行可持续发展行动

通过文化引导, 培养人人成为践行可持续发展的员工。通过意识培育和教育学习增强员工意识, 使其认识自身工作与可持续发展的联系。制定具体的行为规范, 提供明确的行为引导, 如明确员工在岗位中的办公节能、生产减废等具体要求。树立模范典型, 倡导榜样效应。建立参与管理的建议和创新机制, 培育员工的主人翁责任意识。组建团队创新项目, 由不同专业的员工共同解决问题, 形成创意解决方案。

4. 品牌影响: 以文化提升企业社会责任形象与市场竞争力

统筹考虑社会和环境议题, 建立可持续发展品牌; 在传播层面, 确保回应度和可信度, 提升“品牌价值感知”效果,

同时规避“漂绿”现象；提升企业品牌的形象认知度，加强与利益相关者沟通，定期进行信息共享与公示；实现品牌差异化，将可持续发展的差异化优势有效展现（如绿色环保材料的运用，碳足迹的降低等），实现品牌精准传播，充分彰显可持续发展的优势；通过品牌联盟认证，利用协会、联盟、第三方认证等方式，提升品牌的专业性。

三、推动企业文化赋能可持续发展的实践策略

1. 构建动态演进的企业文化以适应可持续发展需求

企业文化需要在保持核心价值稳定的基础上不断演进更新，以适应内外部环境变化带来的新挑战和新要求。动态演进机制的建立需要企业具备环境感知能力，通过建立系统的信息收集和分析体系，及时捕捉技术进步、市场变化、政策调整、社会期望等外部因素的变化趋势；定期开展文化评估，检视现有文化体系与可持续发展要求的适配度，识别需要调整 and 完善的领域。

2. 强化领导层对企业文化建设的战略支持与示范效应

企业文化建设需要领导层高度重视与积极参与。要从战略层面认识文化建设对企业可持续发展的重要作用，做到身体力行；文化建设工作需要得到资源投入层面的充分体现，要把文化建设作为战略性投资而非成本开支，在人力、财力、时间投入等方面为文化建设提供保证；要设立专门的文化建设资金预算，支持开展文化建设项目、文化活动等。领导示范效应具有重要的作用与影响，领导的一言一行都在传达着文化信号；当领导在决策上坚持长远发展、在管理上坚持人文关怀、面对困难挑战能够展现坚定信念等，都将对整个团队产生深刻的影响。高层对文化建设的统一认识是文化建设取得共识的核心条件，需要通过定期的战略研讨、文化工作坊等形式就企业文化建设的核心理念、发展方向、实施方案等达成共识，避免因高层认识不一致导致文化建设出现朝令夕改的情况。中层管理人员是文化传播的重要载体。可以通过培训提升、考核引导等方式提高其文化领导力水平；中层管理人员要充分理解并认可企业文化，还要善于运用文化理念指导工作，将理念转化为团队的实际行为。

3. 利用数字化手段增强文化传播与员工参与度

数字技术为推进企业文化数字化应用，丰富传播形式，提升传播效能，增强传播活力提供了技术支持和平台保障。企业文化数字化平台建设要以提升用户体验、满足用户需求为核心理念，依托企业内部网络、企业移动应用、云办公等平台，营造便捷的企业文化展示宣传、交流学习环境；文化数字化平台建设要整合企业文化学习分享、经验传播、意见建议征集、活动组织等功能，成为全员参与企业文化建设的重要平台。企业文化数字化内容要适应数字化传播特点，采

取“短视频”“动画”“游戏化”“虚拟现实”等新形式展现企业文化，将抽象、枯燥的文化理念转变为新鲜、生动的数字内容；有效提升员工对企业文化学习效果。企业文化数据分析系统可以对建设成果进行客观、科学的评估，通过收集、分析员工在企业数字化平台上的行为数据，例如用户对企业文化数字化内容的浏览数据、用户与文化内容的互动数据、用户关系与兴趣偏好数据、员工在社群网络中的活跃度数据等，对员工参与文化建设的积极性、文化建设的覆盖面及文化建设的成效性进行科学统计；根据数据分析结果对文化建设目标及方法进行科学决策。

4. 建立文化赋能可持续发展的评估与优化机制

文化建设效果是检验企业文化建设成果的关键，因此，要设计一套过程评价和结果评价、定性评价和定量评价相结合的综合评价机制。在指标设置方面，要突出文化建设与可持续发展的关联性，既要设置企业文化建设指标，如员工文化认同度、企业文化建设活动参与率、文化传播影响范围等，也要设置企业文化促进可持续发展的效益指标，如创新成果转化率、能源消耗减少量、员工流失率降幅等；通过指标之间的逻辑联系，分析文化建设的实际效果。在评价手段方面，评价方式要多样、有效，可以采用问卷调查法、深度访谈法、行为观察法、数据分析法等多种评价方法；企业要定期开展企业文化状况诊断，系统全面地了解和掌握文化建设的现状及问题。开展第三方评价可以获得企业文化建设的客观评估，可以邀请专业咨询公司、行业专家对企业文化进行评价；第三方评价机构不仅能发现企业自身容易忽略的问题，还能引入行业先进实践与经验。

结语：

文化赋能可持续发展是一个系统工程，需要企业从战略角度高度重视企业文化建设的重要效应，通过系统的文化体系建设，形成企业独特的文化特色。本研究阐明了企业文化与可持续发展的内在关系及其作用机制，总结了文化赋能路径与实施策略，为企业文化建设工作提供了理论基础，形成了系统的操作指南。

参考文献：

- 【1】刘洋.网络时代国有企业思想宣传工作实践探索[J].办公室业务,2024(24):136-138.
- 【2】秦嘉璐.以高质量党建助推国有企业健康可持续发展[J].中外企业文化,2021(12):175-176.
- 【3】卢王允,张瑜,田森.党建赋能促企业文化发展上台阶[J].河南电力,2021(12):60-61.

AI 技术在数字人文融合出版中的伦理挑战

吴春生 赵轶男

(绥化学院, 黑龙江绥化 152061)

摘要: 随着一波又一波的数字与智能化飞速发展, 它对出版行业的生态产生了巨大的影响。“数字化文化”的崛起, 人工智能已成为出版内容生成、编辑校对、个性化推荐和版权管理等诸多方面的有力支撑。然而, 近年来, 在数字化人文出版中出现了一系列的问题。这不只是一简单的可靠性与安全性的问题, 它还牵涉到一系列的伦理、法律和社会问题。在充分利用 AI 技术为读者提供便捷的前提下, 合理处理以上问题, 是当前数字化人文与出版面临的重大课题。

关键词: AI 技术; 数字人文融合出版; 伦理挑战

将人工智能技术应用于数字人文出版, 不仅可以提升图书发布过程的智能化程度, 还可以利用大数据的分析与智能算法, 为读者提供更为精准的资讯推送, 提升使用者的阅读感受。人工智能也能给我们带来灵感, 促进出版形式的多样化。但是, 随着科技的飞速发展, 也伴随着许多不确定因素。著作权归属问题、数据隐私保护问题、算法歧视与歧视问题, 都对现行的新闻媒体伦理与法律制度产生了新的需求。这不仅对我们的出版业健康发展产生了不良的影响, 而且对整个社会的文化生态也产生了巨大的影响。在此基础上, 研究数字人文语境下的人工智能研究, 有助于构建健康可持续的出版生态。

一、基于人工智能技术的数字化人文整合出版面临的伦理问题

1. 作品的真实与著作权的界限不清

由于 AI 算法能够生成文本、图像和声音等不同的文本, 内容非常的广泛从而引发了文本的伦理问题。在解读时, 由于不能准确地判定是否为 AI 所生成, 导致了对文本的误解, 并导致了信任危机。AI 创作的内容版权的性质也变得更加复杂, 因为传统版权法建立在创作者的智慧工作之上, 而 AI 作品中并无“创作者”这一概念, 这就给版权的权属带来了困难。版权所有权的不明确, 直接关系到版权归属者和出版商的权益, 也妨碍了知识的自由流通和创新。

2. 信息的机密性和保密性带来的潜在风险

利用人工智能的方法需要对海量的数据进行采集与分析, 例如: 用户的阅读习惯、兴趣、地域等。在此背景下资料的机密性与安全成为一个重大的道德议题。当收集数据时, 存在着过度收集和误用的风险。发行人和人工智能提供商有权在未经用户同意的情况下, 为商业目的或其它未经许可的目的收集大量私有数据。同时, 也有可能出现信息泄漏或者被人利用的危险。因此, 在网络环境下, 网络中的网络安全问题日益突出。然而, 由于跨国数据的跨国转移, 相关法律法规的制定更加复杂, 各国或地区对其隐私的保障存在差异, 加大了其安全管理的困难。

3. 不同的信息品质对算法自身的影响

目前大部分的人工智能算法都是建立在海量数据之上

的, 这些数据蕴含着不同的文化背景和人们的喜好, 在内容生成、推荐和决策等环节都会受到一些人的影响。比如, 现有的以文字为基础的推荐方式, 往往只针对特定类别的文字, 而忽略其它类别的文字, 从而造成“信息茧房”, 从而限制了人们的浏览视野。由于对计算机程序的偏好, 也会对它的内容多样性以及它的文化包容性造成一些不利的影响。人工智能所产生的资讯可能不足以回应不同文化, 性别, 种族的观点与体验。这种单向的出口, 不但不利于经济的多样化发展, 反而会使社会更加不公正。

二、AI 技术在数字人文融合出版中的伦理挑战应对策略

1. 建立 AI 生成内容全流程管理与版权归属明晰机制

应建立人工智能生成内容的识别标准, 明确人工智能产生的文字、图片、声音等都要有自己的标识, 标识要包括生成工具的名称和版本、核心数据集的名称、产生的准确时间等, 并通过哈希值验证来保证其不可篡改性, 同时还要求在显示内容时要以可视的方式呈现出来, 比如在文字的末尾加一个标识, 在图片的角落里嵌入一个水印。构建人工智能生成内容溯源体系, 利用区块链技术构建分布式记账网络, 记录生成内容的全链条信息, 包括算法模型的特定版本号、生成时的参数(如温度参数、迭代次数等)、人工干预的具体步骤和修改内容等, 并建立可供公开访问的溯源查询界面, 用户只要输入唯一的标识, 就能获得完整的溯源信息, 系统需要确保查询的响应时间不大于 3 秒。制定版权归属的规则, 由行业协会和法律机构共同制定一个标准, 即完全由人工智能产生、没有人类智慧贡献的内容, 其著作权归算法模型拥有者所有, 拥有者需要在使用原始训练数据的时候, 在显著位置标注出与原始训练数据有关的主要数据提供者的名字, 并按照内容商业利用收入的 3%-5% 向数据提供者支付费用。为 AI 生成内容的著作权注册开辟一条专用通道, 在现有著作权登记系统中增加“AI 生成内容”一栏, 简化提交材料要求, 只需提交内容样本, 生成标识信息, 著作权归属证明等材料即可, 3 个工作日内完成登记, 注册信息同步到国家版权信息公共服务平台, 实现实时查询。设立第三方调解组织, 由 5 年以上人工智能技术研发经验的专家组成, 10 年以上的法律学者, 出版行业 15 年以上的资深从业

者组成,机构需制定标准化调解流程,从受理申请到出具调解意见不超过 15 个工作日,调解意见需包含事实认定、法律依据、处理建议等内容,并同步至司法裁判参考数据库。

2. 构建数据全生命周期安全管理与跨境传输规范体系

实行数据采集备案制度,出版机构和 AI 服务商需要在数据采集前 7 个工作日向当地文化和信息化监管部门提交采集计划书,计划书中要包括采集的具体用途(如算法训练、用户画像等)、数据类型(用户阅读时长、偏好标签等)、使用范围(仅限于内部模型训练)、保存时间(最多 3 年)等内容,监管机构需在 5 个工作日内完成审核,审核通过后发放采集备案凭证。将用户数据分为基本信息(用户名、注册时间等)和敏感信息(如身份证号、支付记录等),其中基础信息采用默认授权方式,用户需要在独立的授权界面上验证敏感信息,授权操作需要用手机验证码或者人脸识别来进行二次验证。授权记录是加密的,保存时间是永久的,用户可以在任何时候查询自己的授权记录。建立存储和传输的加密标准,用户的数据必须使用 SM4 加密算法进行加密,存储系统需要经过三级安全等级保护认证,并定期(每季)对安全漏洞进行扫描。采用 SSL/TLS1.3 协议进行数据传输,在传输过程中对密钥进行动态更新,并采用不对称加密算法生成密钥。建立一个数据安全监控体系,需要对数据访问的 IP 地址、访问时间、操作类型(查询、修改、删除等)进行实时监控,设置异常行为判断标准(如非工作日大量下载数据、异地 IP 频繁访问等),一旦发现异常行为,将在十分钟内自动将预警信息发送给管理员终端,并临时冻结异常操作账户,直到人工核查。第五个步骤是制定数据跨境传输标准,由国家主管部门与外交部、网络委员会共同划定国家或地区的数据隐私保护安全级别,只有安全级别为 1 的地区才能将其列入白名单。数据在跨境传输前需要经过脱敏处理,去掉姓名、身份证号码和特定地址等能够识别个人身份的信息,并经过第三方脱敏效果评价。在传输前,需要将传输目的、接收方资质证明、安全保障措施说明等内容提交给省级网信部门,并经审核后才能传输,传输记录至少要保存 5 年以上。

3. 建立算法偏见动态监测与内容多样性保障机制

建立算法偏好判定标准,明确内容推荐性别比例(男性与女性之间的差异不大于 15%)、种族(各主要种族的比例均在 5%以上)、文化类型(传统文化、现代文化、外来文化等类型占比差值不超过 20%)等,设定阈值,当某类指标连续 30 天超出阈值时,系统自动触发偏见预警。标准化算法训练数据的预处理过程,对数据进行多维度清洗,采用关键

词过滤、语义分析等方法剔除带有明显偏见的样本(如性别歧视、种族歧视等)。引入第三方评价机构对清洗后的数据进行偏倚评价,评价指标包括偏倚残留率(需要小于 3%)、数据均衡度等,通过评价才能应用于模型训练;在训练过程中引入差异性权重参数,对少数民族和小众文化相关的数据采用 1.5 倍的基本权重,使数据分布更加均衡。设计多元化推荐算法,确保不同文化背景的内容所占比例不少于 20%,不同观点所占比例不少于 15%,同时满足用户基本需求。每周向用户推送至少 2 种类型的内容,它们在他们的历史浏览记录中所占比例在 5%以内,推送的数量不少于 10%。建立算法透明管理体系,发行人和人工智能服务商每个季度都要发布算法原理简版说明,推荐逻辑流程图,核心训练数据源等。每年的三月底,都要公布上年度的算法偏差检测报告,报告中要包括各项指标的测试结果,超标的指标的改进措施,以及执行后的效果。赋予用户算法调整权限,设置多元化调整模块,用户可以自由调整不同文化类型和观点倾向的内容(调整幅度为 $\pm 30\%$),用户调整记录实时反馈到算法优化系统中,为后续算法参数的调整提供参考。

结束语:

在运用人工智能技术时,不仅要兼顾技术的先进性和有效性,还要兼顾它所带来的社会、文化生态效应。结合当前的科技发展趋势,通过多个领域的协作,构建更加完善的理论体系,应对数字化人文图书的各种问题。为此,我们应该大力提倡科技与道德之间的良性交互,让人工智能能够更好地为人类的发展和文化的繁荣与发展做出贡献。

参考文献:

- 【1】范军,钟准健.数字人文视域下学术出版的数字变革与发展启示[J].中国数字出版,2024,2(03):46-55.
- 【2】杜方伟.出版深度融合发展自主知识体系建构规则与路径[J].编辑之友,2024,(05):35-41.
- 【3】张国功.融合文学与编辑出版学的书评写作课程实践教学探析——基于“人文阅读与书评写作”课程的研究[J].豫章师范学院学报,2024,39(02):53-60.
- 【4】张梦石.融合出版浪潮下的专业出版社转型路径探析——以上海音乐出版社为例[J].中国数字出版,2024,2(02):103-108+115.

本文系黑龙江省教育科学规划重点课题项目(编号:GJB1421423)后人类时代新文科建设模型研究;数字出版与新媒体时代文化创意研究科研创新团队(编号:SIT05010)。

西班牙语专业学生作为“文化使者”的角色与创新实践活动研究

杨磊蓓

(四川外国语大学, 贵州兴义 400031)

摘要:在人类命运共同体理念同乡村振兴战略相融合的大环境下,外语人才的文化传播职能出现崭新走向。本研究选取贵州秀山“西语直播助农”项目当典型案例,采取实证研究方式,全面探究西班牙语专业学生在跨文化交流里担当的“桥梁”作用以及革新开展的途径。通过创建“线上场景化直播+线下沉浸式工作坊”的双轨体制,学生做到了语言技能向文化传播效能的转变,为外语教育服务于国家战略给予了可供参考的宝贵经验。

关键词:西班牙语专业;文化使者;乡村振兴;三下乡;双路径模型

一、引言

1. 研究背景

全球化进程里,文明互鉴需求持续增多,语言专业人才的作用正由传统的工具性翻译者向价值型文化中介转变,特别是在乡村振兴战略与“一带一路”倡议交汇的地带,外语类人才成了推进乡土文化国际流传的关键力量。西班牙语中,其目标市场(像拉丁美洲地区)对中国茶文化的认识存在很大误差,必须要有具备跨文化转译能力的专业人才来纠正这种状况,三下乡社会实践活动给大学生深入融入乡土产业链搭建了平台,语言技能可以变成文化资本,并慢慢渗入到国家战略规划当中。这种操作不但有短期的服务功能,而且是一种探寻怎样让人才培养模式与国家发展战略相契合的长期机制,亟待对其运作机制以及推行途径展开系统探究。

2. 研究创新点

本研究率先提出“双路径文化转译”理论架构,冲破传统语言服务仅仅局限于信息传递的局限,把西班牙语学习者在乡村场景中的角色转变当作研究对象,从语言符号解读者慢慢发展成文化意义塑造者。通过参加文创设计,跨境直播之类的实践活动,深入探寻语言能力向文化生产力转化的内在机理。这个模型超越了单纯的文化输出模式,形成起包含本土文化挖掘,目标受众匹配以及商业价值达成的完整闭环系统,给外语教育服务国家战略赋予了更新颖的实践参照。

二、理论框架与角色定位

1. 文化使者的能力洋葱模型

洋葱模型阐释外语人才的综合作用体系。核心层是文化共情力,注重建立起对源语言文化的认知与对目标语环境的认知。中间层次代表创造性转化能力,把抽象的文化内容借助视觉符号或者沉浸式故事具象出来。最外围的层面涉及到商业整合价值能力,牵涉到产品定位和市场分析以及全球性营销战略规划这些领域,这个模型显示了语言技能只是最基本的工具,真正的优秀文化传达者应该加强目标群体对于中

国元素的关注度并且加深其认识深度。通过融合拉丁美洲审美特点重塑传统纹样图案,可以很好地表现了多层次才能共同发挥的实施路径。

例如,多主体协同互动推进乡村国际化发展的创新模式有着独特的范式,传统的国际贸易总是把乡村资源嵌入到全球化的产业链条里,文化中介则致力于打造价值共创的机制。如学生帮忙村民把传统扎染技艺变成现代服饰品牌来说,这实际上搭建了一个文化转译的平台,一边保留手工艺原本的特色,一边又用符合国际时尚语境的方式去展示它的深层含义。这种模式让地方文化可以直接对接到全球市场,从而真正改变乡村在全球价值链上的角色以及功能属性。由此形成起来的韧性文化贸易体系实现了本土知识和全球网络的深度整合和赋能。

2. 乡村振兴场景下的角色延伸

乡村振兴战略推行之际,文化使者职能内涵持续扩充并加深,在此期间,高校学子要冲破传统语言服务者固有定位,积极应对多种身份的动态改变。作为文化研究主体,他们须要深入探究乡土符号的文化意义,从村民口述历史当中提取具有跨文化传播价值的叙述要素,把茶农代代相传的采摘禁忌变成生态伦理共识等。这既需敏锐的文化洞察力,又要有科学的价值筛选机制,辨别哪些地方性知识可以有效地转变为国际受众容易接纳的通用符号体系。

例如,从产品管理角度看,学生群体在文化传承与市场适应性之间面临的核心问题就是如何协调文化原真性的保护和功能需求的跨区域满足。如在茶叶推广中,通过研究得知,欧美消费者更喜欢“庄园茶”这个概念而不是某个具体产地的标志。这种认识上的差别让团队不得不重新搭建起品牌叙事体系,采用“东方生态茶园”这个复合符号来突出凉桥村古树群的独有特征,又能迎合目标市场消费者的审美喜好和心理预期。在此期间,学生应该形成灵活的产品迭代机制,如按照直播观众即时反馈来调整包装设计,当拉丁美洲用户对金色烫印感到审美疲倦的时候,就马上换成简单一些

的样式。但要保留茶芽图案这个核心标识,从而达成品牌流传策略的精确定位和快速应对。

三、文化实践的双路径模型构建

1.线上场景化直播矩阵

跨境直播平台搭建起文化转译的即时互动机制,学生利用模拟拉丁美洲家庭下午茶场景,开展“中国茶道与马黛茶仪式”对比分析的实践教学活,在紫砂壶双语直播时,避开传统工艺术语的直译,着重阐述手工艺品蕴含的生活哲学意义。流量引导策略极为关键,前期依靠文化差异话题吸引关注,中期用茶汤色泽,叶片形态等视觉符号加深体验,后期嵌入跨境电商购物链接。这种方案做到文化传播与商业转化的有机结合,促使观众变成潜在消费者,依据大数据持续改良内容展现形式,比如按照用户观看时长来改变茶艺表现速度,创建文化适应性的动态调节机制。

例如,溢出效应可以持续作用于学生的专业发展走向,一些参与者把实践经验转变成学术研究课题,比如探寻跨境电商平台文化符号的发展轨迹,另一些人则把注意力放在小微文创企业的创业实践中,试着把“文化保证金”模式带入传统手工艺行业。这些衍生成果显示,“三下乡”社会实践活动不是独立的教学环节,而是外语人才培养系统的关键支撑要素,通过乡村这个传统与现代并存的独特场地,学生既锻炼了解决问题的能力,又培育起发觉新问题的敏感意识以及更新的思维品质。这是复合型国际化人才必备素养的主要部分。

2.线下沉浸式文化工坊

本土化实践是文化符号再生产的理论基础。在紫砂壶工坊项目中,学生从匠人的手指动作、与泥料的形态碰撞中提炼出“手与土”的叙事线索,在此基础上开发双语体验课程,利用捏塑活动,让采购商能直观地感受到器物所蕴含的情感。村民的电商培训强调“换场”,鼓励他们把茶园生态转译成短视频里的影像呈现形式,在沉浸式互动的过程中丰富了传播的内容资源,也重新定义了村民的“文化主体意识”,让原本单纯的、被“告知”的受体变成了能够积极参与的创造者。“茶茶”是一个虚拟的人设形象,“茶芽”的形状加上苗族银饰,服装纹样参考当地扎染,形成一套可以通用于大家的视觉符号体系。

例如,乡村教育独特的场域里,学生要在这其中展开传统与现代,本土与全球等多重维度上的辩证思考,通过文化转译完成自我认识的加深。当学生试着向国际受众讲述老茶树的生态价值时,首先要对地方文化背后深层的东西有所体会。而在塑造虚拟角色“茶茶”的服饰图案时,又得主动去探寻苗族银饰的艺术特色,这种动态发展过程有益于外语人才冲破工具理性的限制,渐渐培育起文化主体意识,其最终所呈现出来的成果,既包含着专业知识的积累,也体现出跨文化交流与互鉴的价值取向。

3.三下乡实践的溢出效应

“三下乡”社会实践活动中的溢出效应研究“三下乡”实践期间,学生团队参加茶企国际化品牌创建活动,自身专业素养明显改善,而且具备很强的辐射效能。通过调研数据

可见,成员不仅把握了跨境市场分析的关键手段,还形成了文化符号价值转化的理论框架。这些能力在后续的创新创业项目里发挥作用,并将商业利益同文化遗产守护联系起来,在出口贸易时依照固定比例抽出资金给予非遗传承人特别援助,做到了经济效益和社会效益的共同改进。这种机制冲破了传统资助形式的局限性,营造出“产品销售推动文化流传,文化内涵加强品牌价值”的良性循环系统,给传统文化融入现代产业体系赋予了操作范本。

例如,实践教学可以促使学生跳出传统单向文化输出模式的限制,逐渐形成新型认知体系。这种观念在专业课程中得到了具体呈现,在西班牙语动漫社群研究课程当中,学生不再只是对中国元素进行简单的统计分析,而是深入探究茶文化符号在二次创作中的演变路径。研究显示,拉美创作者常常把茶道仪式同本土巫术传统结合起来,创造出一种特殊的跨文化融合形态,以此来提升目标受众的文化认同感。这些成果表明,有效的国际传播并不依靠符号本身的原始真实性,而是借助于异质语境下的创造性转化达成深层的文化联系与身份认同塑造。

四、结论与建议

1.理论贡献

实证研究显示,“管道传输”假说在乡村国际化背景下很难成立。从双路径模型出发可知,在线情境化实践利于文化符号跨域适配,线下沉浸式互动加深乡土价值挖掘。这种综合框架改变文化中介者的角色,使他们从传统信息传递者变成多元价值整合者,特别在“三下乡”等时空压缩情境里,学生被推动冲破固有思维模式,激发文化创新潜能,给阐释外语教育社会功能赋予新视角。

2.培养方案改革建议

课程体系要形成以“三层次”能力培养为中心的框架结构,基础层面可以安排文化符号学相关的课程,提升学生对于器物和仪式象征意义的认识及其阐释能力,应用层面适宜设置跨境商务的实践项目,并且联合电商平台去开发多语种店铺经营实务类课程,战略层面则需创建文化革新实验室。助力学生探寻地域文化元素的国际化表达途径,评价体系应当冲破传统语言技能测试的束缚,朝着依照跨文化传播效果来评判文化转译成果的方向迈进,还要创建起本土文化国际流传潜力的量化指标体系。最终形成起“语言根基、文化革新、价值转变”相融合的新式人才培育模式,保证教育供应同国家战略需求相契合。

参考文献:

- [1] 张明明.高校西班牙语专业大学生创新创业生态服务链构建研究[J].湖北开放职业学院学报,2021(6):6-8.
- [2] 季敏.零起点西班牙语专业学生教学策略探究[J].铜仁:教师,2022(22):1.
- [3] 陈静.关于西班牙语学生社会实践基地建设的思考[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2021(13):7.
- [4] 陈倩文.浅析西班牙语谚语的特点及其在西语教学中的应用[J].2022(29):17.

论现代舞基础训练对身体表现力的塑造价值

蔡亚斌 杨舒一 杨昕彤

(中央民族大学 舞蹈学院, 北京 100081)

摘要:现代舞在 20 世纪初突破古典芭蕾的程式化束缚, 强调身心解放与自然表达, 其对身体表现力的塑造价值日益凸显。本文基于文献研究法与归纳总结法, 系统探讨现代舞基础训练在提升舞者身体表现力方面的作用。研究围绕关节灵活性训练、把上控制训练与地面综合训练三大核心内容展开, 分析其如何增强肢体柔韧度、肌肉爆发力与身体协调性。进一步指出, 该训练体系通过强化身体情绪表达、动作延伸意识与自主呼吸控制, 推动舞者实现动作与情感的统一。现代舞基础训练不仅夯实了舞者的身体技术基础, 更深化了其艺术表现的内涵与感染力, 对当代舞蹈教育与表演实践具有重要指导意义。

关键词:现代舞; 训练; 表现力

引言:

1. 研究背景

舞蹈是一种艺术, 不仅具有独特的艺术性, 还有生动的形象性。当下舞蹈训练者容易忽略现代舞基础训练对身体表现力的重要性, 觉得动作是动作, 动作熟练即可, 而不懂得提高身体情绪表达, 因此会影响舞蹈表演的实际观感, 该论文以“浅谈现代舞基础训练对提升身体表现力的重要性”为题, 其主要意义是通过训练舞者的身体促进身体动作与情感表达的统一。

2. 研究目的

本文以“浅谈现代舞基础训练对提升身体表现力的重要性”为题, 主要是为了达到以下几个方面的研究目的:

一是通过该论文研究, 可以系统了解当前现代舞基础训练对身体表现力的重要性, 帮助解决舞者肢体的灵活度, 肌肉的爆发力, 身体的协调性。

二是通过该论文研究, 经过现代舞基础训练能使舞者的身体更加的灵活、协调, 身体能够更好的表达舞蹈作品中的情感、故事、和情绪, 协调训练、跳跃组合及斜线组合等训练, 它们有助于促进舞者身体动作与情感表达的统一, 对舞蹈作品的成功起着关键作用。

一、现代舞的起源和特征

十九世纪末, 古典芭蕾舞开始趋于没落, 一成不变的动作传统和陈规陋习使舞蹈缺少了鲜活的艺术气息和崇高的品味。同时人们也急切想冲破自中世纪以来对身体精神的禁锢, 不管是在思想观念上, 还是现代行为中, 都需要一场革命来应和解放身心与追求自然的呼吁。在工业革命所产生的喧嚣中, 艺术家们热衷于回到大自然、田园和古代文化中, 去寻求某种情感的真实与人性的力量。

1. 现代舞的起源

现代舞来源于德国, 但却在一个文化多元化的新生国家, 具有着乐观精神与自由观念的美国中兴盛开来。依莎多拉·邓肯 (1877-1927) 被誉为“现代舞之母”, 她在对生存

困境的抗争与个性浪漫的幻想中, 无意间地卷起了全世界新舞运动的惊涛骇浪。她使全世界为之所震撼的, 不仅是她美丽的身躯, 或是彻底改变了舞步与服装的习惯, 而是她在脱去了紧身胸衣与传统芭蕾舞鞋之后, 将被少数专家所独占的舞蹈艺术再次归还给了民众, 道出了人类挣脱禁锢, 追求自由, 热爱自然的心声。现代舞虽未形成严格的系统化标准, 但已具备由两极构成的独特自然节奏。它包含了众多个人技术, 如玛丽·魏格曼的轻、重、缓、急; 多丽丝·韩芙丽的跌倒——爬起、玛莎·格莱姆的紧张——松弛等等。只有将舞蹈家们所追求的舞蹈技术融入其创作之中, 现代舞才能向古典芭蕾那样被广泛认可。

2. 现代舞的特征

现代舞是前卫性的艺术形式, 不受时间的限制、没有繁琐的程式化要求等, 相对古典芭蕾而言, 身体动作更加自由, 追求个性化表现。通常, 现代舞多见于赤足表演, 不具备古典芭蕾那样有明显的特定风格, 但具有自由、开放、探索、创新的特质。舞蹈具有抽象意识, 多注重于动作的表现意义。舞蹈动作重心的运用, 充分发挥地心引力和地面反作用力, 在力量的运用中形成有效的支点, 包括利用堕落与回复, 躯干的紧张与放松, 呼吸之间的收缩与伸展等。动作和技巧主要源自舞者的艺术追求使然, 舞者遵循自己内心的声音, 产生表达心声的舞蹈动作, 在这样的一种遵循之下不断进行创造、革新。现代舞动作的呈现方式是以身体表现为基础, 由内而外, 随着心意与情感、姿态与线条的变化而发展的, 是一种个人思想外化的自由表现, 没有任何束缚。有时也通过多种媒介的组合 (如幻灯片、电影、朗诵等) 运用在舞蹈里, 给观众以更大的想象空间。

二、现代舞基训在情感表达中的体现

身体表现力是由肢体、面部表情、身体动作、意识、呼吸等部分组成, 它们能够表达舞蹈作品中的情感、故事、和情绪。基于现代舞基础训练解决了舞者身体柔韧性、肌肉爆发力和协调性等问题, 舞蹈表演者加以合理的运用, 可以提

高的身体情绪的表达、动作延伸的意识、提高自主呼吸意识。各个关节的软开度训练和肌肉爆发力训练,是需要舞蹈表演者进行反复地训练和巩固。它们有助于促进舞者身体动作与情感表达的统一,对舞蹈作品的成功起着关键作用。

1. 提高身体情绪表达

在舞蹈表演中,肢体和面部表情都是至关重要的。只有在基本功达到一定要求之后,舞蹈作品才可以更好的呈现出来。身体的情绪表达不仅在于肢体动作,同时呼吸也具有一定的情绪表达,能够进一步提升舞蹈的艺术感染力。在舞蹈表演的过程中,呼吸的快慢能够表达不同的情绪,在表演时通过快与慢呼吸的节奏变换能够改变动作表达的意味。以《背面》现代舞作品为例,通过手臂上升将气息提至胸腔再通过一瞬间的气息下沉来表现舞者面对生活重重压力的无力感;动作与呼吸的相互配合能够更好诠释情感。舞蹈作品《背面》将身体气息与动作持续贯穿于整个表演过程,运用身体气息与动作相结合去表现剧目最为真挚的情感。

2. 提升动作延伸意识

现代舞基训关注身体、训练身体,能够帮助训练者构建“身体意识”,发现身体、感受身体并通过身体表现自我。如“头顶、指尖”等末梢神经,给予它力量的同时也有了意识。在有意识的情况下,将身体动势逐渐传导至身体末梢将身体动作幅度放至最大,提升舞蹈表演的张力及艺术感染力。拥有肢体的延伸意识之后能够自觉将动作做至最大,进一步加强身体的表现力,塑造更为丰满的舞蹈形象。对此,动作的延伸意识在现代舞表中具有重要的作用,不仅能够将加强身体的张力,也能进一步提升身体末梢感知。

3. 提高自主呼吸意识

现代舞基础训练能够使舞者的动作具有瞬间凝聚爆发的力量,而提高自主呼吸能使舞者在表演中具有瞬间放松全身的能力,使身体收放自如。在现代舞表演中呼吸的视觉很明显,做激烈动作时一瞬间屏住呼吸停止、瞬间的跌倒爬起等,都是依靠呼吸的运用,从而提高舞者肢体的张力与收缩,提升艺术感染力,能使观众在视觉上得到享受。合理的运用呼吸塑造更为真实的人物形象,通过不同节奏呼吸的控制,如呼吸的轻、重、快、慢等能更好的抒发人物的真实情感,强调舞蹈艺术中反映的现代社会生活。如现代舞《看不见的墙》舞者以身体的抖动,瞬间的跌倒爬起来反应在现实生活中四处碰壁。

三、现代舞基训对提升表现力的重要性

现训练有多种训代舞的基础练方式,如柔韧度、肌肉爆发力、控制力、弹跳力、身体稳定性等。基于多种训练方式,通过以下三点探讨现代舞基础训练:训练身体关节增强肢体灵活性、训练把上控制增强肌肉爆发力、把下综合训练提高身体协调性。舞者身体各个关节都是有着重要的作用,在训练的时候是有一个过程的,需要解决手、肩、臂、胸、腰、腿等身体各关节的柔韧性和灵活性的基础训练,之后通过各种把上的训练,提高舞者身体各个部位肌肉的能力,最后基于舞者解决了软开度和肌肉能力训练,进行把下滚地组合、协调训练、跳跃组合及斜线组合等训练,使舞者的身体更为

协调,更好的运用肢体,提高身体表现力。

1. 增强肢体灵活性

现代舞基础训练重视对身体各关节的针对性训练,旨在提升其柔韧性与灵活度。该训练以躯干为中心,依次活动脖颈、脊柱、腰椎至尾椎等部位,通过关节的联动练习增强躯干控制力。例如,在脊柱训练中,舞者以头部下垂依次带动颈、胸、腰、骶椎的运动,逐步感知并释放身体张力。这一过程不仅强化关节灵活性,更促进舞者对自身身体的深层觉察,从而在表演中更自如地运用肢体,增强动作的表现力与艺术感染力。关节训练由此成为连接身体技术与艺术表达的重要基础。

2. 增强肌肉爆发力

现代舞基础训练中包含了把上控制训练,其中多数训练动作皆是以膝关节柔韧度及弹性度为主的训练。通过膝盖的上下运动来达到蹲的训练,对此通过蹲的训练来加强腿部肌肉的爆发力和控制力,提高身体的协调性及跳跃的爆发力。与此同时,在现代舞把上控制训练中,多数动作需要手、肩、臂、胸、腰、腿共同配合,因此,我们需分别训练这些部位的动作。关于现代舞把上训练,通常借助栏杆辅助腿部及身体的胸、腰以及胯表现力部进行控制训练。基于把上控制训练能够加强身体肌肉强度,提高身体稳定性,从而使表演者的身体上升到另一个层次。对此,把上控制训练能够强化身体的,使得表演者能够更为精准的塑造形象。

3. 提升身体协调性

地面综合训练是基于身体关节训练的基础上所开展的一系列训练。地面综合训练通常表现为跳跃组合、协调训练、斜线组合及地面滚地组合等,通过此一系列组合来提升身体质感,提升训练者的肢体张力。在训练的过程中,舞者身体的呼吸与肢体的相互配合来进行全方面的训练,进行跳跃组合时的一松一紧,松弛有度,结合身体呼吸使得训练者在空中更为紧致,跳跃的爆发力更为强劲。与此同时,在滚地组合中,肢体与地面的近距离接触,有助于提高训练者对各个方位的感知,在训练的过程中,结合呼吸使身体更放松,且更清晰的感知身体在空间中运动,在贴合地面的同时感受身体的动势。

四、现代舞基础训练与身体表现力的内在联系

现代舞基础训练不仅是技术层面的身体锻炼,更是一种身体表现力的系统塑造过程。它通过科学、系统的训练方法,将舞者的身体从机械执行动作的工具,转化为具有情感表达能力的艺术载体。本节将从训练理念、方法实施与表现力提升三个层面,深入探讨现代舞基础训练与身体表现力之间的内在联系。

1. 训练理念与表现力的统一

现代舞自诞生起便倡导“身心合一”的训练理念。依莎多拉·邓肯主张舞蹈是“灵魂的自然流露”,反对芭蕾的僵化规范,追求回归人体的自然运动状态。这一理念在现代舞基础训练中深化为对动作内在动机与情感驱动的注重。例如在地面训练中,舞者通过呼吸引导与重心转移,体验身体与空间的对话,使动作自然承载情感张力。正如玛莎·格莱姆的

“收缩-释放”技术,既是身体技巧,更是情感宣泄的途径。舞者通过身体的紧张与松弛,直观表现内心冲突与和解,从而在完成技术动作的同时,赋予其生命质感,引发观众情感共鸣。

2.训练方法向表现力的转化

现代舞基础训练方法多样,涵盖关节灵活度、肌肉控制与身体协调性等方面,各项训练相互关联、层层递进,共同提升身体表现力。例如,“把上控制训练”通过蹲起、抬腿等动作,在增强腿部爆发力与稳定性的同时,引导舞者借助肌肉的细微控制传递情绪——缓慢有力的动作可表现坚定或挣扎,快速轻盈的跳跃则传达欢快或释放,实现从力量控制到情绪控制的转化。而“地面滚地组合”训练则在近距离接触地面的过程中,强化协调与空间感知,使滚动、跌倒、爬起等动作成为表达无助、坚韧与自由等原始情感的载体,使技术训练升华为情感表达的预演。

3.表现力的多维体现

通过现代舞基础训练,舞者的身体表现力得以在多维度的上展现:动作的质感与张力:训练使舞者能够根据不同作品的需要,调整动作的轻重、缓急、刚柔,从而表现出不同的情感基调。例如,在表现压抑情绪时,动作可能以沉重、缓慢为主;而在表现释放或喜悦时,动作则可能变得轻快、舒展。

情感的连贯性与层次感:现代舞强调动作与情感的自然流动。通过呼吸与动作的配合,舞者能够在表演中实现情感的连贯传递,避免情感表达的断裂与突兀。同时,训练也使舞者具备在单一作品中表现多重情感层次的能力,如从隐忍到爆发、从迷茫到觉醒的情感转折。

个性与共情的平衡:现代舞鼓励舞者发掘并表达个人的身体语言与情感体验,而非千篇一律的模仿。基础训练在提升技术的同时,也保护并激发了舞者的个性表达。而这种个性表达,又因其真实性与普遍性,能够引发观众的共情,实现艺术沟通的有效性。

结论:

现代舞基础训练通过关节训练、把上控制与地面练习,系统提升舞者的肢体灵活性、肌肉爆发力与身体协调性,为身体表现力奠定基础。该训练不仅强化技术能力,更促进身体与情感的融合,增强情绪表达、动作延伸与呼吸控制等艺术表现维度,推动舞蹈从外在技术向内在表达转变。现代舞基础训练对舞者艺术表现力的全面提升具有重要支持作用,在教学与舞台实践中意义深远。

参考文献:

- 【1】吴云.浅谈呼吸在舞蹈训练中的作用[J].艺术大观,2023,(06):13-15
- 【2】欧阳菲菲.试论呼吸在舞蹈表演中的运用[J].艺术大观,2022,(33):11.
- 【3】郝一丹.气息在舞蹈表演中的重要意义、运用误区及解决办法[J].戏剧之家,2022,(20):23-24.
- 【4】张璐.舞蹈表演中情感的表达与气息的运用[J].艺术品鉴,2022,(05):24-26.
- 【5】蔡启航.“气息”在舞蹈中的科学运用研究[J].艺术品鉴,2020,(26):116.
- 【6】崔歌.舞蹈表演中气息的运用及情感表达[J].艺术家,2020,(07):3-4.
- 【7】朱莹.浅析舞蹈呼吸的重要性[J].戏剧之家,2020,(16):79-81+85.
- 【8】王甜羽.浅析舞蹈表演中气息的使用[J].明日风尚,2020,(04):12-14.
- 【9】沈莞欣.气息在现代舞中的重要性及运用[J].艺术品鉴,2020,(02):56.
- 【10】姜铁红.论舞蹈表演中情感与气息的控制[J].北京舞蹈学院学报,2019,(06):44-45.
- 【11】由曦.浅谈舞蹈表演中气息的运用[J].大众文艺,2019,(17):18-19.

乔治·尼尔森设计中的功能性与情感性的统一

陈休含

(广州美术学院 工业设计学院, 广东广州 523121)

摘要: 乔治·尼尔森 (George Nelson, 1907-1986) 作为一位横跨多个设计领域的杰出人物, 他的作品不仅满足了用户的实际需求, 还融入了人性化的情感元素, 为现代设计注入了新的活力。本文通过对椰子椅、糖果挂钟和平台长椅等经典作品的分析, 探讨了其

在设计中实现功能性与情感性统一的方法。揭示了尼尔森如何在设计中兼顾实用性和美观性, 实现功能与情感的完美融合。

乔治·尼尔森的设计理念这一理念对现代设计产生了深远影响, 为后来的设计师提供了宝贵的经验和借鉴。在未来的设计中, 功能性与情感性的平衡将继续得到重视和发展, 以创造出更加智能化、个性化、贴近使用者情感需求的产品。

关键词: 乔治·尼尔森; 功能性; 情感性; 现代设计

引言:

在现代设计领域, 乔治·尼尔森 (George Nelson, 1907-1986) 是一位不可多得的杰出人物。他不仅横跨建筑设计、家具设计、产品设计和平面设计等现代设计的多方领域, 而且在设计理论和实践中都独树一帜。尼尔森的设计常常体现出“有机”的自由形态, 反对现代主义早期刻板、冰冷的几何形式。同时, 他在色彩的运用上强调生活的情趣, 采用强烈的色彩对比, 使作品充满了生活的气息。

更重要的是, 尼尔森的设计在不仅具有强大的实用功能, 还在设计中融入了人性化的情感元素, 这种功能与情感的融合, 使得他的作品不仅满足了用户的实际需求, 还能够带给使用者心灵上的愉悦, 本文将探讨乔治·尼尔森如何在设计作品中融合功能性与情感性, 以及他的设计理念对当代设计的深远影响。本文通过理论分析与案例探讨尼尔森设计中功能性与情感性的结合, 以及对当代设计的深远影响。

一、乔治·尼尔森的设计之路与时代背景

1. 乔治·尼尔森生平及设计思想

乔治·尼尔森于 1907 年出生于美国康涅狄格州的哈特福德市。自幼对建筑抱有浓厚兴趣的他, 在 1924 年考入耶鲁大学学习建筑。本科时期的尼尔森就已经在建筑设计方面展现出独到的见解, 并陆续将作品和文章发表在著名的建筑类杂志上。1931 年, 尼尔森从耶鲁大学建筑系毕业, 并获得罗马奖学金, 于 1932-1934 年在罗马的美国学院学习。这段经历不仅丰富了他的建筑知识, 还让他有机会接触到欧洲的各种艺术风格 and 设计理念, 为他日后的设计生涯打下了坚实的基础。

在罗马学习期间, 尼尔森对现代主义设计产生了浓厚的兴趣。他认为, 设计应该以人为本, 注重用户的需求和绿色环保的理念。这种思想贯穿了他整个设计生涯, 成为他设计作品的核心价值观。

回到美国后, 尼尔森开始在设计领域大展拳脚。他先后任教于哥伦比亚大学和纽约帕森斯设计学校, 并在米勒公司担任设计部主任长达 20 年之久。在任职期间, 他不仅成功地聘请了许多一流的家具设计师加盟米勒公司, 如查尔

斯·伊姆斯等, 还发展出了自己的设计体系。尼尔森的设计事务所不仅设计家具, 还涉及灯具、钟表、塑料制品等工业产品的设计。他的作品以其简洁的造型和自由组合的构思对家具市场的设计走向产生了深远的影响。

尼尔森的设计思想强调功能性与情感性的统一。他认为, 设计首先应该满足用户的功能需求, 但仅仅满足功能需求是不够的, 设计还应该能够触动人心, 引发人们的情感共鸣。因此, 他在设计过程中总是力求在功能性和情感性之间找到完美的平衡点。

2. 设计领域的背景与发展

20 世纪中叶是工业设计的黄金时期, 技术的进步和人们对现代化生活方式的追求为设计带来了新的发展方向。这一时期的设计师们不仅注重功能的实现, 还开始关注设计与用户的情感连接, 创造出具有温度的产品。

(1) 二战后美国现代主义设计的发展

20 世纪是设计领域发生深刻变革的时期。随着第二次工业革命的深入发展, 科学技术和生产能力得到了极大的提升, 人们的生活方式和审美观念也发生了巨大的变化。这时, 欧洲的各种设计风格和艺术流派漂洋过海来到美国, 为美国的设计领域带来了新的灵感和动力。

在 20 世纪 20-30 年代, 法国的装饰艺术运动在美国得到了广泛的发展。这种以富丽、夸张为特色的摩登艺术风格体现了工业时代新生事物对大众生活的影响。从汽车、飞机等工业产品的造型曲线抽象出的流线型风格开始渗入到设计样式中, 并且规模化的生产和廉价材料的批量运用使得这些产品价格低廉, 很容易被消费者接受并广为流传。

第二次世界大战期间, 由于德国纳粹政府在欧洲的经济掠夺和打压民主思想, 导致了历史上一次大规模的跨国人才转移。许多颇有名气的欧洲设计师移民到了美国, 随之而来的是以功能主义为特点的现代主义设计潮流的兴起。这时的美国人已经有意识地对新材料进行研究, 并开发出许多新技术, 为美国的现代设计打下了物质基础和技术支撑。

二战后, 美国的设计翻开了崭新的篇章。设计师们将之前研发出的合金材料、塑料等与新的技术相结合, 立足中产

阶级市场,创造了许多以消费者为中心的设计作品。乔治·尼尔森就是这一时期孕育出来的美国现代主义设计大师代表之一。他的设计与同时期许多大师的设计一起定义了 20 世纪的现代主义流派。

(2) 新技术和新材料在设计中的应用及其影响

新技术和新材料在设计领域的应用,对设计方法和设计理念产生了深远影响。20 世纪四五十年代的科技革命带来了原子能、电子计算机等新型工业部门,极大推动了经济发展和设计变革,使得设计师能够更快速、更准确地表达自己的创意,同时也提高了设计的效率和质量,创造出更加丰富多样的设计作品。

新材料的应用也为设计带来了革命性的变化。新材料具有轻质、高强度、耐腐蚀、耐高温等优异性能,可以满足各种特殊需求。例如,碳纤维复合材料在航空航天、汽车等领域的应用,不仅减轻了产品的重量,还提高了产品的强度和

耐久性。新材料的出现,为设计师提供了更多的选择和可能性,推动了设计的创新和进步。

二、功能性与情感性在尼尔森作品中的融合

在现代设计史上,乔治·尼尔森无疑是一位极具影响力的设计师。他的作品不仅仅是对物品的简单设计,而是对生活方式的重新定义。尼尔森强调,设计师不仅要满足用户的功能需求,更需要关注用户的情感体验。通过对设计细节的打磨和情感要素的加入,尼尔森的作品往往能够在实用性和美观性之间找到平衡,赋予使用者愉悦的体验,并产生深刻的共鸣,这种情感和功能的统一正是他的作品魅力所在。

本章将通过对椰子椅、糖果挂钟和平台长椅的详细分析,探讨尼尔森如何在作品中实现这一融合。

1. 椰子椅 (Coconut Chair)

图 1 椰子椅 (Coconut Chair)

尼尔森设计中最具代表性的作品之一是“椰子椅”(图 1)。这款椅子以其独特的造型和精简的结构成为了 20 世纪 50 年代的一个经典设计,它不仅体现了现代主义设计的精髓,更将功能性与情感性完美地结合在一起。椰子椅的设计灵感来源于椰子壳的一部分,尼尔森将椰子分为八个部分,取其中之一作为椅子的外形。这款椅子不仅造型独特,而且舒适耐用,成为了当时市场上的热销产品。

从功能性角度来看,椰子椅的设计充分考虑了人体工学和舒适度。其独特的曲线造型和浅侧面设计,使得使用者能够以任何姿势就坐、移动,达到真正放松身体的目的。这种设计不仅满足了人们日常休息的需求,更在视觉上带来了一种轻松愉悦的感受。

而在情感性方面,椰子椅的设计让人联想到热带岛屿的悠闲氛围,仿佛能够闻到椰子的清香。这种情感上的联想,使得椰子椅不仅仅是一件家具,更是一种生活方式的象征。通过椰子椅,尼尔森成功地将自然元素与现代设计相结合,创造出了具有浓厚情感色彩的作品。

2. 糖果挂钟 (Ball Clock)

糖果挂钟(图 2)是乔治·尼尔森另一件极具特色的作

图 2 糖果挂钟 (Ball Clock)

品,它以独特的造型和色彩搭配,将功能性与情感性巧妙地融合在一起。糖果挂钟的设计灵感来源于孩子们喜爱的糖果,其圆润可爱的造型和鲜艳的色彩,让人一眼就能感受到它的趣味性。

在功能性方面,尼尔森分析了人们使用挂钟的习惯,并发现人们只是根据长短针的位置来辨别时间,并不需要数字的辅助,所以在尼尔森首批推出的 14 件钟表产品都有一个共通点:没有数字,识但它们的形状、颜色、材质各异,每一件挂钟又如此特别。

在情感性方面,糖果挂钟的设计让人联想到童年的快乐和纯真。这种情感上的共鸣,使得它不仅仅是一件计时工具,更是一种情感寄托。通过通过独特的造型和色彩搭配,糖果挂钟为居室增添了一抹亮色,使家具在视觉上更加引人注目。同时,他也注重色彩的和谐搭配,使家具在整体上呈现出一种温馨而富有情感的氛围,使挂钟成为了一件值得玩味的装饰品。

3. 平台长椅 (Platform Bench)

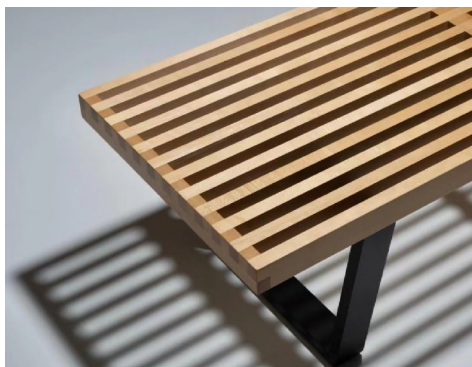

图 3、4 平台长椅 (Platform Bench)

平台长椅 (图 3、4) 是乔治·尼尔森在建筑设计理念指导下创作的一件经典家具作品。它以其简洁的线条和实用的功能, 成为了公共空间和家居环境中的常见元素。

从功能性角度来看, 平台长椅的设计充分考虑了人们日常休息和社交的需求。其开放直观的造型和多种长度的选择, 使得它既可以作为座椅使用, 也可以作为咖啡桌或橱柜底座等多种用途。这种设计不仅提高了空间利用率, 同时也更容易进行自由组合和搭配, 更在功能上满足了人们多样化的需求。

而在情感性方面, 平台长椅的设计简洁而不失优雅, 给人一种宁静舒适的感觉。其木质材料和手工组装工艺, 更是增添了一种质朴和亲切的情感色彩。

综上所述, 乔治·尼尔森的作品在功能性与情感性之间实现了完美的融合。无论是椰子椅、糖果挂钟还是平台长椅, 都以其独特的设计理念和精湛的工艺水平, 成为了现代设计史上的经典之作。这些作品不仅满足了人们日常生活的需求, 更在情感上给予了人们深刻的触动和共鸣。

三、乔治·尼尔森设计理念的传承与启示

1. 乔治·尼尔森设计对现代设计的影响

乔治·尼尔森作为一位卓越的设计大师, 其设计理念对现代设计产生了深远的影响。尼尔森不仅在家具设计领域取得了显著的成就, 还通过其设计事务所广泛涉足灯具、钟表、塑料制品等多个工业产品领域。他的设计风格和理念以其简洁的造型和自由组合的构思著称, 推动了现代设计运动的发展, 并对工业设计界产生了广泛的影响。

尼尔森的设计思想强调功能性与情感性的统一, 他认为设计应该满足使用者的实际需求, 同时追求视觉上的美感, 注重用户的需求和绿色环保的理念。他的作品以其独特的设计风格和理念激发了人们对设计的热情和创造力, 推动了设计领域的创新和进步。不仅满足了用户的功能需求, 还赋予了产品更多的情感色彩和趣味性。这种设计理念使得设计作品更加贴近人们的生活和情感需求, 提高了人们的生活品质和幸福感。

这种思想不仅在当时引领了设计领域的潮流和趋势, 而且在今天仍然具有重要的指导意义和启示作用, 并在新的设计语境下得到了进一步的发展。例如, 在家居设计中, 设计师们通过布局优化、空间规划和家具选择等方面来实现功能导向的设计, 同时注重色彩、材质、比例和形状等元素的运

用, 创造出令人愉悦的视觉效果。此外, 尼尔森对模数制储藏家具系列及模数制办公家具的研究也为现代设计提供了新的思路和方法。这些系统不仅提高了家具的实用性和灵活性, 还通过模块化的设计方式实现了资源的最大化利用, 符合现代设计对于可持续性的追求。

2. 当代设计中的功能性与情感性平衡

在当代设计中, 功能性与情感性的平衡成为了一个重要的议题。随着人们生活水平的提高和审美观念的转变, 人们越来越注重设计作品的功能性和情感性。设计师们不仅要满足使用者的实际需求, 还要注重设计作品与使用者之间的情感交流。这种平衡的实现需要设计师深入了解用户的使用习惯和行为, 同时注重设计元素对使用者情感的影响。所以, 为了实现功能性与情感性的平衡, 设计师们需要关注用户的需求和体验。他们需要深入了解用户的生活方式和审美观念, 从中提炼出设计作品的灵感和创意。同时, 他们还需要注重设计作品的细节和质感表现, 使产品在整体上呈现出一种精致而富有质感的氛围。

尼尔森的设计理念为当代设计提供了有益的启示。他强调设计应该以人为本, 注重人的生活细节和习惯。这种设计理念在当代设计中得到了广泛的体现。例如, 在智能家居设计中, 设计师们通过智能化的技术手段实现了对家居环境的精准控制, 可以通过色彩、材质和灯光等设计元素来营造不同的氛围和情感色彩; 同时, 也可以通过造型和线条等设计手法来赋予产品更多的情感色彩和趣味性, 创造出更加舒适、温馨的居住环境。

3. 未来设计趋势中的功能性与情感性

乔治·尼尔森的设计理念对现代设计产生了深远的影响, 并为当代设计和未来设计提供了有益的启示。在未来的设计中, 功能性与情感性的平衡将继续得到重视和发展, 以创造出更加智能化、个性化、贴近使用者情感需求的产品。

在未来设计趋势中, 功能性与情感性的平衡将继续得到重视和发展。随着科技的不断进步和人们生活方式的不断变化, 设计作品将更加注重实用性和情感性的结合。设计师们需要不断探索和创新设计理念和手法, 以满足用户不断变化的需求和期望。

在功能性方面, 未来设计将更加注重产品的实用性和灵活性。例如, 在智能家居设计中, 设计师们将更加注重产品的互联互通和智能化控制, 实现家居环境的智能化管理。同

时,模块化设计也将得到更广泛的应用,以提高产品的可定制性和可扩展性。

在情感性方面,未来设计将更加注重设计作品与使用者之间的情感交流。设计师们将通过更加细腻的设计元素和更加人性化的交互方式,创造出更加贴近使用者情感需求的产品,提高了产品的使用效率,还增强了使用者对产品的情感依赖和满足感。例如,在可穿戴设备设计中,设计师们将更加注重产品的舒适性和美观性,同时用抓住用户注意、诱发情绪反应等方式来提高执行特定行为的可能性,来进行产品与用户之间的情感互动和个性化定制。

结论:

乔治·尼尔森的设计理念和作品为现代设计提供了宝贵的启示和借鉴。在他的设计生涯中,功能性与情感性的统一是其核心理念,他通过深入研究和理解人类行为习惯与情感需求,将实用主义与人文关怀巧妙结合,创造出既实用又富含情感价值的设计作品。这一理念对现代设计产生了深远影响,推动了设计向更加人性化、功能化和美观化的方向发展。在未来设计中,功能性与情感性的融合将成为必然趋势,设计师们需要不断创新和进步,更加注重产品的实用性和情感价值,通过创新手法和技术手段实现二者的完美结合,并注重环保和资源的合理利用,推动设计向更加绿色、可持续发展的方向发展,以满足人们日益增长的需求和期望。

参考文献:

- 【1】张佳慧,吴卫.美国现代主义教父乔治·尼尔森作品风格探析[J].设计,2017,(13):39-41.
- 【2】韩丽蓉.美国设计师乔治·尼尔森作品探析[J].艺术品鉴,2016,(10):363.
- 【3】郑晓彤.乔治·尼尔森设计思想研究[D].山东工艺美术学院,2016.
- 【4】胡名芙.二战后美国家具设计艺术研究[E].湖南:湖南工业大学,2009.
- 【5】楚小庆.技术进步对艺术创作观念与审美价值取向的影响[J].艺术百家,2017(01).
- 【6】夏菲.在文化社会-20 世纪西方设计[D].武汉:武汉理工大学,2002.
- 【7】张伟.现代主义设计探源[D].石家庄:河北大学,2005.
- 【8】李砚祖.外国设计艺术经典论著选读.[M].北京:清华大学出版社,2006.
- 【9】胡名芙,胡新辰.现代家具设计的发展——以美国家具设计为例[J].文艺争鸣,2010,(22):150-152.
- 【10】彭亮.美国两大国际家具品牌诺尔公司和米勒公司(上)[J].品牌档案,2002(06):55-57.
- 【11】方海.20 世纪主流家具设计大师的设计思想及作品[J].风格与时代,2003(08):71-71.

高职社区艺术教育社会实践路径与社会价值研究

——基于公共艺术服务视角

林远平

(北海康养职业学院, 广西北海 536000)

摘要: 在公共艺术服务体系建设背景下, 高职社区艺术教育作为连接职业教育与社会需求的重要纽带, 其社会实践面临诸多现实挑战。本文聚焦公共艺术服务视角, 提出高职社区艺术教育社会实践的四大核心问题: 服务供给与社区需求错位、多方协同机制缺失、教育目标与社会服务脱节、评价反馈体系不完善, 并深入分析其制度、认知、实践层面的成因。通过构建需求对接、协同合作、资源转化、评价优化四大路径, 结合案例验证, 阐释该实践对公共艺术服务、社区发展、高职教育及个体成长的社会价值, 为相关实践提供理论与方法参考。

关键词: 高职社区艺术教育; 公共艺术服务; 社会实践路径; 社会价值

引言:

随着《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的深入实施, 公共艺术服务作为满足人民精神文化需求的核心载体, 其多元化供给模式成为推动文化强国建设的关键抓手。高职院校凭借艺术专业集群优势、实践教学特色, 本应成为社区艺术服务的重要供给主体。然而, 当前社区艺术教育呈现“双重失衡”的突出矛盾: 一方面, 居民对个性化艺术服务需求激增, 儿童需艺术启蒙、老年人盼非遗传承、中青年求数字艺术技能的分层需求日益明确; 另一方面, 公共艺术服务存在专业师资短缺、内容同质化、覆盖范围有限等结构性问题。探索高职社区艺术教育的有效路径, 既是响应国家公共艺术服务均等化、高品质发展的现实需求, 也是高职院校深化产教融合、彰显社会价值的必然选择, 具有重要的理论与实践意义。

一、公共艺术服务视角下高职社区艺术教育的实践困境

1. 服务供给与社区需求错位

高职社区艺术教育的服务内容与形式未能匹配社区居民的差异化需求。内容上, 多以通用绘画、音乐等标准化课程为主, 忽视儿童艺术启蒙、老年人非遗体验、中青年数字艺术创作等细分需求。例如, 多数高职开展的社区艺术课程都是基础的绘画技巧传授, 而社区里的儿童更需要通过游戏化方式进行艺术启蒙, 老年人则希望能学习剪纸、陶艺等传统非遗技艺, 中青年对短视频剪辑、直播带货中的艺术设计等数字艺术内容需求强烈。形式上, 侧重短期讲座、展览等单向输出, 缺乏社区艺术工坊、公共空间改造等常态化、互动式服务。这种“供给导向”而非“需求导向”的模式, 导致服务利用率低、居民参与度不足, 难以满足公共艺术服务的普惠性要求。

2. 多方协同机制缺失

政府、高职、社区、社会组织在高职社区艺术教育中的

协同合作存在明显短板。主体权责划分模糊, 政府部门在政策引导与资源调配中角色重叠, 比如文化部门和教育部门都对社区艺术教育有指导权, 却缺乏统一的协调机制; 高职院校与社区居委会在需求对接、活动组织中职责不清, 常常出现活动场地安排冲突、居民通知不到位等情况; 社会组织参与渠道不畅, 许多致力于社区文化建设的社会组织想参与却找不到合适的切入点, 形成“多头管理”与“无人负责”并存的局面。同时, 校社合作多为临时项目制, 缺乏长期合作协议、资源共享平台及政策保障, 导致实践难以持续, 无法形成稳定的公共艺术服务供给链条。

3. 高职教育目标与社会服务脱节

高职院校艺术教育的人才培养目标与社区艺术服务需求存在割裂。一方面, 课程体系侧重专业技能训练, 未将社区服务纳入实践教学模块, 学生参与社区活动多为自愿行为, 缺乏学分认定等激励机制, 师生参与动力不足。学生的实践课程更多是在学校实训室完成, 与社区的实际需求脱节。另一方面, 高职的专业师资、实训场地、艺术设备等资源未有效转化为社区服务能力, 部分先进的艺术实训设备在课余时间闲置, 而社区开展艺术活动时却面临设备短缺的问题, 部分资源闲置与社区服务资源短缺形成鲜明对比, 未能实现“教学-服务”协同增效。

4. 评价与反馈体系不够完善

当前缺乏针对高职社区艺术教育的系统性评价机制。评价主体单一, 多由高职院校自行评估, 忽视社区居民、政府部门等利益相关方的反馈, 评估结果往往偏向于对学校教学任务完成情况的肯定, 而忽略了服务的实际效果。评价指标模糊, 侧重活动场次、参与人数等量化数据, 缺乏对服务质量、长期影响的衡量。评价结果未形成闭环, 无法根据反馈优化服务内容与形式, 导致实践陷入“重复低效”的困境, 难以适应公共艺术服务的动态优化需求。比如, 某项社区绘画课程因内容陈旧导致居民参与度下降, 却因缺乏有效的反

馈机制而未能及时调整。

二、高职社区艺术教育实践困境的成因分析

1.服务供给与需求错位的成因：需求调研机制缺位与课程适配性不足

服务供给与需求错位的核心原因在于需求识别与课程设计的脱节。一方面，高职院校缺乏系统的社区艺术需求调研机制，多依赖经验判断或行政指令确定服务内容，未建立动态更新的需求数据库，导致对儿童、老年、中青年等群体的差异化需求把握不足。很多高职开展社区艺术教育前，只是简单地与社区居委会沟通一下，没有深入居民当中了解真实需求。另一方面，课程设计未兼顾社区教育的普惠性与高职艺术教育的专业性，教师缺乏社区教育经验，课程难度、形式未考虑居民文化层次差异。如对老年人开设复杂的数字艺术课程，老年人因对电子设备操作不熟练而难以参与；对儿童采用专业化技能训练模式，枯燥的训练让儿童失去了学习兴趣，导致服务“水土不服”。此外，课程更新不及时，难以跟上社区居民需求的变化，进一步加剧了供需错位的问题。

2.协同机制缺失的成因：制度保障不足与主体认知偏差
多方协同机制难以建立的根源在于制度缺位与认知差异。制度层面，缺乏国家及地方层面针对高职参与公共艺术服务的专项政策，校社合作的经费补贴、税收优惠、学分认定等激励措施不明确，政府部门未搭建有效的协同平台。高职院校参与社区艺术教育的经费主要靠学校自筹，缺乏稳定的资金来源，影响了活动的持续性。认知层面，高职院校将社区服务视为“额外负担”，重教学科研轻社会服务，认为参与社区艺术教育会影响学校的教学秩序和科研进度；社区对高职艺术资源的专业性存疑，更依赖政府主导的传统服务，觉得高职院校的师生缺乏实际工作经验；社会组织因缺乏资金支持与参与渠道，难以发挥桥梁作用，导致各方难以形成合力，严重制约了高职社区艺术教育的开展。

3.教育目标与社会服务脱节的成因：教学体系封闭与资源转化意识薄弱

教育目标与社会服务脱节源于高职教学体系的封闭性与资源转化动力不足。教学层面，艺术专业人才培养方案未将社区服务纳入实践学分体系，课程设置与社会需求脱节，教师考核侧重科研成果，参与社区服务缺乏激励。教师的绩效考核主要看科研论文发表数量、教学课时等，参与社区艺术教育的工作未被纳入考核体系，导致教师参与积极性不高。资源层面，高职对艺术资源的“教育属性”认知强于“社会服务属性”，未建立资源共享机制，如实训场地仅用于校内教学，未向社区开放。同时，缺乏将学生毕业设计、教师科研项目转化为社区服务项目的机制，学生的优秀毕业设计作品只能在校内展览，不能为社区艺术建设所用，教师的科研项目也难以在社区落地实践，导致资源闲置与服务短缺并存。

4.评价体系不完善的成因：评价标准模糊与反馈渠道不畅

评价与反馈体系不完善的关键在于标准缺失与渠道梗

阻。评价标准上，公共艺术服务领域尚未形成针对高职社区艺术教育的量化指标，如居民满意度权重、社区文化影响评估维度等不明确，导致评价缺乏科学性。在评估时，往往只能凭主观感受来判断服务效果，没有具体的数据支撑。反馈渠道上，社区居民的意见多通过非正式方式表达，缺乏线上线下相结合的常态化反馈平台，居民有意见不知道向谁反映，反映后也得不到及时回应。政府与高职对服务效果的评估多依赖内部数据，未纳入第三方评价机构，导致评价结果片面，无法为实践优化提供有效依据。第三方机构具有专业性和客观性，但其参与度低使得评价结果难以全面反映服务的实际情况，阻碍了高职社区艺术教育的改进与发展。

三、高职社区艺术教育社会实践路径的构建

1.需求对接路径：建立动态化需求识别与课程适配机制
针对服务供给与需求错位问题，构建“调研-匹配-调整”的闭环路径。通过社区网格员入户调研、线上问卷平台、居民议事会等渠道，建立涵盖年龄、职业、艺术偏好的“社区需求数据库”，配套数据更新系统，网格员每半月同步走访信息，问卷平台设置月度需求更新入口。社区网格员可结合节日走访开展需求普查，针对留守儿童、空巢老人等特殊群体设计专项调研提纲；线上问卷嵌入课程意向勾选、时间偏好填写等模块，提高数据精准度；居民议事会提前发布议题，邀请各年龄段代表参与。根据需求差异设计分层课程，如为儿童开设绘本绘画工坊，搭配亲子互动环节；为老年人开展非遗剪纸体验，提供放大镜、防滑坐垫等适配工具；为中青年提供短视频美学培训，增设账号运营实操课。每季度组建由居民代表、教师、社区工作者组成的评估小组，结合签到数据、线上评分、座谈意见调整课程，确保服务精准对接需求，提升参与度。

2.协同合作路径：构建“四方联动”长效合作体系

针对多方协同机制缺失问题，建立政府、高职、社区、社会组织协同机制。政府出台专项政策，明确各方权责：设立年度社区艺术教育专项资金，按服务人数、课程质量分级补贴，建立“政策解读-申报审核-资金拨付-效果抽查”全流程监管；高职成立社区服务工作组，选拔具备教学资质与实践经验的教师，联合行业专家共同设计课程大纲；社区依托居民微信群、公告栏搭建报名通道，安排专人负责场地安全检查与设备调试；社会组织组建专业执行团队，制定活动流程手册与应急方案，开展满意度测评。搭建“校社合作数字化平台”，整合课程资源库、场地预约系统、人员调度模块，实现政策动态、课程安排、参与数据实时共享。签订三年期框架合作协议，细化各方权利义务与违约责任，设立专项基金吸纳企业捐赠，用于师资培训、设备更新等长期项目。每半年召开四方协调会，解决合作中的场地冲突、师资调配等问题，确保公共艺术服务供给稳定持续。

3.资源转化路径：推动“教学-科研-服务”一体化融合

针对教育目标与社会服务脱节问题，打通资源转化通道。将社区艺术服务纳入高职艺术专业实践学分体系，明确本科需完成60学时服务、专科40学时，实践报告需包含服务日志、居民评价、成果展示，由院系与社区联合评分。推

动学生毕业设计在社区公共艺术项目结合,建立“项目申报-方案评审-落地实施-验收评优”机制,如社区壁画创作需先公示设计稿征集居民意见,景观设计需符合社区无障碍标准,优秀作品纳入学校实践成果展。鼓励教师将科研课题转化为服务项目,设立专项课题补贴,非遗保护类课题可联合社区建设传承基地,社区文化研究类课题可形成文化白皮书指导服务开展。建立资源共享清单,高职实训场地实行“预约-登记-交接”制度,课余向社区开放画室、琴房等,艺术设备如摄影器材、音响设备需配备使用说明与保管人员。每学期开展资源利用评估,统计场地使用频次、设备借用率,优化共享方案,同时社区为高职提供实践基地与调研样本,实现教学、科研与服务协同增效,缓解社区资源短缺问题。

4. 评价优化路径:建立多元主体参与的三维评价体系

针对评价反馈体系不完善问题,构建“居民-社区-高职”三维评价机制。居民层面,线上问卷设置课程内容、教学态度、组织服务等 10 项李克特量表题与开放评论区,现场访谈选取不同年龄段、参与频次的居民形成 10-15 人样本组,采用半结构化提纲深入了解需求;社区层面,建立文化活力指标库,量化活动参与率(参与人数/社区常住人口)、邻里互动频率(活动中交流人次/参与总人次)、二次参与率等,每月更新数据台账;高职层面,通过技能考核、实践报告评审、教师互评跟踪学生技能提升,结合课程调整前后的参与数据评估改革成效。引入具备资质的第三方机构,制定统一评价标准,对三维数据进行交叉验证,剔除无效样本,形成包含现状分析、问题清单、改进建议的季度评价报告。建立“评价-整改-复核”闭环,社区与高职根据报告制定整改方案,第三方机构在下一季度进行复核,实现“需求-实践-评价-迭代”良性循环,持续提升服务质量。

四、结论与展望

本文聚焦公共艺术服务视角下高职社区艺术教育的实践困境,构建的需求对接、协同合作、资源转化、评价优化四大路径,形成了“需求识别-多方联动-资源转化-迭代优化”的完整实践体系。

未来高职社区艺术教育实践可从三方面深化推进。在政策保障上,需推动地方政府出台专项实施细则,明确学分认定标准、经费补贴比例及第三方评价资质要求,将高职社区服务纳入教育督导与公共文化服务考核体系,强化制度支撑。在实践创新上,可探索“数字艺术+社区服务”新模式,依托元宇宙技术开发虚拟艺术工坊、线上非遗体验课程,打破时空限制;建立跨区域校社合作联盟,整合优质师资与课程资源,实现服务规模化与特色化发展。在研究深化上,需扩大样本范围开展追踪研究,重点分析不同类型社区的服务适配性差异;结合人工智能技术优化需求预测与评价模型,提升实践决策的科学性,推动高职社区艺术教育在公共艺术服务体系中发挥更深远的作用。

参考文献:

- 【1】刘凤,王澍.面向国家认同的审美教育[J].国家教育行政学院学报,2024(10):74-83.
- 【2】李玉萍,孙增帅.新时代高校弘扬中华美育精神的内容与策略[J].云梦学刊,2024,45(6):66-72.
- 【3】冯朵.高职艺术教育介入社区教育的路径探析[J].学园,2021,14(01):70-72.
- 【4】张昱,唐智彬.职业教育与乡村非遗产业共生共荣的理论分析与行动路径[J].教育与职业,2024(18):21-27.

“四新”与新文科协同下的数字艺术人才培养实践研究

——以动画专业建设与影视编辑课程改革为例

柳金辉

(安徽工程大学, 安徽芜湖 241000)

摘要:“四新”建设是高校未来改革的方向,“新文科”建设是人文学科与现代科技结合的趋势。本文以动画学科建设和《影视编辑与后期合成》课程教学内容为对象,分析学科交叉育人这一可持续的教学发展机制。研究表明,通过新课程思政教学环境重构、新技术应用、产学研一体化推动等方式可以有效提升学生的适应能力和创新能力,为数字创意产业培养核心人才。

关键词:四新建设;新文科;数字艺术;影视编辑与后期合成;节点式合成

虚拟现实和人工智能的发展为艺术创作带来新的机遇,同时也引发人们对传统教育体制的反思,传统教育模式已难以顺应时代发展和产业变革需求。实施“四新”建设,强调的是跨专业教育;而新文科特别强调技术驱动与创意思维的培养,正是以“动画”及“《影视编辑与后期合成》课程”为主体内容的数字艺术教育的契机。

一、“四新”与新文科协同的理论框架及数字艺术人才培养逻辑

1. “四新”(新工科、新医科、新农科、新文科)的内涵与交叉融合趋势

“四新”建设体现了高等教育改革的新理念,各学科在保持特色的基础上呈现深度交叉态势。新工科强调创新性和前瞻性,新医科推动医学与人工智能结合,新农科致力于现代农业科技创新,新文科突破传统学科壁垒。这种融合在数字艺术领域尤为明显,动画创作需要艺术与计算机图形学结合,影视后期制作离不开 Adobe Premiere、Fusion、After Effects 等专业软件支撑,节点式合成、三维跟踪、粒子特效等技术成为核心技能,学科边界模糊化促使教育者重新思考人才培养路径。

2. 新文科建设对数字艺术教育的创新要求

新文科要求数字艺术教育发生转向,即从以单一技能为导向转向综合性素养培养,从接受式学习向启发式、开放式学习转变,从独立创作向协作创作转变;以技术同步为显著特征,需要深度运用主流行业软件如 Fusion 节点式合成、Premiere 非线性剪辑、Audition 音频处理等技术革新教学方式;价值导向要体现作品的文化意蕴和社会担当,同时强化实践环节,通过校企合作承接真实项目,构建“教学-实践-就业”闭环,树立学生的文化自觉,使学生的创作能够紧扣时代脉搏。

3. 数字艺术人才培养的跨学科协同机制

跨学科协同需要在课程组织、学科体系、教学方法等方面进行协同设计。通过跨院系组建团队,跨学科整合课程资

源,跨专业实施项目驱动,建立量化评价体系,引入企业设计规范,制定镜头节奏、视觉表现力等 10 分制评分标准,并纳入职业规范考核,协同的核心在于将知识和方法有机结合,将影视后期制作融入美术、计算机科学、传播学等专业的方法手段,培养学生运用 Color Curves 节点实现色彩校正、通过 Tracker 跟踪节点完成动态匹配等解决复杂专业问题的能力。

二、“四新”与新文科协同下动画专业建设的创新路径与实践探索

1. 基于“四新”理念的动画专业课程体系重构

基于“融通”“创新”“实践”的要求对课程体系进行重构。本校将“动画造型基础”课程改革为“数字造型与创意表现”,既传授传统造型设计原理,也涵盖三维造型技术、参数化建模技术等前沿内容。让学生先手绘设计角色造型,再使用数字雕刻软件转化为三维模型,使学生既学习了造型设计规律,又掌握了数字化表现方式,通过参数化技术快速生成变体,提高创作效率。

2. 跨学科师资团队建设与校企协同育人模式

构建“3+2+1”跨学科教学团队,即 3 名艺术专业教师,2 名技术专业教师,以及 1 名行业导师。以《角色动作与表演》为例,艺术专业教师讲授相关的动画规律,技术专业教师演示动作捕捉技术,行业导师介绍相关的业务案例,学生能够获取全方位的知识与技能。通过校企合作,学校与动画企业共建实验室,实现校企共管、校企共建的合作模式,学生直接参与真实的商业项目,在客户交流、按照行业标准进行工作流程管理、运用商业策略开展项目合作等方面获得了丰富的学习体验。

3. 虚拟现实(VR)、人工智能(AI)等新技术在动画教学中的应用

人工智能和虚拟现实应用突破了动画教学的传统模式。《动画场景设计》课程利用虚拟现实技术,使学生可以进入设计作品,以不同的视角观察设计作品的空间位置关系。人

人工智能技术在动画教学中得到广泛运用,《角色动作与表演》课程利用人工智能的动作制作工具帮助学生理解运动原理,《绘本创作》课程使用人工智能上色工具帮助学生提高绘画效率。

4. 动画专业实践教学与产业需求对接的典型案列

通过校企合作实践教学实现与产业的有效对接,培养应用型人才。本院参与公司开发历史题材动画短片项目,学生开展实地考察、查阅历史文献,用新颖的动画表现手法再现历史文化精髓。在自然风景动画制作过程中遇到技术难题,团队开发了特殊的渲染流程,既保留了写实艺术特性又体现出三维技术的优势。

三、“四新”与新文科协同下影视编辑课程改革的实践策略与成效分析

1. 新文科背景下影视编辑课程的数字化升级

《影视编辑与后期合成》课程面临技术滞后性、实践薄弱性、评价单一性三大挑战。课程内容与行业主流软件(如 Adobe Premiere、Fusion、After Effects)及技术(如节点式合成、三维跟踪、粒子特效)脱节;学生缺乏真实项目经验,难以适应企业“即插即用”的人才需求;传统结课作业评价标准抽象,难以量化学生职业能力。

数字化改革将“影视剪辑基础”课程升级为“数字影像编辑与创作”,课程内容从影视线性编辑拓展到数字多媒体编辑,从单媒体制作到多媒体融合。课程重点教授“数据可视化剪辑”技术,即将抽象数据转化为具象的影像叙事。改革目标聚焦于技术同步,全面覆盖 Fusion 节点式合成、Premiere 剪辑逻辑、Audition 音频处理;实践强化,通过校企合作承接真实项目,构建“教学-实践-就业”闭环;评价量化,引入企业设计规范,制定镜头节奏、视觉表现力等 10 分制评分标准。

2. 项目制教学与行业标准融入课程设计

项目制教学是课程改革的核心策略,通过真实项目让学生掌握专业技能和行业规范。课程体系按照“基础-核心-实战”三层递进模式重构。基础模块以 Premiere、Fusion 为核心,系统讲解剪辑时间线、节点式合成流程、关键帧动画等基础技能,融入色彩学、镜头语言、音频处理原理,通过“Color Curves 节点”实现色彩校正,通过“Tracker 跟踪节点”完成动态匹配。

核心模块涵盖遮罩技术、三维合成、抠像(如 Ultra Keyer 工具)、粒子特效(pEmitter 发射器)等,通过案例练习掌握“从素材到成品”的全流程;结合文字动画、转场特效(如 3D 运动类、溶解类),培养学生视觉表现力与节奏把控能力。实战模块与电视台、影视公司签订协议,引入真实栏目包装、广告片头制作项目,建立生产性实训基地,对外承接包装业务,学生参与从素材整理到成品输出的全流程,使用“Saver 节点”渲染输出多种格式文件。

3. 数字剪辑、动态图形与交互叙事技术的教学实践

数字影视剪辑是多种技术手段综合运用新兴技术领域,教学上需要综合运用各类技术手段来提升学生的新技术综合运用能力。“动效设计”模块教授学生如何将静态的平

面效果转换为动效,并且让学生关注动效与剪辑节奏的关联性。在教学中,学生为一首音乐制作 MV,首先分析音乐的节奏和情绪,然后设计与其相对应的动效图形。有学生在制作模仿电音风格的 MV 时,将音频波形可视化动画,并采用几何图形变换配合颜色变化的方式制作出富有音效动感的视觉效果。交互叙事技术在课程中也是重要内容,教授学生制作非线性的、有选择性的多种结局的影片。在“交互式纪录片”教学中,指导学生制作以校园生活为主题的交互纪录片,观众可以从不同人物视角来探索故事情节,在技术上需要使用交互软件,设计故事情节分岔结构,实现人物切换及画面内容的流畅衔接。

4. 学生作品产出与行业反馈的实证研究

学生作品质量和行业评价是衡量教学改革成效的重要标准。建立了学生作品数据库,详细记录学生“代表作品”“获奖情况”以及“企业评价”等信息。数据统计与分析主要包括作品技术水平发展情况、创意运用情况和行业评价情况。在行业评价方面,影视专业相关赛事获奖比例从改革前的 35% 上升到目前的 80%,同时每年都有多部学生优秀作品被专业平台购买。某知名剪辑师对学生剪辑作品提出专业评价,认为学生的实际技术水平能够达到影视行业初级岗位的要求,但在故事表现的情节发展和情感渲染方面还需要加强训练。针对这个问题,在修订后的课堂教学中重点增加了“剪辑心理学”教学环节,让学生更加全面深入地掌握叙事的节奏把握技巧以及情感表达的方法运用。

结语:

数字时代“四新”建设及新文科的交叉融合为数字艺术教育提供了创新发展路径。以《影视编辑与后期合成》课程改革为核心,本研究探索形成了综合交叉、科技赋能、产教融合的人才培养模式,通过“技术同步+实战沉浸+评价量化”构建职业能力成长体系,实践证明该培养模式能够有效增强学生的专业素养、提升学生创新能力,改革成效显著:学生作品企业采纳率提升 40%,毕业生入职影视公司平均薪资增长 25%,课程获省级教学成果一等奖,为数字创意产业培养了高素质的“即战力”人才。

参考文献:

- [1] 徐梦婕. 数字时代新文科背景下的美育: 内涵、挑战及路径建设[J]. 高教探索, 2023(04): 114-121.
- [2] 刘童. 新文科视域下数字出版专业建设研究[D]. 广西师范大学, 2022.
- [3] 庞琳, 王涵, 高洋. 新文科背景下高校艺术设计专业课程改革研究[J]. 教育教学论坛, 2024(42): 71-74.
- [4] 李柏康, 王成宇. 新文科背景下数字媒体艺术专业的内涵建设研究[J]. 炫动漫, 2024(18): 0295-0298.

本文系安徽省 2024 年度高等学校质量工程项目: “四新”背景下动画专业人才培养体系创新研究(编号: 2024SX081); 安徽工程大学 2022 年校级本科教学质量提升计划项目: 新文科背景下《影视编辑与后期合成》课程建设改革探索研究(编号: 2022JYXM97)。

高校美术专业学生融入社区美育实践探索

杨春艳 唐心悦

(嘉应学院 林风眠美术学院, 广东广州 514011)

摘要:在当今社会,美育对于提升全民素质、促进社会文化繁荣具有重要意义。社区作为社会的基本单元,是开展美育工作的重要阵地。高校美术专业学生具备丰富的专业知识和创新能力,将他们融入社区美育实践,不仅能为社区居民带来优质的美育资源,丰富社区文化生活,还能让学生在实践中积累经验,提升综合素质。然而,目前高校美术专业学生参与社区美育实践仍面临诸多挑战。因此,深入探索高校美术专业学生融入社区美育实践的有效途径具有重要的现实意义。

关键词:高校美术专业学生;社区美育;实践探索;融入策略

引言:

在社会文化多元化发展的当下,美育成为提升大众审美素养、促进社会和谐进步的重要力量。社区作为居民生活的基本场所,承载着丰富的文化内涵与生活气息,是开展美育工作的天然土壤。高校美术专业学生作为艺术领域的新生力量,拥有系统的专业知识与创新思维。将高校美术专业学生融入社区美育实践,既能为社区注入新鲜的艺术活力,又能使高校美术教育在实践中得以拓展与深化。探讨高校美术专业学生融入社区美育实践的路径与策略显得尤为重要。

一、高校美术专业学生融入社区美育实践的价值体现

1.对社区文化建设的推动

高校美术专业学生融入社区美育实践,能够提升社区文化氛围,丰富居民精神文化生活。学生可以通过举办艺术展览、开展绘画工作坊等活动,为社区注入艺术元素,让居民接触到不同形式的艺术作品和创作方法。这些活动为居民提供了一个欣赏美、感受美的平台,使社区充满艺术气息,满足居民的精神文化需求。

此举促进社区文化传承与创新,挖掘本土文化特色。学生深入了解社区的历史文化和民俗风情,将这些元素融入到艺术创作和美育活动中。既能让传统文化得到传承和弘扬,又能通过创新的艺术表现形式赋予其新的活力。

2.对学生自身发展的促进

融入社区美育实践能提升学生的专业实践能力,使学生将理论知识应用于实际。在社区中,学生需要根据不同的受众和需求进行艺术创作和教学,这要求他们灵活运用所学的美术知识和技能。通过实际操作,学生能够更好地理解和掌握专业知识,提高自己的创作水平和教学能力。

能培养学生的社会责任感和服务意识。参与社区美育活动让学生关注社区居民的文化需求,为社区的发展贡献自己的力量。在这个过程中,学生逐渐认识到自己作为社会一员的责任和义务,增强服务社会的意识。拓展了学生的人际交往能力和团队协作能力。在与社区居民和其他参与者的交流合作中,学生学会沟通、协调和分享,提高自己的社交能力和团队协作能力。

3.对美育事业发展的意义

高校美术专业学生融入社区美育实践扩大了美育覆盖面,让更多人受益于美育。社区是社会的基本单元,将美育延伸到社区,可以使不同年龄段、不同阶层的居民都有机会接受艺术教育。打破了美育在地域和人群上的限制,让更多人能够感受到艺术的魅力。

探索多元化的美育实施模式,丰富了美育内涵。在社区环境中,学生可以采用多种教学方法和活动形式,如户外写生、手工制作等,使美育更加生动有趣。促进了高校与社区的合作交流,形成良好的美育生态。高校为社区提供专业的艺术资源和人才支持,社区为高校提供实践平台和反馈意见,双方相互促进、共同发展。

二、高校美术专业学生融入社区美育实践的现状分析

1.取得的成果

高校美术专业学生开展了多种形式的社区美育活动,像绘画展览、手工制作等。绘画展览中,学生将自己的作品展示给社区居民,让居民近距离欣赏艺术之美;手工制作活动则鼓励居民亲自动手,体验创作乐趣。这些活动丰富了社区居民的文化生活,为社区增添了艺术氛围。

活动提高了社区居民对美育的认知和参与度。以往居民可能对美育了解较少,通过参与这些活动,居民逐渐认识到美育对个人素养提升和社区文化建设的重要性。部分学生在实践中获得了锻炼和成长,取得了一定的成绩。

2.存在的问题

实践活动缺乏系统性和持续性,难以形成长效机制。目前的社区美育活动多为短期、零散的项目,缺乏整体规划和长期安排。活动结束后,没有后续的跟进和巩固,难以让居民持续受益。学生与社区之间的沟通协调不够顺畅,需求对接存在偏差。

资源整合不足,未能充分发挥高校和社区的优势。高校拥有丰富的艺术资源和专业人才,但在与社区合作时,没有将这些资源有效利用起来。社区虽然有场地和居民基础,但缺乏专业的指导和组织能力。双方没有形成优势互补的合作模式,造成了资源的浪费。

3.面临的挑战

社会对高校美术专业学生参与社区美育实践的认可度

有待提高。很多人认为学生的实践活动只是一种形式,对其实际效果和价值存在怀疑。这种观念导致社会各界对该实践活动的支持力度不够,限制了活动的发展。

资金和场地等资源相对匮乏,限制了活动的开展规模和质量。开展社区美育活动需要一定的资金用于购买材料、租赁场地等,但目前相关资金来源有限。合适的场地也比较难找,很多活动只能在有限的空间内进行,影响了活动的效果。学生的时间和精力有限,难以全身心投入到社区美育实践中。

三、高校美术专业学生融入社区美育实践的影响因素

1. 高校方面

高校课程设置与社区美育实践需求脱节,缺乏相关的实践课程和指导。现有的美术专业课程大多侧重于理论知识传授和传统技能训练,很少涉及社区美育实践的内容。学生缺少在社区环境中开展美育活动的方法和技巧的学习,难以将所学知识应用到实际中。

对学生参与社区美育实践的激励机制不完善,导致学生积极性不高。高校在评价学生时,主要以学业成绩和专业作品为依据,参与社区美育实践对学生的学业和未来发展影响较小。这使得学生认为参与此类实践活动是额外负担,缺乏参与的动力。

2. 社区方面

社区对美育的重视程度不够,缺乏相关的规划和组织。一些社区更关注经济发展和基础设施建设,忽视了文化和美育方面的需求。没有制定专门的社区美育发展规划,也缺乏组织和开展相关活动的的能力。

社区居民对高校美术专业学生的信任度不足,参与积极性不高。部分居民认为学生缺乏实践经验,担心活动质量不高。而且社区居民生活节奏快,对参与美育活动的意愿不强。社区的基础设施和资源条件有限,难以满足美育实践的需求。社区可能缺乏合适的活动场地、教学设备和材料等,限制了高校美术专业学生开展多样化的美育实践活动。

3. 学生自身方面

部分学生对社区美育实践的认识不足,缺乏主动参与的意识。一些学生认为社区美育实践与自己的专业发展关系不大,没有认识到其对个人综合素质提升的重要性。只注重专业技能的学习,忽视了社会实践和社会责任感的培养。

学生的专业技能和综合素质有待提高,难以满足社区美育的多样化需求。社区居民的年龄、文化背景和艺术素养差异较大,需要学生具备多样化的教学方法和沟通技巧。但部分学生专业技能不够扎实,缺乏创新能力和解决实际问题的能力。

四、高校美术专业学生融入社区美育实践的策略建议

1. 高校层面的优化

高校调整课程设置,增加社区美育实践相关的课程和内容。在美术专业课程体系中,开设社区美术教育、社区艺术项目策划等课程,让学生系统学习在社区开展美育活动的方法和理论。安排实践教学环节,让学生有机会到社区进行实

地调研和实践操作,将理论知识与实际相结合。

建立健全激励机制,鼓励学生积极参与社区美育实践。设立专项奖学金、荣誉称号等,对在社区美育实践中表现优秀的学生进行表彰和奖励。将社区美育实践纳入学生的综合素质评价体系,使其成为学生评优、升学、就业的重要参考依据。加强与社区的合作,搭建更加完善的合作平台,实现资源共享。高校与社区共同建立社区美育实践基地,高校为社区提供专业的艺术人才和知识资源,社区为学生提供实践场所和实践对象。双方定期沟通交流,共同制定实践计划和活动方案。

2. 社区层面的改进

社区提高对美育的重视程度,制定社区美育发展规划。社区管理者要充分认识到美育对社区文化建设和居民素质提升的重要作用,将美育纳入社区发展的整体规划中。明确社区美育的目标、任务和实施步骤,有计划地开展各类美育活动。

加强与高校的沟通与合作,积极对接学生的实践需求。社区要主动与高校联系,了解学生的专业特长和实践意愿,根据社区居民的实际需求,为学生提供合适的实践项目和岗位。建立有效的沟通机制,及时解决合作过程中出现的问题。改善社区的基础设施和资源条件,为美育实践提供更好的支持。社区要加大对美育设施的投入,建设艺术工作室、展览厅等场所,为学生开展美育活动提供硬件保障。

3. 学生自身的提升

学生增强对社区美育实践的认识,树立正确的实践观念。要认识到社区美育实践不仅是一种社会实践活动,更是提升自身综合素质和社会责任感的重要途径。通过参与社区美育实践,为社区居民带来美的享受,促进社区文化的发展。

不断提升自身的专业技能和综合素质,提高服务社区的能力。学生要努力学习专业知识,提高绘画、设计等技能水平。同时,要注重培养自己的创新能力、组织能力和沟通能力,以更好地适应社区美育实践的需求。培养团队合作精神和沟通能力,更好地与社区居民和团队成员协作。

结束语:

高校美术专业学生融入社区美育实践,是社区文化繁荣与高校教育发展的双赢之举。这一融合为社区带来了专业的艺术资源,丰富了居民的精神文化生活,促进了社区文化的传承与创新。同时,也为高校美术专业学生提供了实践平台,提升了其专业技能与社会责任感。

参考文献:

- 【1】付明鑫.大众美育视域下川渝地区社区美术馆展览研究[D].重庆师范大学,2023.
- 【2】杨斌宇,高雅蓉.基于 OBE 理念的高校美术学专业学生文化 IP 设计能力培养研究[J].匠心,2024,(02):20-22.
- 【3】李向阳,吴慧平.从“美育”的语义困境到“社会美育”的知识建构[J].公共艺术,2024,(02):19-28.

斯坦尼斯拉夫斯基表演体系在当代小剧场话剧中的实践与改良研究

周子焱

(青岛工学院, 山东青岛 266000)

摘要: 本文以斯坦尼斯拉夫斯基表演体系(简称“斯氏体系”)在当代小剧场话剧中的应用为研究对象,通过分析斯氏体系的核心内涵与当代小剧场话剧的艺术特质,探究两者的适配性基础,并结合具体剧目案例,梳理斯氏体系在角色塑造、舞台调度中的实践现状,同时剖析其在应对小剧场话剧“碎片化叙事”“强观演互动”“快排期需求”时存在的局限。研究发现,斯氏体系的“体验式表演”“有机动作”等理论虽能满足小剧场话剧对表演真实性、细腻度的要求,但需通过构建“碎片化角色逻辑”适配叙事风格、融入“即时反馈式体验”强化观演互动、开发“轻量化训练模块”适配创作节奏等路径进行改良。本文旨在为当代小剧场话剧演员的表演实践提供理论参考,推动斯氏体系在新时代舞台语境下的创新发展。

关键词: 斯坦尼斯拉夫斯基表演体系; 当代小剧场话剧; 表演实践; 体系改良; 观演互动

一、斯坦尼斯拉夫斯基表演体系与当代小剧场话剧的核心关联

1. 斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的核心内涵

斯坦尼斯拉夫斯基表演体系(简称“斯氏体系”)以“体验派”为核心,强调演员通过深入挖掘角色内心世界,实现“从自我出发,达到角色”的表演状态。其核心内涵包括“规定情境”“潜台词”“内心独白”等关键概念,主张演员在表演过程中需调动自身情感记忆与生活体验,与角色形成情感共鸣,最终呈现出真实、自然的舞台形象。该体系注重表演的逻辑性与连贯性,要求演员在舞台上的每一个动作、每一句台词都需符合角色的性格逻辑与剧情发展脉络,反对形式化、表面化的“匠艺式”表演。

2. 当代小剧场话剧的艺术特质与表演需求

当代小剧场话剧以“小空间、近距离、强互动”为显著特征,相较于传统大剧场话剧,其舞台空间更为紧凑,演员与观众的物理距离大幅缩短,这使得观众能够更清晰地捕捉演员的微表情、肢体细节与情感变化,对表演的细腻度与真实感提出了更高要求。从艺术特质来看,当代小剧场话剧常聚焦于小众题材、个人情感与社会边缘话题,注重表达创作者的个性化思考,表演风格更趋向于多元化与实验性。在表演需求层面,小剧场话剧不仅要求演员具备扎实的角色塑造能力,还需具备与观众实时互动的应变能力,能够根据现场氛围调整表演节奏,打破“第四堵墙”,增强观众的代入感与参与感。

3. 斯氏体系与当代小剧场话剧的适配性基础

斯氏体系对“真实表演”的追求与当代小剧场话剧的艺术诉求高度契合。小剧场的近距离观演关系要求演员必须摒弃夸张、程式化的表演方式,而斯氏体系的“体验式”表演恰好能满足这一需求——演员通过深度体验角色情感,在紧凑的舞台空间中呈现出细腻、真实的表演状态,与观众形成

情感共鸣。此外,斯氏体系中“规定情境”的设定的理念,也为当代小剧场话剧的创作提供了支持:小剧场话剧常通过简化舞台布景来营造特定情境,演员需依据“规定情境”精准把握角色行为逻辑,这与斯氏体系的要求高度一致,为两者的结合奠定了基础。

二、斯坦尼斯拉夫斯基表演体系在当代小剧场话剧中的实践现状

1. 角色塑造中的实践:以“情感体验”为核心的应用

在当代小剧场话剧的角色塑造中,斯氏体系的“情感体验”理论得到广泛应用。许多演员以“情感记忆”为切入点,通过回忆自身相似生活经历,将个人情感转化为角色情感,实现角色的“真实化”呈现。例如,在小剧场话剧《恋爱的犀牛》中,演员通过对“爱情执着”这一情感的深度体验,将角色的偏执与真诚细腻地传递给观众,使角色形象极具感染力。同时,演员还依据斯氏体系“角色分析”的方法,从角色的性格、背景、目标等维度出发,构建完整的角色逻辑链条,确保角色行为的合理性与连贯性,避免角色塑造的碎片化,这在聚焦人物内心世界的小剧场话剧剧中尤为常见。

2. 舞台调度中的实践:“有机动作”与小空间的适配

斯氏体系中的“有机动作”理论在当代小剧场话剧的舞台调度中得到灵活运用。“有机动作”强调演员的动作需源于角色的内心需求,而非单纯的形式化展示,这与小剧场话剧“小空间、强聚焦”的舞台特点相适配。在小剧场有限的舞台空间内,演员通过“有机动作”传递角色情感与剧情信息,避免多余动作造成的舞台混乱。例如,在小剧场话剧《暗恋桃花源》(小剧场版)中,演员的每一个动作都紧密围绕角色的情感变化与剧情推进展开,如“江滨柳”的缓慢踱步、“云之凡”的轻柔手势,均源于角色的内心状态,既适应了小空间的舞台限制,又增强了表演的感染力,使观众能清晰捕捉到角色的情感波动。

3. 实践中的局限：斯氏体系与小剧场话剧特性的冲突

尽管斯氏体系在当代小剧场话剧中有诸多应用,但两者的特性差异也导致实践中存在一定局限。一方面,斯氏体系强调表演的“逻辑性”与“完整性”,而当代小剧场话剧常追求“碎片化”“实验性”的叙事风格,部分剧目通过跳跃式剧情、抽象化表达传递主题,此时斯氏体系的“角色逻辑链条”构建方法难以完全适配,易导致表演与剧目风格脱节。另一方面,斯氏体系对演员“情感体验”的深度要求,可能导致演员陷入“过度自我”的表演状态,忽视与观众的互动——小剧场话剧注重演员与观众的实时反馈,而演员若过度沉浸于个人情感体验,可能无法及时捕捉观众的反应并调整表演节奏,削弱观演互动效果。此外,斯氏体系的训练方法多基于传统大剧场话剧,对小剧场“即兴表演”“观众互动”等需求的针对性不足,也限制了其在小剧场话剧中的进一步应用。

三、斯坦尼斯拉夫斯基表演体系在当代小剧场话剧中的改良路径

1. 适配小剧场叙事风格：构建“碎片化角色逻辑”

针对斯氏体系与小剧场话剧“碎片化”叙事风格的冲突,需对“角色逻辑构建”方法进行改良,构建“碎片化角色逻辑”。演员在角色分析阶段,无需严格遵循“完整时间线”,而是从剧目的核心主题出发,提炼角色的关键情感节点与行为动机,将碎片化的剧情片段与角色的情感逻辑相连接。例如,在抽象化叙事的小剧场话剧中,演员可围绕“孤独”“焦虑”等核心情感,设计符合角色特质的标志性动作与台词,即使剧情跳跃,也能通过这些“情感符号”保持角色形象的连贯性。同时,结合小剧场话剧的“多线叙事”特点,演员可采用“角色视角切换”的方法,在不同叙事线中精准把握角色的情感差异,既保留斯氏体系“情感体验”的核心,又适配碎片化的叙事需求。

2. 强化观演互动：融入“即时反馈式体验”

为解决斯氏体系下演员“过度自我”与小剧场“观演互动”需求的矛盾,需在“情感体验”的基础上融入“即时反

馈式体验”。改良后的训练方法可增加“观众反应模拟”环节,让演员在排练中预设观众的不同反应(如笑声、沉默、掌声),并练习根据这些反应调整表演的节奏与强度——例如,当演员讲述幽默台词时,若预设观众会出现笑声,可适当放慢语速、增加停顿,避免笑声掩盖后续台词;若预设观众会沉默,可通过加强肢体动作传递情感,维持舞台张力。此外,在实际演出中,鼓励演员实时观察观众的表情与状态,将观众的反馈转化为角色情感的“补充刺激”,使表演既保留斯氏体系的“真实体验”,又具备小剧场话剧所需的“互动性”与“灵活性”。

3. 适配小剧场训练需求：开发“轻量化训练模块”

针对斯氏体系传统训练方法“重流程、耗时长”与小剧场话剧“低成本、快排期”的矛盾,需开发“轻量化训练模块”。传统斯氏体系训练常包含“元素训练”“动物模拟”“剧本片段排练”等复杂流程,而“轻量化模块”可提炼其中核心内容,形成针对性训练:例如,“情感快速唤醒模块”通过“五感刺激法”(如通过气味、声音唤起演员的特定情感记忆),帮助演员在短时间内进入角色情感状态;“小空间动作设计模块”聚焦“有限空间内的动作优化”,指导演员在 10-20 平方米的模拟小舞台上,设计符合角色需求且不浪费空间的“有机动作”;“即兴互动训练模块”则通过“观众台词回应”“突发情境应对”等练习,提升演员的即兴表演能力与观众互动能力。这些轻量化模块可根据小剧场话剧的排期需求灵活组合,在缩短训练时间的同时,确保演员掌握斯氏体系的核心能力,适配小剧场的创作节奏。

参考文献:

- 【1】陈旋,陈曦.舞蹈表演实践中斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的运用研究[J].戏剧之家,2023,(11):118-120.
- 【2】马治帆.斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的承接与延伸——乌塔·哈根训练法研究[J].内蒙古艺术(蒙古文、汉文),2024,(06):60-65.

视觉传达视角下物流包装的艺术化设计与品牌价值传递研究

嵇春龙

(青岛工学院, 山东青岛 266300)

摘要:在消费升级与品牌竞争加剧的背景下,物流包装已从单一保护功能向“品牌触点”转变。本文从视觉传达理论出发,结合符号学、色彩心理学等维度,分析物流包装艺术化设计的核心要素(图形符号、色彩系统、材质语言),并以天猫“快递盒艺术计划”、农夫山泉“季节限定包装”等案例为样本,探讨艺术化设计如何通过视觉感知强化品牌认知、提升用户体验,最终实现品牌价值传递的增值效应。研究表明,精准的视觉传达设计能使物流包装成为品牌文化的延伸载体,有效降低用户认知成本,增强品牌差异化竞争力。

关键词:视觉传达;物流包装;艺术化设计;品牌价值;用户体验

引言:

随着电商行业的爆发式增长,2023年中国快递业务量突破1200亿件,物流包装作为商品与用户接触的“最后一环”,其功能属性已无法满足品牌竞争需求。传统物流包装多以灰色纸箱、透明塑料袋为主,视觉识别度低,不仅浪费品牌传播机会,还易引发用户审美疲劳。而视觉传达作为“通过视觉符号传递信息的设计活动”,其核心在于利用图形、色彩、文字等元素构建高效的信息传递路径——将这一理论应用于物流包装设计,可使包装从“运输容器”转化为品牌与用户沟通的“视觉媒介”,这也是当前品牌从“产品竞争”转向“体验竞争”的重要突破口。

现有研究多聚焦于物流包装的环保性(如可降解材料)或功能性(如缓冲结构),对视觉传达与品牌价值的关联性探讨较少。本文通过梳理视觉传达在物流包装中的应用逻辑,结合实际案例分析设计策略,旨在为品牌通过物流包装提升价值传递效率提供理论参考与实践路径。

一、视觉传达视角下物流包装艺术化设计的核心要素

视觉传达的本质是“符号的编码与解码”,即设计师将品牌信息转化为视觉符号,用户通过视觉感知解读符号背后的品牌内涵。基于这一逻辑,物流包装的艺术化设计需围绕三大核心要素构建视觉体系,确保品牌信息的精准传递。

1. 图形符号: 品牌文化的视觉浓缩

图形符号是物流包装视觉设计的“核心载体”,其优势在于突破语言壁垒,实现快速认知。优秀的图形符号设计需满足两个条件:一是“辨识度”,即与品牌核心元素强关联,如星巴克物流包装上的“双尾海神 logo”,通过缩小化处理保留品牌标志性符号,用户无需查看文字即可识别品牌;二是“故事性”,即通过图形传递品牌文化,如故宫文创的物流包装,将“太和殿屋脊走兽”转化为简化线条图形,既体现传统文化属性,又通过视觉故事引发用户情感共鸣。

需注意的是,物流包装的图形符号设计需兼顾“简洁性”与“完整性”——由于物流过程中包装可能出现磨损,过于复杂的图形会降低识别度,因此需提炼品牌最具代表性的图形元素(如小米的“MI”字母、华为的“花瓣”logo),以

简约化设计确保视觉信息的稳定性。

2. 色彩系统: 品牌个性的情感传递

色彩是视觉传达中最具冲击力的元素,心理学研究表明,人类对色彩的感知速度比图形快0.3秒,且不同色彩会引发特定情感联想(如红色代表热情、蓝色代表信任)。物流包装的色彩设计需与品牌个性匹配,形成“色彩记忆点”:例如,京东物流的“红色包装”,通过高饱和度的红色与白色文字对比,既强化了品牌“热情、高效”的个性,又在众多快递中形成强视觉识别;而无印良品物流包装则采用“米白色+黑色线条”的极简配色,传递品牌“简约、自然”的核心价值观。

此外,色彩系统的一致性也至关重要——品牌需将物流包装色彩纳入整体视觉识别系统(VI),与产品包装、门店设计保持统一。如宜家的物流包装均采用“蓝色+黄色”配色,与品牌VI系统完全同步,用户在接收快递时能快速关联“宜家”的品牌认知,降低信息传递成本。

3. 材质语言: 用户体验的触觉延伸

视觉传达并非仅局限于“视觉感知”,材质的“视觉质感”(如纸张的粗糙感、塑料的光泽感)也会影响用户对品牌的认知,形成“触觉-视觉”的联动体验。物流包装的材质选择需兼顾“视觉表现力”与“实用性”:例如,野兽派设计品牌“梵几”的家具物流包装,采用再生牛皮纸与棉麻布袋结合的材质,牛皮纸的纹理感传递“自然、质朴”的品牌调性,棉麻布袋则可重复使用,既强化用户对品牌“环保”理念的认知,又延长了包装的品牌传播周期;而美妆品牌“完美日记”则在快递盒内侧添加绒面材质,通过“柔软触感”与外侧的“粉色硬壳”形成对比,传递品牌“精致、高端”的定位,提升用户拆箱时的“仪式感”。

二、物流包装艺术化设计传递品牌价值的实践路径——基于典型案例分析

理论层面的要素需通过实践落地,才能实现品牌价值的转化。本文选取两个不同领域的典型案例,分析视觉传达设计如何通过物流包装推动品牌价值传递。

1. 天猫“快递盒艺术计划”: 以艺术化设计强化平台“年

轻、多元”的品牌形象

2022 年天猫联合 10 位艺术家发起“快递盒艺术计划”，将传统灰色快递盒替换为“插画+短句”的艺术化包装：例如，艺术家倪传婧以“城市烟火气”为主题，在快递盒上绘制地铁、咖啡馆等生活场景插画，并搭配“每一份包裹，都是生活的小期待”短句；艺术家陈粉丸则以“剪纸艺术”为灵感，设计可折叠成“纸艺花”的快递盒，用户拆箱后可将包装转化为装饰摆件。

从视觉传达角度看，该计划的核心价值在于：一是通过“艺术化图形”打破传统快递盒的单调感，传递天猫“年轻、潮流”的品牌调性；二是通过“互动式设计”（可折叠纸艺）延长用户与包装的接触时间，使包装从“一次性用品”变为“体验载体”——数据显示，参与计划的快递盒用户拍照分享率提升 35%，天猫“年轻用户”（18-25 岁）品牌好感度提升 22%，证明艺术化设计通过视觉与互动的双重刺激，有效强化了品牌的年轻化形象，实现了“传播裂变”与“品牌认同”的双重价值。

2. 农夫山泉“季节限定物流包装”：以场景化视觉传递品牌“自然、健康”的核心价值

农夫山泉自 2020 年起推出“季节限定物流包装”，将快递箱设计为“春樱、夏荷、秋枫、冬雪”四组主题视觉：春季包装以淡粉色樱花为背景，搭配“喝到春天的味道”文案；冬季包装则用白色雪花图案与透明磨砂材质结合，模拟“冰雪质感”。

该设计的成功关键在于“视觉场景与品牌价值的深度绑定”：农夫山泉的核心品牌价值是“自然、健康”，而季节主题的视觉设计恰好呼应了这一价值——用户通过包装上的自然元素，能快速联想到“天然水源”的品牌认知；同时，限定款包装的“稀缺性”引发用户收藏欲，部分用户在社交平台分享“四季快递盒合集”，形成自发传播。数据显示，限定包装推出后，农夫山泉电商渠道复购率提升 18%，品牌“自然属性”的用户认知度提升 25%，验证了视觉场景化设计对品牌价值传递的助推作用。

三、物流包装艺术化设计传递品牌价值的现存问题与优化建议

尽管部分品牌已尝试物流包装的艺术化设计，但行业整体仍存在“设计同质化”“信息过载”“功能与美学失衡”三大问题：例如，多数电商品牌的“艺术化包装”仅停留在“印上插画”的表层设计，缺乏与品牌价值的关联；部分包装为追求视觉效果，堆砌过多图形元素，导致用户无法捕捉核心品牌信息；还有品牌过度强调材质质感（如使用金属包装

盒），忽视物流运输中的抗压需求，导致包装破损率上升。

针对上述问题，结合视觉传达理论，提出三点优化建议：

1. 强化“品牌符号一致性”：设计前需梳理品牌核心符号（如 logo、Slogan、标志性图形），确保物流包装的视觉元素与品牌 VI 系统统一，避免“为艺术而艺术”。例如，苹果的物流包装虽简约，但通过“白色纸盒+烫银 logo”的固定组合，始终传递“极简、高端”的品牌调性。

2. 控制“视觉信息密度”：遵循“少即是多”的设计原则，聚焦 1-2 个核心视觉元素（如品牌 logo+核心文案），降低用户解读成本。例如，小红书的物流包装仅在白色纸盒上印刷“小红书红”的品牌色 logo 与“标记我的生活”Slogan，视觉清晰，记忆点强。

3. 平衡“美学与功能性”：艺术化设计需以保护商品为前提，例如，生鲜品牌的物流包装可在“防摔泡沫箱”外侧印刷品牌视觉，既确保功能性，又实现品牌传播。

结论：

在“体验经济”时代，物流包装已成为品牌价值传递的重要“触点”。从视觉传达视角看，艺术化设计并非单纯的“审美装饰”，而是通过图形符号、色彩系统、材质语言的协同，将品牌信息转化为用户可感知的视觉体验——这一过程既能强化品牌认知，降低用户记忆成本，又能通过情感共鸣提升品牌好感度，最终实现品牌价值的增值。

未来，随着 AR 技术、可交互材质的发展，物流包装的视觉传达将呈现“多感官融合”趋势（如扫描包装触发 AR 品牌故事、触摸包装变色等），但核心逻辑仍需围绕“品牌信息的精准传递”展开。对于品牌而言，需跳出“包装即容器”的传统认知，将物流包装纳入整体品牌传播体系，通过科学的视觉传达设计，让每一个快递盒都成为品牌的“移动广告牌”。

参考文献：

- 【1】王受之.视觉传达设计史[M].北京:中国青年出版社,2020.
- 【2】陈楠.符号学在包装设计中的应用研究[J].包装工程,2022,43(12):312-318.
- 【3】中国快递协会.2023 年中国快递行业发展报告[R].北京:中国快递协会,2024.
- 【4】李乐山.工业设计心理学[M].北京:北京理工大学出版社,2019.
- 【5】天猫商业研究院.2023 年电商物流包装体验报告[R].杭州:天猫商业研究院,2024.

让音乐课更高效，提高学生课堂体验感

——探索如何将人工智能应用在小学音乐课堂教学中

董萍

（昆山市锦溪中心小学校，江苏昆山 215324）

摘要：音乐学科是发展学生艺术核心素养的重要学科。教师开展音乐教学，能提高学生的审美能力，也可以丰富学生的精神世界，培养学生良好的兴趣爱好。为了提高小学音乐课堂教学质量，越来越多的小学音乐教师开始积极主动融入信息化时代背景，加强对人工智能的应用，充分发挥了人工智能技术的优势，赋能小学音乐课堂教学。因此，本文主要针对人工智能在小学音乐课堂教学中的应用展开讨论，并提出了一系列的应用措施，希望可以给相关的教育工作者以借鉴。

关键词：人工智能；小学音乐；课堂教学；应用

引言：

针对当前我国在音乐教学方面的问题，国家出台了相关的政策文件，支持鼓励人工智能与当前教育融合，为构建以生为本的智能教育环境提供政策的保障。人工智能是信息技术发展到一定时期的产物，将其在小学音乐课堂教学中应用成为教育改革发展的方向，因此，小学音乐教师应该创新教学理念，加强对人工智能的研究与学习，掌握人工智能的技术，提高音乐课堂教学水平。

一、遵循人工智能使用原则

人工智能技术在小学音乐课堂教学中具有良好的应用价值，而教师要想发挥人工智能技术的应用优势，应该遵循一定的原则，这样才能够打造更加生动的课堂教学环境，提高音乐课堂教学水平。

首先，教师应该遵循学术诚信的原则，禁止直接复制、粘贴 AI 生成的教案内容或者教学方法，将这些内容作为自己的教育成果，而是应该在人工智能技术生成教案的基础上对内容进行理解、加工、处理、修改，在教案设计中体现出个人的独立思考以及学习成果，从而让教学设计更具有个性化、针对性。其次，教师应该遵循规范引用、注明出处原则。将人工智能技术应用于小学音乐教学是当前教学工作发展的方向，在应用人工智能技术中教师应该注明哪些内容是借助 AI 等工具，并明确人工智能生成部分与个人原创部分，从而有效地避免学术不端行为的出现。再次，教师应该注重数据安全与隐私保护原则。利用人工智能技术开展小学音乐教学中，教师应该严格遵守学校的相关制度和规定，加强对学校数据资源的保护，避免数据泄露影响教育的安全性。最后，教师应该遵循批判性思维与责任原则。批判性思维体现在教师借助人工智能技术开展教学活动需要充分结合自身的生活经验、教学经验，对人工智能生成的内容进行分析判断，将其中具有教育价值、广泛影响力的内容在课堂中应用。

在责任方面，教师应该对自己使用人工智能技术开展小学音乐教学活动等的行为负责，避免人工智能技术滥用影响小学音乐教学质量。

二、利用人工智能进行教案设计

教学设计是小学音乐课堂教学中十分重要的工作，其设计的科学性和专业性直接影响教师的教学质量以及学生参与音乐课堂学习的积极性。而人工智能技术在教案设计方面具有显著的优势，设计的教案更符合学生的身心发展特点，同时也能够设计出更加新颖有创意的教学流程。为此，音乐教师可以加强对人工智能的应用，让其在教学设计环节发挥更大的作用。

以“柳树姑娘”一节为例，本节课主要是让学生通过聆听《柳树姑娘》，感受人们崇尚自然、热爱自然的情感，在演唱过程中做到声音优美、声部和谐，音高准确，富有力度变化。本节课的教学设计中教师可以加强对人工智能技术的应用。首先，教师可以利用人工智能技术收集学生在本节课学习过程中的数据，包括学生的学习行为数据、学习成绩，然后利用人工智能技术对这些数据进行预处理，了解学生对本节课的学习兴趣、演唱水平等，为开展后续的教学设计提供数据支持。其次，教师利用人工智能技术对收集的学生数据进行整理分析，确保能够准确地预测学生的学习特点以及水平，为提高教学设计的针对性提供帮助。最后，教师利用人工智能技术开展教学过程设计。人工智能为教师安排了以下几个流程：第一，初听歌曲，让学生思考柳树姑娘是怎样的姑娘？用自己的话说一说。第二，按节奏朗读歌词，引出四三拍的含义。第三，再听歌曲，感受歌曲的情绪，深化对本首音乐的理解与情感的把握。第四，继续听歌曲，按照节拍规律为歌曲点拍。第五，学唱歌曲，掌握本首歌曲的演奏技巧。人工智能在充分分析学生学情的基础上帮助教师设计了一系列的教学流程，能够为学生提供更多自主学习实践的

机会,促使学生在锻炼中提升素养和能力。除此之外,人工智能技术能够根据学生的学习进度和水平,为其量身定制个性化的音乐学习计划,提高学习效率。比如通过对学生练习数据的分析,人工智能可以精准推荐适合的曲目和练习方法,帮助学生更好地掌握音乐知识和技能。利用人工智能进行教学设计不仅提高了教案设计的科学性,同时也减轻了教师在教学设计方面的劳动程度。因此,在教学实践中,教师可以积极将人工智能与教案设计结合,让教案设计变得更加高效化。

三、利用人工智能进行资源整合与共享

核心素养背景下小学英语课堂教学中不仅要求学生掌握基本的音乐演奏方式,学唱歌曲,同时还要求学生具备审美能力、提高审美水平等,这也决定了教师应该在课堂中为学生呈现更多的学习内容,让学生在反复的锻炼实践中促进艺术核心素养的发展。而人工智能在资源整合与共享方面具有优势,它可以整合海量的音乐教育资源,如乐谱、教学视频,方便学生随时获取和学习,一些在线音乐教育平台利用人工智能技术根据学生的需求和兴趣,精准推送相关的音乐学习资料,拓宽了学生的学习视野,教师可以加强对其的应用。

以“影视音乐”章节内容为例,在本单元中为学生呈现了一些经典的影视歌曲,如《映山红》《让我们荡起双桨》《送别》,这些歌曲耳熟能详,积极向上,适合小学生学习,然而这些远远不能满足学生对音乐知识的学习与探索。基于此,教师可以利用人工智能为学生搜索更多经典的影视作品音乐,让学生在生活之余加强对这些音乐的了解。以《花儿为什么这样红》为例,这首音乐是中国的经典音乐作品,自诞生以来,便以独特的艺术魅力以及深刻的文化内涵在多个艺术领域中受到关注。它不仅承载了特定历史时期的集体记忆,同时在旋律与歌词的完美结合上也具有优势,成为跨越时代的艺术符号。通过对《花儿为什么这样红》这首音乐的学习,能够帮助学生了解中华民族优秀的传统文化,深度挖掘艺术表达的特点。

四、利用人工智能进行实时反馈与纠错

音乐学习是学生不断探索和实践的过程,在音乐学习中学生会往往会出现音准、节奏等问题,如果不能帮助学生及时纠正,将会影响学生对于知识的掌握。而人工智能在实时反馈与纠错方面具有优势,它能够在学生练习乐器或者歌唱时候实时监听并指出学生的错误,包括音准、节奏方面的问题,这样教师能够全面的了解学生的基本情况,也能提高学生的练习效果。为此,教师可以利用人工智能进行实时反馈与纠错,提高音乐教学质量。

以“甘洒热血写春秋”为例,该首音乐取自《智取威虎山》,通过对本首音乐的学习,需要学生感受京剧唱腔的魅力,加深对本民族音乐的喜爱,了解京剧唱腔的特点,学会利用乐器为尾奏旋律伴奏,能够流畅的演唱戏曲,激发学生对传统戏曲文化的兴趣与自豪感。在进行本节课的演唱中学生往往对京剧了解不全面,无法掌握京剧的演唱技巧,因此,教师可以利用人工智能技术为学生讲解京剧的演唱方法。比如教师加强对 AI 技术的应用,为学生呈现梨园大戏台的情

境,开启一场 AI 京韵课堂,引导学生在学习京剧四大基本功唱、念、做、打中结合 AI 现代信息技术,利用 AI 技术和 AI 电子戏曲锣鼓软件进行辅助教学。通过利用人工智能技术,能帮助学生直观地看到京剧表演中的细节动作以及表情,帮助学生更好地理解京剧这门表演艺术。AI 技术也可以及时发现学生在京剧表演中存在的问题,并及时对学生纠正,让学生感受更加真实的戏曲氛围。通过利用人工智能技术,不仅增强了小学音乐课堂的趣味性和互动性,也极大地激发了学生对传统京剧艺术的兴趣。基于此,教学音乐教师应该创新教学理念,加强对人工智能技术的研究,同时不断提高人工智能应用水平,掌握应用人工智能技术的技巧和方法,让人工智能技术可以与小学音乐课堂时间良好的互动,实时反馈学生在音乐演唱中的问题。

五、利用人工智能技术组织开展教研活动

将人工智能在小学音乐课堂教学中应用对教师的信息素养以及应用人工智能技术的能力提出了更高的要求。而教研活动是帮助教师教学能力提升的关键,因此,在新时期教师可以充分发挥人工智能技术的优势,组织开展教研活动,为教师教学能力以及信息素养的提升和发展创造平台。

落实到具体教研中,学校可以利用人工智能技术精心筛选培训内容,并实时为小学音乐教师进行推送。音乐教师可以利用移动终端下载培训内容,了解培训的主要方面,为保障培训活动的顺利开展提供保障。在培训教研活动中,学校可以利用人工智能技术为教师搭建线上培训的载体和桥梁,让教师打破时间和空间的限制,加强对小学音乐课堂教学经验的学习和共享,从而提高教师教研的效率。同时,教师可以利用人工智能技术进行问题的发问。人工智能技术通过对教师问题进行处理和总结,解决教师在小学音乐课堂教学中存在的问题,利用人工智能技术开展教研活动,促使教研活动呈现出新的特点,同时也提高了小学音乐教师的教学能力,需要引起学校的高度关注与重视,并针对人工智能技术的应用优势,学校也应该立足人工智能技术,加大在该方面的投资力度,让人工智能技术更好地作用于小学音乐课堂。

结束语:

综上所述,音乐是小学阶段的重要课程,通过加强对其的学习能够促进学生的全面发展。而人工智能在小学音乐课堂教学中占有举足轻重的地位,发挥着不可忽视的作用,作为教师应该融入信息化时代背景,以人工智能技术应用为出发点,不断落实人工智能的应用工作,让小学音乐课堂教学在现代化信息技术的支持与推动下朝着更加信息化、高效化、科学化、专业化的方向发展,也促进学生在音乐艺术探索的道路上有更多的收获,取得更大的进步。

参考文献:

- 【1】白倩茹.利用人工智能的小学音乐教学探索[J].教育研究与评论,2024(09):107-111.
- 【2】周航.人工智能走进音乐课堂[J].小学科学,2024(12):136-138.

音乐教学中的科技创新与“两弹一星”文化传承

李芳

(四川文化艺术学院, 四川绵阳 622150)

摘要: 本文探讨了科技创新在音乐教学中与“两弹一星”文化传承的关联。科技创新为传统音乐教学注入新动力, 提供了新的教学方式和手段, 如虚拟展示、互动体验等, 丰富了学习途径。科技与文化传承的结合推动了“两弹一星”文化在音乐教学中的传承, 通过创新的教学模式、创作能力培养等方式, 让学生更深入地理解和表达这段历史。这种融合为音乐教育提供更多可能性, 拓展学习领域, 使教学更生动有趣。

关键词: 音乐教学; 科技创新; 文化传承; 两弹一星

引言:

本文探讨了科技创新与“两弹一星”文化传承在音乐教学中的融合。科技不仅改变了音乐教学方式, 更为文化传承注入了新活力。文化传承对于国家认同和价值观的传承至关重要, 而科技创新为这一传承提供了新的可能性。音乐作为文化传承与教育的载体, 在科技创新的驱动下迎来了更多元化的发展机遇。本文探讨科技创新如何助力“两弹一星”文化在音乐教学中的传承, 以及其对未来音乐教育发展的启示与影响。

一、音乐教学中的科技创新

1. 科技创新在音乐教学中的应用

利用虚拟现实技术, 学生可以在仿真的音乐场景中体验不同的演奏表现形式。例如, 学生可以穿戴 VR 设备, 置身于交响乐团中, 观察不同乐器的演奏技巧和合奏方式。VR 技术还能提供模拟演奏环境, 让学生亲身体验钢琴、小提琴等乐器的演奏, 加深对乐器特点和演奏技巧的理解。

借助人工智能技术开发的音乐创作软件, 能够分析音乐元素如旋律、和声、节奏等, 辅助学生进行音乐创作和编曲。例如, AI 音乐生成工具可以根据用户输入的参数自动生成旋律或和声, 帮助学生启发创作灵感或快速构思乐曲。

基于学生个体化的学习情况和水平, 利用人工智能技术开发个性化的音乐教学辅助工具。这些工具可以根据学生的学习进度和需求, 提供定制化的指导、练习和反馈, 帮助他们更高效地提升演奏技巧或理论水平。

开发音乐理论学习的互动应用程序。通过 AR 技术, 学生可以在现实场景中获取音乐理论知识, 比如扫描乐谱, AR 应用可以呈现出乐谱背后的理论知识或演奏技巧, 提供实时的指导和反馈。

2. 科技创新对音乐教学的影响

科技创新为传统音乐教学注入了新的活力, 促进了教学模式向更多元化、互动化的方向发展。传统的纸质教材和讲义已不再是唯一的教学资源。通过引入在线教学平台、音频视频资料, 教师可以更生动地向学生呈现音乐知识, 同时激发学生更大程度的参与。科技手段的引入改变了传统的课堂教学方式, 提升了学习者的参与度和学习效果。

科技创新丰富了音乐学习的方式, 通过多媒体、互动性等特点, 使学习变得更生动有趣。利用音频、视频等多媒体资源, 为学生提供更直观、更具体的音乐学习体验。这种多样化的学习方式增加了学生的学习乐趣, 同时也提高了学生对音乐知识的接受度和理解深度。视听结合的教学模式让学生更容易理解抽象的音乐概念。

二、“两弹一星”文化传承与音乐教育

1. “两弹一星”文化的内涵和价值

“两弹一星”所象征的核科技领域的突破, 标志着中国在核武器和航天技术方面的自主研发和掌握。这不仅仅代表了中国科技实力的飞速增长, 更意味着中国在关键领域的自主性和独立能力。通过自主创新, 中国科技迈上了自立自强的发展道路。“两弹一星”的成功不仅是中国科技的壮举, 更是中国人民骄傲和自信的象征。这一历史时刻深深激发了中国人民的自豪感和民族自信心, 让整个国家为之振奋。它成为了中国强大崛起的象征, 激发了全民族团结奋斗的热情。

“两弹一星”所代表的成就汇聚了中国几代科学家、工程师的艰苦探索和努力付出。这不仅是一项科技成就, 更是中国科技发展的历史积累和文化传统的延续。它体现了中国在科技创新和探索方面的不懈努力和传承精神。这一重大成就对中国国家安全和综合国力的发展具有深远影响。成功研发核武器和太空技术, 不仅提升了国家的安全保障, 更推动了中国在国际舞台上的影响力和地位。这些成就让中国在综合国力方面更加强大, 也为国家的进一步发展奠定了基础。

2. “两弹一星”文化在音乐教育中的融合与传承

“两弹一星”所体现的创新、团队合作等价值观与音乐教育的核心理念相契合。在音乐教学中引入“两弹一星”文化的符号、历史和音乐作品等元素, 能够让学生通过音乐作品更深入地了解和传承这段历史。通过演奏、创作与歌唱等方式, 学生可以更直接地感受和表达“两弹一星”所带来的民族自豪感, 进而激发对国家发展的兴趣。

鼓励学生创作表达“两弹一星”文化精神的音乐作品, 比如可以结合国家历史、科技发展或先进成就的音乐主题。学生可以选择特定历史事件、人物或者价值观作为灵感来

源,通过音乐来传达他们对于国家科技发展的理解与致敬。这些作品可以在学校音乐会或相关活动中进行演奏和展示。在音乐教学中引入与“两弹一星”相关的经典音乐作品。例如,通过演奏《东方红》、《团结就是力量》等具有代表性的歌曲,让学生感受到那个时代的社会氛围和民族自豪感。

举办“两弹一星”文化主题的音乐教育活动。可以组织学生参观相关的博物馆、科技馆,或者邀请相关领域的专家学者进行讲座,帮助学生更深入地了解 and 体验这段历史。

这些案例和方法将“两弹一星”文化与音乐教育有效融合,不仅能够传承历史文化,更能够激发学生的学习兴趣、创作能力以及对国家科技发展的关注和热爱。

三、科技创新与“两弹一星”文化遗产的结合

1. 科技创新为“两弹一星”文化遗产提供的可能性

虚拟现实技术的运用不再局限于简单的历史场景呈现,而是通过立体声音效、互动模块等功能,让学生能够参与虚拟环境中的模拟实验或事件,以更加深入、生动地理解历史事件。这种技术的应用使学习变得更加生动深刻,能够增进学生对历史事件的理解和感知。数字化呈现“两弹一星”的内容,采用多媒体形式如图像、音频、视频等,让学生更灵活地探索历史文化。

2. 科技创新如何助力“两弹一星”文化在音乐教学中的传承

通过音乐制作软件的应用,学生得以运用各种音乐元素和表现手法,创作体现“两弹一星”文化精神的音乐作品。这样的创作过程不仅促进了学生音乐创作能力的培养,还让学生们能以独特方式表达历史情感和文化认知。借助多媒体技术,音乐教学可以更生动地呈现“两弹一星”文化的发展历程。结合图文、视频等形式,学生能够直观感受到历史事件和成就,提升对文化内涵的理解和记忆。建立线上学习平台为学生提供了便捷的学习途径,让学生们在音乐教学中更深入地了解“两弹一星”文化。通过线上讨论和互动,学生可以分享观点、交流思想,从而加深对文化内涵的理解和掌握,形成更为全面的学习认知。

3. 科技创新与“两弹一星”文化遗产相互促进的案例析

运用虚拟现实技术在博物馆中创建“两弹一星”主题展览,为参观者提供沉浸式体验。这种沉浸式的展览方式使参观者仿佛置身于历史场景中,能够更加深入地了解 and 体验“两弹一星”这一历史时刻的重要性和影响。学校举办“两弹一星”主题音乐作品展示活动,展示学生创作的以此为主题的音乐作品。这种展示形式不仅让学生通过音乐作品表达对历史的理解,同时也为公众呈现了这段历史在音乐上的传承与延续。专家学者利用在线讲座和互动平台向公众传授“两弹一星”文化知识,并融入音乐元素使得传承更加生动有趣。这种方式使得知识传播更具互动性,观众能够在专家的引导下更深入地了解相关历史和文化内涵,同时也能享受音乐元素带来的愉悦体验。

四、音乐教学中科技创新与文化遗产的启示

1. 科技创新对于文化遗产的重要性和影响

科技创新为文化遗产开拓了新的媒介和载体,为传统文化赋予了更大的吸引力和互动性。通过科技创新,传统文化得以以更现代化、更具视觉冲击力的方式呈现,使年轻一代更容易接受和理解。这有助于促进文化遗产的不断延续和发展。科技创新传统文化与现代技术有机结合,为文化遗产注入了新的时代内涵。

2. 音乐教学中科技创新与文化遗产的经验和启示

设计一场虚拟现实音乐之旅,让学生通过 VR 技术参观世界各地的著名音乐厅、音乐学院、民族音乐表演等场所。比如,学生可以在虚拟场景中参观维也纳金色大厅,感受那里的音乐氛围和历史文化。这样的体验不仅可以帮助学生了解音乐的地域特色,还能增进对不同文化的认知和理解。

结合多媒体展示,为音乐教学引入丰富的文化背景。例如,在教学中使用多媒体展示中国传统音乐的历史、发展与演变,介绍不同地区的民族音乐风格和特色乐器。

3. 未来发展趋势和建议

鼓励音乐教育与科技、人文等学科融合,拓展了传统音乐教学的范围和边界。这种跨学科融合不仅提升了教学内容的多样性和深度,也激发了学生对音乐背后不同领域的兴趣和理解。进一步深化科技在音乐教学中的应用,尤其是人工智能等新技术的运用。利用人工智能进行个性化教学辅助,能够更精准地针对学生的学习需求提供个性化指导,提升了教学的针对性和效果。鼓励学生开展更多创新性的音乐作品创作,并融入传统文化元素。这种创新不仅让学生的作品更具个性和现代感,也为传统文化赋予了新的时代内涵,促进了传统文化的创造性传承与发展。

结语:

本文探讨了科技创新在音乐教学中与“两弹一星”文化遗产的紧密结合。首先,科技创新为文化遗产带来新媒介,使传统文化更具吸引力和互动性。在音乐教学中,科技创新丰富了教学方式,例如虚拟展示、互动体验等,使学习更生动有趣。进而,科技创新与文化遗产的结合为学生提供了创作表达文化的平台,培养了创作能力与文化理解。未来发展中,跨学科融合、深化技术应用以及注重原创与创新推动音乐教育迈向更丰富多彩的发展方向。

参考文献:

- 【1】赵晗浅析音乐教学中的文化遗产与创新[J]求知导刊,2016(22):1
- 【2】徐洪英浅谈音乐教学中的文化遗产与创新[J]中华辞赋,2018(12):1
- 【3】张天慧,李巧伟祁剧音乐文化在高校音乐教学中的传承与创新[J]品牌,2014(12):1
- 【4】王唯宇传统音乐文化在高校音乐教育中的传承与创新分析[J]大学:社会科学,2021(5):4

多媒体读物在幼儿园早期阅读教学中的运用与实践

权红霞

(哈密市第二幼儿园, 新疆哈密 839000)

摘要:随着我国经济的发展,人们的思想认知在教育层面上不断提高,幼儿园早期教育被越来越多的家长所重视。为更好的培养早期孩子良好学习习惯和阅读习惯,多媒体读物被广泛应用到幼儿园教师中。本文通过对多媒体读物在早教中的问题以及多媒体读物如何在早教中应用等方面进行分析,旨在表明当下幼儿园在早期阅读教学中应用多媒体读物的必要性,仅供参考。

关键词:多媒体读物 幼儿园早期教学阅读

引言:

通过科学研究发现,良好行为习惯的养成一般在 3-5 这个年龄段,因此幼儿教育、幼儿启蒙等早教内容被更多的家长所关注。家长逐渐意识到阅读对孩子的重要性,而我国教育事业在现阶段的飞速发展,使得越来越多的信息技术和科技手段被应用到幼儿园早期教学中,学龄前儿童因为年纪小,注意力很难集中,理解能力不足,这些都会给幼儿园早期阅读教学中的障碍。为能够帮助教师更好的授课教学,通过多媒体读物来吸引幼儿的兴趣,提高幼儿专注力,更好的培养孩子阅读和理解能力。

一、多媒体读物在幼儿园早期阅读教学中的重要性分析

儿童教育专家指出,在孩子阅读过程中,将文字转化为认知是大脑学习接受的一个过程。在学龄前阶段,对孩子进行早期阅读,通过多媒体动画、图片等手段帮助幼儿理解文字内容,能够有效的提高教学质量,优化早期阅读教学。与以往单一模式的早期阅读教学不同,多媒体读物不在是仅仅依靠教师去讲解内容,而是通过图像和声音的结合,把内容变得更为立体,让幼儿更好的理解。通过视觉以及声音上的刺激,可以使幼儿对阅读内容更有吸引力,在早期阅读过程中帮助幼儿开发智力。多媒体读物在幼儿园早期阅读教学的应用,对孩子大脑开发训练也有一定的帮助,教师将动画内容与游戏相结合,使孩子不仅能够理解内容,另一方面可以亲身参与到活动中,提高幼儿动手能力和执行力。多媒体读物教学同时也是学前教育的创新改革,由于学前教育的重要性不断提高,大家对幼儿教育提出更高的标准和要求,针对此年龄段幼儿的性格特点,多媒体读物符合幼儿园早期阅读教学要求,提高幼儿对文字的理解能力和阅读能力,并利用多媒体读物教学方法,使内容更加生动和直观的体现出来。对于难度较大的阅读内容,教师通过多媒体读物的应用,帮助幼儿去理解,给幼儿创造更多的学习机会。同时丰富多彩的教学内容在提高幼儿阅读能力的同时,还可以培养幼儿的审美和音乐能力,不同阅读内容的动画和背景音乐,无形当中也在培养幼儿的艺术素养。

二、幼儿园早期阅读教学问题及解决方法

1. 幼儿园早期阅读教学问题分析

由于我国在学前教育领域起步较晚,虽然最近几年的发展速度较快,但是仍然存在着很多的问题。目前仍有一部分幼儿教育工作者将早教与小学教育混淆,将本应该在小学阶段的教学课程拿到幼儿园时期,教师没有充分考虑到幼儿的年龄问题和接受能力。让孩子过早接受超出其认知的学习,会造成孩子对学习的抗拒和兴趣,这也成为当今孩子产生厌学心理的原因之一。在早期阅读教学的这一环节里,绝大多数的幼儿园将“识字”作为此教学的必学课,认为只有先教会孩子识字,才能够进行阅读教学。但事实上却是,幼儿园在此阶段对孩子进行系统的认字教学是不正确的,因为在幼儿早期阅读阶段,教师的重点是对孩子进行阅读能力和兴趣培养,而不是认字教学,很多教师在教学阶段的定位出现偏差,侧重点不明。同时阅读本种类的缺乏也是幼儿园早期阅读出现的问题,部分幼儿园的阅读书籍太少,内容以文字居多、图画篇幅过少,色彩搭配不鲜明,枯燥乏味不吸引人,孩子对于阅读缺乏兴趣。部分阅读书籍的质量堪忧。

2. 幼儿园早期阅读教学问题解决对策

针对于幼儿园早期阅读定位偏差的问题,可以从以下方面解决。教师要明白幼儿园进行早期阅读教学的目的是什么,明白在早期阅读阶段应该重点培养孩子什么,教师在此又扮演着什么角色。首先开设幼儿园早期阅读教学的目的是培养孩子的阅读能力和对阅读的兴趣。同时通过阅读可以了解生活中接触到的事物,不仅如此,通过阅读家长还可以增进亲子关系,锻炼孩子的表达能力。教师在早期阅读中通过引导帮助幼儿进行思维和语言的训练,所以认字只是幼儿早期阅读一个微小的环节。另外,想要培养孩子早期的阅读水平,正确的阅读书籍是必不可少的。适合的幼儿图书对提高孩子阅读兴趣有很大的帮助,一本好的幼儿阅读书籍,它的内容一定是具有童真和童趣的,内容简洁生动,引人入胜,不能出现不良或不健康的引导,要符合孩子身心发展,同时在色彩搭配上也要更加鲜明,这样才能够吸引孩子阅读。

三、多媒体读物在幼儿园早期阅读教学的运用

1. 创造适宜的阅读环境

多媒体读物与传统的阅读教学相比,自身有很大的优势。通过多媒体读物进行幼儿早期阅读教学可以提高和孩子

沟通的速度,但是教师要进行多媒体读物教学时要明白,通过动画或者音频的方式进行幼儿早期阅读教学,在达到提高幼儿阅读兴趣的同时,也容易让孩子在思想上形成惰性。孩子将更多的关注点放在动画本身上面,对于阅读内容的关注度就会下降,所以教师在教学过程中,要有引导提问环节,在多媒体读物授课结束后,对刚刚阅读的内容进行提问,通过这种方式引导孩子去思考,同时也达到对孩子记忆力的训练。通过多媒体读物给幼儿创造专注的学习氛围,让孩子更好的理解阅读内容。例如,在《三只小猪》的阅读教学中,教师可以在课前准备好三个不同的小房子,让孩子进行选择,通过多媒体以动画的形式演绎出阅读内容,在播放到“大灰狼吹走猪老大的稻草屋时”将第一个小房子拿开,播放到“大灰狼撞开猪老二的木房子时”再将第二个小房子也拿开,让孩子不仅通过多媒体观看阅读内容,还能够参与到阅读内容中,生动的阅读氛围可以加深孩子阅读印象。而且多媒体读物还能够让孩子更加清晰的了解《三只小猪》中的人物关系,夸张的表现手法增加孩子的阅读兴趣。在播放完毕后,引导孩子思考“为什么猪老大和猪老二的房子被大灰狼破坏,但是猪老三的房子没有被破坏掉?”通过提问的方式来锻炼孩子思维和口语表达能力。

2.图文结合帮助孩子更好理解

多媒体读物教学最大的优点就是可以直观的感受故事书的内容,利用这一优点,教师可以将用眼睛看到变为用手可以触摸到。例如,在《小小天气预报员》的阅读教学中,教师可以提前制作好天气中涉及到的卡片,比如太阳、云彩、小雨等等,在带领幼儿观看完阅读内容后,将不同的天气小卡片发给孩子,根据刚刚的阅读内容在实际演示一下。同时也可以让大家说一说今天的天气如何,带领大家到室外去感受下天气。再比如《种子的奇妙旅行》中,教师可以提前准备一些生活中常见的蔬菜和水果种子,还有对应的果实。通过多媒体读物播放种子从播种到收获的全过程,再将种子实

物和果实为孩子展示。通过将多媒体读物和图片实物相结合的方式,在孩子理解阅读内容的基础上,更能够加深对内容的理解程度。

3.通过多媒体读物对阅读展开游戏化教学

利用多媒体读物可以提高孩子的思维空间,使孩子在阅读中学习到内容同时,还应该发散幼儿的想象力,勤于思考和动脑。例如在阅读成语故事《亡羊补牢》的时候,教师就可以将多媒体读物与游戏相结合,将孩子设计为小羊的角色,教师为大灰狼,利用围栏和孩子进行抓小羊的游戏,最后再通过教师的讲述为成语故事进行讲解,引出背后的含义,达到寓教于乐的目的。充分发挥多媒体教学的灵活性,在阅读中巧妙的加入游戏环节,让孩子加入到阅读内容中来,成为内容角色一部分,真实的参与和体验感带动课堂氛围,加深学习印象的同时帮助孩子更好的理解阅读内容。

结束语:

通过以上分析不难看出,多媒体读物在当下幼儿园早期阅读教学中是必不可少的辅助教师工具。利用多媒体读物来引导和激发幼儿对阅读的兴趣爱好,可以帮助教师充分了解孩子成长过程中的个人性格特点和成长规律,更对幼儿早期教学的教学质量提供坚实保障,通过多媒体教学手段,帮助幼儿健康成长。

参考文献:

- 【1】王璵.多媒体读物在幼儿园早期阅读教学中的运用[J].文存阅刊,2021,000(001):99.
- 【2】王芳.巧用多媒体技术,优化幼儿早期阅读[J].课程教育研究: 外语学教法研究,2018,000(026):199-199.
- 【3】张开莲.幼儿早期阅读兴趣培养的策略[J].教育理论与实践,2018,38(32):2.

高校音乐活动中礼仪教育的有效路径探索

王梦妍

(温州职业技术学院, 浙江温州 325035)

摘要: 本文探讨高校音乐活动中礼仪教育的有效路径,分析音乐活动与礼仪教育的内在契合性及其育人价值。针对当前高校音乐活动中礼仪教育存在的系统性不足、学生意识薄弱等问题,提出课程与活动结合、舞台实践训练、观演环节培养、制度化建设和多方协同等策略,旨在提升学生综合素质,推动校园文化建设,为社会适应与职业发展奠定基础,实现美育与德育的融合。

关键词: 高校音乐活动; 礼仪教育; 美育; 综合素质; 校园文化

引言:

随着新时代素质教育的不断推进,高校音乐活动在人才培养和校园文化建设中的作用愈加凸显。音乐活动不仅能够满足大学生的审美需求,丰富校园生活,还在潜移默化中起到教育引导与价值塑造的功能。通过合唱、器乐演奏、舞蹈、音乐会、校园歌手大赛等多样化的形式,学生在参与中能够培养合作意识、增强审美情感、提升综合素养,从而实现“以美育人、以文化人”的教育目标。

在此背景下,将礼仪教育融入高校音乐活动成为高校美育工作的重要课题。音乐活动所具有的艺术性、公共性与集体性,为礼仪教育提供了天然平台。通过在舞台实践、课堂教学、观演环节中嵌入礼仪规范,不仅能够提升学生的审美修养和人际交往能力,还能够塑造积极向上的校园文明风尚。因此,本文将从理论和实践两个层面探讨高校音乐活动中礼仪教育的有效路径。

一、高校音乐活动与礼仪教育的关系

1. 音乐活动的多样性与教育价值

高校音乐活动形态丰富,涵盖合唱、管弦乐演奏、声乐比赛、舞蹈表演、校园音乐会以及艺术节等。多样化的形式使学生在参与过程中既能培养艺术素养,也能增强团队协作与沟通能力。合唱强调声部之间的协调与统一,器乐演奏需要成员之间的默契配合,舞蹈和歌手大赛则更注重个人表现与舞台规范,这些活动共同促进了学生在认知、情感与社会性方面的全面发展。

音乐活动所包含的审美教育、合作精神与情感表达功能,与礼仪教育高度契合。学生在舞台表演中学习登台、致意、谢幕的规范动作,在排练中体会团队协作与秩序的重要性,在观演时遵循安静与尊重的基本规范,这些过程均能够强化礼仪意识与文明素养。

2. 礼仪教育在音乐活动中的内在契合点

舞台礼仪是音乐活动最直观的表现。无论是登台亮相、鞠躬致意,还是演出结束时的谢幕,都体现了学生的礼仪修养与艺术素养。其次,交往礼仪贯穿于音乐活动的组织与实施之中,学生需要在排练和演出中尊重指挥、遵守秩序、积极沟通,形成良好的团队合作氛围。最后,审美礼仪强调观众对艺术作品与演出现场的尊重,例如保持安静、适时鼓掌、

不随意拍照等,这些都能帮助学生在观演中培养文明习惯与审美判断力。

二、高校音乐活动中礼仪教育的现状分析

1. 积极因素

高校具备较为丰富的音乐教育资源与平台,这为礼仪教育提供了得天独厚的条件。许多综合性大学和艺术类院校普遍设有音乐学院、艺术团体、合唱团、交响乐团及多样化的学生社团。这些组织在校园文化活动中承担着重要角色,不仅为学生提供了展示艺术才华的平台,也为礼仪教育提供了真实而多样化的实践场景。例如,合唱团或交响乐团在排练和演出过程中,学生需要遵循统一的规范和秩序,这本身就是礼仪教育的重要环节。

大学生普遍对音乐活动兴趣浓厚。调查显示,音乐会、校园歌手大赛、合唱比赛等艺术活动具有极高的参与度与关注度,成为校园文化生活中最具活力的板块之一。兴趣是最好的老师,学生在自愿参与和热情投入的过程中,更容易接受并内化礼仪教育的内容。尤其是在青年学生群体中,音乐活动往往能够激发认同感和归属感,从而为礼仪教育创造良好的群众基础。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确提出要推动艺术教育与文明素养教育相结合,强调“以美育人”的育人目标。

2. 存在问题

尽管高校音乐活动为礼仪教育提供了丰富平台,但在实际操作中仍存在不少不足。第一,缺乏系统性与针对性。许多高校的音乐活动更多地强调艺术表演的舞台效果,而对礼仪教育的目标定位不足,往往将礼仪要求停留在“注意举止”“规范着装”等表层,缺少系统化的教学与培养路径。这导致教育效果零散、短期,难以形成稳定的行为习惯。第二,学生礼仪意识仍然薄弱。在一些活动中,学生的舞台行为存在随意性,如登台后未致意、谢幕后未与观众充分互动等;在观演过程中,交头接耳、手机响铃、随意走动等不文明行为时有发生。这些现象不仅影响了音乐活动的整体氛围,也反映出学生文明素养和礼仪修养的不足。

教师和组织者的意识有待提升。部分活动策划者与指导教师更关注表演结果与赛事成绩,而忽视了在过程性环节中对礼仪素养的渗透和引导。这导致礼仪教育往往被当作

附属环节,缺少制度化、常态化的长效机制,难以在长期内发挥持续作用。

三、在高校音乐活动中开展礼仪教育的意义

1.提升学生综合素质

在音乐活动中融入礼仪教育,有助于大学生树立规则意识与自律观念。舞台演出要求学生遵守时间、着装规范、演出程序以及集体协作,这些都在潜移默化中培养了他们的责任心与纪律性。例如,合唱团排练要求成员严格遵循指挥指令、按时出勤并保持统一姿态,这不仅提升了音乐表现力,也强化了学生的组织观念和集体荣誉感。长期参与此类活动,学生在行为举止、语言表达、社会交往等方面逐渐形成得体的礼仪习惯,从而整体提升文明素养。

2.推动校园文化建设

音乐活动不仅是艺术欣赏的平台,也是校园文化建设的重要载体。将礼仪教育融入其中,可以在全校范围内营造文明有序的观演氛围,提升校园整体的文化格调和艺术品位。当观众遵守观演规范,如演出期间保持安静、适时鼓掌、不随意走动或使用电子设备时,整个校园的审美环境与文化氛围都会得到明显改善。

3.促进社会适应与职业发展

礼仪教育对于大学生未来走向社会具有长远意义。音乐活动中的舞台实践与观演规范训练,使学生在公共场合能够表现得自信大方,展现良好的精神风貌。在职业发展层面,教师、主持人、管理人员、演艺人员等职业对个人礼仪素养有较高要求,良好的礼仪修养往往直接关系到职业形象与社会评价。研究表明,在高校阶段接受过系统礼仪教育的学生,在职场沟通、跨文化交流及公共表达中更具优势。因此,将礼仪教育渗透于音乐活动之中,不仅有助于学生完成从“校园人”到“社会人”的平稳过渡,也能够增强他们的社会竞争力与职业适应性。

四、有效路径探索

1.课程与活动相结合

在课程体系中融入礼仪教育,是实现音乐教育与文明素养教育深度融合的重要途径。音乐类课程不应仅局限于技艺传授,还应增加礼仪教育模块,通过课堂讲授与课外实践相结合,帮助学生系统理解礼仪的内涵与外延。例如,可在音乐欣赏课中增加观演礼仪教学环节,介绍不同音乐体裁、不同演出场合的行为规范;在声乐或器乐课中强调舞台形体、表情管理与交流礼仪。与此同时,高校可举办“音乐与礼仪”主题讲座、工作坊或沙龙,通过互动式教学让学生在实际行动与模拟演练中感受礼仪的重要性。

2.舞台实践中的礼仪训练

舞台实践是礼仪教育的重要场域。高校应充分利用排练和彩排环节,在演出前强化学生的舞台礼仪训练,包括登台顺序、鞠躬方式、谢幕规范、舞台站位等环节。通过这种日常化训练,学生能够在反复实践中逐渐形成自觉遵守礼仪的习惯。部分高校已尝试设立“礼仪导师”或由指导教师兼任,专门负责在团队合作和舞台规范方面给予指导。这种制度安

排不仅能够提高学生对舞台礼仪的重视度,也能够演出中提升整体舞台表现和艺术感染力。

3.观演环节的礼仪培养

音乐活动中的观演环节,是礼仪教育的另一重点领域。建立健全观演规范,如入场秩序、手机管理、掌声时机等,能够有效提升观演环境的文明程度。高校可以通过在音乐会前进行简短的礼仪提示、播放宣传短片或发放宣传册的方式,潜移默化地引导观众形成良好的观演习惯。例如,在音乐厅入口张贴“演出期间请勿随意走动”“请在乐章结束后鼓掌”等提示,能够在无形提高学生的礼仪意识。

4.制度化与常态化建设

要保证礼仪教育的实效性,需要将其制度化、常态化。高校应将礼仪教育纳入艺术教育体系之中,在制度层面予以规范。例如,可以在学分制中增加礼仪教育相关考核,将学生在音乐活动中的礼仪表现作为评价指标之一。同时,对在活动中表现突出的学生予以表彰,通过典型示范效应带动更多学生重视礼仪培养。通过“评价—反馈—改进”的制度循环,可以推动礼仪教育成为校园日常不可或缺的一部分,而非临时性安排。

5.多方协同育人机制

礼仪教育的有效开展需要多方协同。高校应充分发挥教师的主导作用,同时调动学生会、艺术社团、志愿服务组织等力量,共同推进礼仪教育。例如,学生会可以在大型音乐会中承担秩序维护与文明宣传工作,艺术社团可以在日常排练中融入礼仪训练。此外,家校社会联动同样重要。家长的言传身教与社会公共文化机构的协同配合,能够在校外延伸礼仪教育的效果。高校还可以与当地剧院、文化馆合作,组织学生参加校外音乐演出和观摩活动,使学生在更广阔的社会情境中接受礼仪熏陶,从而扩大教育影响力。

结论:

本文通过分析高校音乐活动与礼仪教育现状与问题,可以发现将礼仪教育融入音乐活动,不仅有助于提升学生综合素质,还能推动校园文化建设,并为学生未来社会适应与职业发展奠定基础。未来,高校应不断探索课程嵌入、舞台实践、观演规范、制度建设与多方协同等路径,推动礼仪教育在音乐活动中的常态化与长效化,从而实现美育与德育的有机融合。

参考文献:

- 【1】王丽华.高校音乐教育与大学生综合素质培养[J].教育理论与实践,2020,40(12):56-58.
- 【2】李志强.大学生礼仪教育现状与对策研究[J].中国青年研究,2019(06):87-92.
- 【3】张敏.高校音乐活动中的美育功能与礼仪渗透[J].当代音乐,2021(10):112-114.
- 【4】刘芳.高校校园文化建设视域下的礼仪教育探析[J].教育观察,2022,11(03):45-48.

陶行知教育思想视野下劳动教育的学校实践

——以昆山市锦溪中心小学校为例

吴雯婷

(昆山市锦溪中心小学校, 江苏昆山 215324)

摘要:总书记指出:“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动,尊重劳动。”昆山市锦溪中心小学校依托得天独厚的地域文化优势,在多年研究并实施陶行知教育思想指导学校发展中,用陶行知生活教育理论引领学校劳动教育的实践活动;坚持“德智体美劳”五育并举,统筹资源,开发劳动课程,构建完善的劳动教育体系;全校师生对劳动教育的育人功能有了深刻的认知和积极的参与行动,取得了良好的办学成果。

关键词:陶行知;生活教育;劳动教育;实践案例

在2022年的4月份,教育部颁布了劳动课程的实行标准,由此可见,国家越来越重视学生的劳动教育。劳动教育显示着国家的教育方针和举措,成为新时代教育体系中不可缺少的一部分,要知道劳动教育本身具有的特殊的、无可替代的作用,这样才能树立起“崇劳”的教育体系。再一次深入阅读陶行知“以劳促全”的劳动教育观念,充分地去发挥劳动教育中综合育人的功能性,促进学生朝多方面发展、能健康地成长,培养身心健全、全面发展的人。

一、陶行知生活教育理念关于劳动教育的解读

陶行知生活教育理论中,“生活即教育,社会即学校,教学做合一”是他最为核心的部分,主张让学生要在实践中学习,让老师再实践中教学,强调的是“教学做”三个方面联合实行的理念。想要把生活和教育连接起来,就是要让学生们是“做”起来。由此可见,陶行知生活教育理论的中心就是他的劳动教育思想。陶行知先生的劳动教育思想,无论是在其理念上,还是内容上,给小学教育中实行劳动教育指引了方向:首先,一定要从内心重视起来,肯定劳动教育其价值;其次,要把劳动教育的载体丰富起来;再次,要把劳动教育的内涵拓展开来;最后,要改进劳动教育的方法,始终坚持“教学做”相结合。

锦溪中心小学校是一所文化底蕴深厚的百年老校,学校以“以人为本,和谐自主,让每个孩子得到最好的发展”为办学理念。从始至终,锦溪中心小学校都主动认识到要将劳动教育的开展推向生活化、常态化,学生要从树立好正确的劳动观开始,踊跃、乐观地进行具有创造性的劳动教育活动。学校着力开发“崇劳”课程,在深入挖掘陶行知生活教育理论的同时,结合创造性教育,推崇“崇劳”课程,积极发挥劳动教育的综合性育人功能,要把小学劳动教育课程做出适用学校的特色来。

二、定位课程目标,构建劳动教育课程体系

在深入学习陶行知生活教育思想之下,锦溪中心小学校

确定以“非遗进校园”为学校劳动文化的主题,通过各种内容、各种形式的劳动实践,建构和开发“崇劳”劳动教育的课程教学体系,结合学校特色形成完整的评价体系。

例如学校正在积极开展“非遗食文化——袜底酥课程”,学生通过“崇劳”课程学习,奠定学生成长的基础。在操作实践中掌握制作袜底酥的技能和方法,培养学生的问题意识和创新意识,养成手脑并用的好习惯,在每一次的课程学习中逐步提高学生的劳动素养,感悟劳动的快乐和“非遗”匠心。

1.课程背景

袜底酥是江苏昆山千年水乡古镇锦溪镇的地方传统名点。自宋代闻名至今,是锦溪非物质文化遗产的一种。因此学校考察了本地的资源环境,撷取富有当地特色的部分,综合以上情况最后选取了以非遗“食”文化为大主题,以制作袜底酥为切入点,结合劳动教育的要求,开发了“崇劳”为主题的校本课程,制定了“非遗食文化——袜底酥课程”作为劳动制作课程的具体实践内容。在此课程为基础,学校会安排学生去锦溪老街的袜底酥店铺,学习袜底酥传承人制作袜底酥时的操作要领,此时,学生是袜底酥制作的直接参与者,让学生以第一视角去体验、感知袜底酥的制作全过程。

“非遗食文化——袜底酥课程”是校本课程,是符合劳动课程的要求和适应学生的发展的,将袜底酥课程与学校的学科内容、劳动教育、社会实践活动等结合起来,旨在激发学生的学习兴趣,努力贴近学生的实际生活,学生理解和学习起来都简单多了。

袜底酥制作校本课程根据锦溪水乡的美食来设计和编排,是基于国家教育课程标准的基础上的,根据理论学习内容的不同,按照实践的复杂程度,实践教学分为三个阶段,让学生能逐步适应劳动课程。课程内容的设计要注重与其他学科的内容紧密联系,让劳动课程的学习变得有趣、有意义。

2.课程目标

(1) 促进学生核心素养的协调发展。如增强学生的实践能力、地方文化传播等。

(2) 建成江南水乡文化特色学校。把水乡特色文化渗透到学校的教育生活和精神生活中,不断提升学校的发展方向。

(3) 促成教师能力的全面提升。在培养教师教学能力的同时,开发非遗课程,促进教师多方面发展,使生活兴趣广泛化。

(4) 建设和研究能辐射一定区域。在目前的课程开设、到课后延时、校外非遗基地中,面向学校外部开展课程活动,起到一定的辐射和示范作用。既能弘扬锦溪本土的优秀文化,又能培养学生的劳动能力,让学生在实践中感受快乐,传播幸福。

3. 教学方法

(1) 基本结构。体验式教学和劳动教育相结合以体验为路径,在学生的实践活动中发展动手能力,把劳动教育和课程结合起来,体会劳动的乐趣,感受劳动的快乐。

(2) 操作要点。重视情境创设,通过袜底酥的由来以故事的形式引入课堂,激发学生的学习兴趣。重视知识的获取,在理论教学中明确袜底酥的制作材料和基本制作过程与方法。重视体验提升,在理论结合实际的基础上,让学生在操作中提升体验动手能力、经验方法。重视评价,在自主评价、同伴评价和老师评价中获取成功体验的自信心。

(3) 价值追求。促进学生的自主、全面和幸福成长。通过自身动手操作,亲身劳动体验过程,学生的学习热情被很好地唤醒了,学生地创新思维也激发起来了,在学习过程中不断积累文化基础,学会自主发展,提升核心素养,形成更健全的人格,幸福的成长。

4. 实施过程

本课程实践教学与理论教学紧密结合,根据理论学习内容的不同,按照实践的复杂程度,实践教学分为三个阶段。

(1) 第一阶段:以小班化学生学习制作为主要目标。分为“发现家乡美食”、“锦溪传统美食了解”、“袜底酥的由来及制作工艺”、“袜底酥制作体验日记”、“创意袜底酥”、“袜底酥展销会”、“我是一只小小袜底酥”7个单元。

(2) 第二阶段:以四至六年级学生整班化制作为主要目标,在课后服务时段每周安排2个班级学习袜底酥课程。

(3) 第三阶段:以亲子活动的形式,每周组织学生和家长来校学习课程,宣扬非遗文化的同时,加强亲子关系的和谐发展。

三、学校劳动教育的实践路径

作为昆山市首批劳动教育特色学校,本校学生已经深入参与到“崇劳”课程中来,已经很好地树立了要主动去劳动地意识,养成了学习和生活中必备的劳动技能,具备“崇劳、乐劳、爱劳”的劳动意识。结合中共中央、国务院对于普通小学劳动教育的要求,正式跻身开展小学特色劳动教育课程地行列,截止当前,学校在劳动特色教育的实践方面,脚踏实地,开拓创新,也取得了一系列阶段性成果。

1. 跨域融合,以劳促智

学校将劳动教育积极融合在学科教学之中,以始终提升学生的劳动素养、综合素养为目标来开展学校地劳动教育。因此,学校成立了“点土成金”团队,选取了语文、美术、信息技术等学科的老师加入团队,深入挖掘小学各个学科学习和劳动教育融合起来,坚持课程理念创新,集综合性、实践性、开放性、自主性于一体,推进课程设计、建设、实践和评估。例如,围绕部编版语文学科内容,通过开展各种专题活动,学习各位劳动者的优秀之处,发掘他们的劳动闪光点,耳濡目染,逐步树立起正确的劳动观念;围绕小学道德与法治课内容,通过创设真实的劳动情境,学校开设“非遗”社团,融合国家课程,并与市青少年宫结成“宫校”联盟,同时联合镇“五色锦”家校社实践共育基地开展“锦绣少年行”实践项目助力学校教育,在学生的参与中,增强青少年对家乡文化的自豪感,也帮助学生树立正确的劳动观念,提升劳动自立意识和服务社会的责任意识;结合“非遗文化进校园”的内容,将“非遗”文化融入小学劳动教育的能力指标构建当中,如从制作油皮、制作油酥、制作各种口味的馅料,从认识制作袜底酥需要的传统劳动工具等劳动活动,在了解锦溪历史文化的同时,培养学生动手实践技能,将劳动教育思想渗透到学生的日常生活之中,渗透于学校的学习课程之中,丰富、提升全校开展劳动教育的内涵和实效。

2. 手脑相长,以劳助创

基于学生的全面发展,着眼于提升学生的创新意识,学校分别与青少年宫、锦溪镇社区等合作建立了“非遗进校园”的课程项目,在学校设立了教育实践基地。一方面,依托陶行知的生活教育理论建设劳动教育课程,如在“非遗课程”中开发了学生制作袜底酥的劳动课程;在劳动专用教室让学生参与制作袜底酥的制作,体会美食的来之不易。另一方面,开设“锦作——古砖瓦制作技艺”课程,将拓印列为课程之一,拓印在古砖瓦发展历程当中也起到了重要的传承作用。拓印与劳动、历史文化课程相结合,始终把学生放在首位,让学生动起手来,不仅了解了锦溪的本土文化,也能激发起学生对锦溪特色文化的保护意识。引导学生综合利用所学的知识,进行日常生活中所需要的创造性劳动,学校把劳动教育课程融入到小学综合性研究学习当中,在“非遗文化进校园”课题研究中,革新学生固有的劳动思维,要让学生们的劳动意识“新”起来。

3. 劳力劳心,以劳育全

为完成好每周不少于1课时的劳动要求,学校开发了日常生活化劳动、志愿服务性劳动、生产性劳动等劳动课程,将学校特色劳动课程与学生的日常生活等紧密结合起来,渗透到六年小学的劳动实践活动课程之中。其中,日常生活类的劳动课程不仅仅局限于学校之中,更应该走进家庭、走向社会的,比如要让低年级的学生学会洗自己的内裤、袜子等,让中年级的学生学会拖地、洗菜等,让高年级的学生学会用电饭锅煮饭,烧简单的菜等。要让学生真真切切地去参与劳动,做自己力所能及的事情,在出力流汗中,感受生活中劳动的不易和充实。分主题进行劳动课程的开设,学校会根据重点节日,每月开展主题劳动课程,如每年开学时组织学生进行大扫除,3月开展“我为祖国添绿,为校园添美”植树

节劳动教育主题周活动,5月开展“我劳动,我光荣”劳动小能手评比活动,6月开展“垃圾分类我先行”志愿服务活动等。特色劳动类课程是根据学生需求建立的系统性课程,学校与市青少年宫结成“宫校”联盟,同时联合镇“五色锦”家校社实践共育基地开展“锦绣少年行”实践项目,开发了“非遗进校园”为大主题,下设了美食制作、拓印、陶艺等劳动特色课程。志愿者服务类的课程由学校与各社区等基地单位联合推出,定期组织学生走出校园,积极参与到志愿服务当中,比如在3月学雷锋月,学生去广场进行爱心义卖,在与农场合作的活动中,学习种植蔬菜。在丰富多彩的劳动课程中,在躬耕乐道的信念里,体会劳动的乐趣,感受劳动的快乐,收获劳动的成果,逐渐形成富有特色的学校劳动教育体系。

四、完善劳动教育保障机制

1.完善统筹协调机制

劳动教育是一项联结学校、家庭、社会等多方面的系统性工程,想要形成整体化、长久化的劳动教育环境,首先离不开父母的引导和教育,父母是学生最好的示范,要充分发挥家庭教育的积极作用,把劳动教育慢慢融入到日常的家庭生活当中。同时,学校要充分发挥劳动教育的主导作用,协同社区开展劳动教育,可以邀请社区人员走进学校,参与到学校劳动活动的设计中,让学生参与各个社区劳动实践。最后,政府和教育主管部门的力量也是必不可少的,要指导学校开展好劳动教育,总之,只有各方力量联合起来,才能形成一股有效力量,才能确保劳动教育顺顺利利地开展起来。

2.健全劳动评价机制

《义务教育劳动课程标准(2022年版)》指出:劳动课程评价是劳动课程体系建设的重要组成部分,对促进劳动课

程的目标实现、保障劳动教育的实施效果等具有重要意义。以此为基,锦溪中心小学致力于健全“崇劳”劳动课程的评价体系:

一是注重形成过程性评价。建立专属“崇劳”课程的劳动资料袋,主要是记录下学生在劳动时的习惯,记录好学生每天劳动的内容、时间以及对自己完成劳动的评价,也可以记录自己在劳动过程中发生过的难忘的事情、快乐的故事,也可以收录下学生的最终的劳动作品或劳动成果。

二是设立“崇劳”课程少年劳动奖章。围绕学生在劳动中表现出来的美好品质,如勤劳、守信、勇敢等,结合学生的自评、互评,教师的评价等等,来评选和颁发“崇劳”少年的劳动奖章。

三是构建网络评价模式。通过微信打卡、学校公众号评选等,把学生在进行劳动时的过程、结果、成果等发布上去,吸引更多人的关注和点赞,肯定学生的劳动表现和成果。

四是综合性总体评价。设定好每一阶段要完成的任务,有短期的,有长期的,可以是对一周、一个月的劳动表现分别就行评价,再纵观所有阶段的表现进行综合性的评价,记录在学生的报告单上。

参考文献:

- 【1】林永希.陶行知劳动教育观及其对新时代中小学劳动教育的启示[J].教育史研究,2020(3):156-157.
- 【2】李绪明.新时代中小学劳动课程的构建与实施[J],课程.教材.教法,2020(5):16-21.
- 【3】林永希,陈中文,史基升.陶行知劳动教育观对当代中小学劳动教育的启示 [J].教学与管理,2020(30):5-9.

为音乐教学采集真知灼见的种子

——核心素养教育目标下的小学音乐课程改革之见

杨荣华

(昆山市锦溪中心小学, 江苏昆山 215324)

摘要:近年来, 学科教学改革的浪潮可谓是一浪高过一浪, 结合小学音乐学科教学的现状来说, 在组织、构建小学音乐教学全过程中, 不断为有效的教学开展注入鲜活的动力、科学的元素。结合教学经历, 体会到音乐学科的有效教学, 教师应当站在一定的高度, 真正为音乐学科教学输入真知灼见的种子, 让教学跟随着教师的教学进程不断开拓全新的局面, 核心素养的教育目标, 是近年来教学的一个指向航灯, 一切教学都要朝着这个目标发展和努力, 在日常的教学中, 经常对照这一先进的教育理念, 本文主要从五个方面加以开展对核心素养教育目标下的小学音乐课程改革: 教学理念: 形成科学的音乐教学观念; 音乐兴趣: 提升学生的音乐学习兴趣; 审美教育: 促进全面的审美教育进程; 因材施教: 构建有效的个性教育策略; 自主学习: 促进科学的自主学习模式。

关键词:小学音乐; 核心素养教育目标; 课堂改革; 开拓

近年来, 音乐学科教学被日渐重视起来, 这主要是很多家长和老师, 对于艺术教育的理念改变了, 重视程度提升了。很多教师和家长认识到一个孩子的全面发展, 离不开艺术领域的一些熏陶和感染, 与此同时, 也经常感到一些遗憾, 多数孩子在十岁之前能够接触到一些额外的音乐学习, 比如乐器、声乐方面的学习, 但是十岁以后, 往往会以“功课为主”的理由让学生们放弃额外的音乐学习。还有部分家长即便坚持给孩子学音乐, 也是抱着“学习西洋乐器将来方便出国”、“学乐器为了考级拿证书”等的心态, 这样的心态也比较偏激和危险, 甚至这种偏差也会给孩子今后的音乐学习带来一些不必要的误区, 比如有的孩子就会开始打问号: 学音乐究竟是为了什么? 音乐学习真的快乐吗? 但是很多时候, 如果过多的为自己的某件喜欢的事, 贴上一些世俗的功利性的标签之后, 遗憾和缺失也会随之而来, 当孩子考级几次没考上的时候, 当孩子考完级还不擅长弹奏曲子的时候……就会去深入思考学习音乐的意义所在了。在学校义务教育的基础阶段中, 音乐学科的学习虽然不是朝着专业化、系统化的角度发展, 但至少朝着提升学生核心素养的角度加以开展, 有了这样的目标和初衷, 在任何时候都不会感觉到失落和迷茫, 甚至可以不断在迷茫阶段中重拾信念、继续前行, 以下是关于核心素养目标下的小学音乐课程改革之见:

一、教学理念: 形成科学的音乐教学观念

一个人的理念和信念决定了一个人的一切行为, 对于音乐学科来说也是同样如此, 教师的教学理念如何, 这决定了教师的教学目标、教学成效。音乐教师就像一个“魔术师”, 要努力在课堂上, 把人类社会积累的知识转化为学生个体的知识, 使他们的认识到知识世界是怎样的, 成为一个客观的人。纵观目前中学音乐教学, 大多数教师都将目光紧紧锁在中考上, 认为音乐课程不是中考的必考课程, 所以只要学生将精神集中在其他学科方面, 能取得优异的中考成绩, 就可

以不顾一切, 甚至不择手段想尽办法去提高教学成效, 但是这种穷尽一切办法的背后, 是学生的叫苦不迭, 是一种有违客观的学习规律性的一种知识灌输, 学生可以学习到什么? 这都可以打一个大大的问号。因此, 小学音乐教学应该教会学生求实精神, 只有具备这样的精神, 才能迎难而上, 在面对难题, 甚至挫折、困难的时候, 可以迎难而上, 让学生真正体会到学习科学知识的快乐。比如在课堂上遇到这样的孩子, 因为几次下来识谱还是很困难, 而有的孩子外面上过乐器课程, 就对于五线谱的内容一下子就吃透了, 对于这样的现象, 孩子们的起点是不同的, 对于一些乐感特别弱的孩子, 可以采用鼓舞和政策, 经常鼓舞这些乐感较差的孩子: 老师曾经也跟你们一样, 一开始识谱的时候, 有几个月的时候, 这些五线谱就是你们老师心目中最熟悉的陌生人, 如果无法在短时间内记住他们, 那么咱们就花较长的时间去记忆他们; 比如在枕边放着五线谱, 每天临睡和清晨起床时看一看, 如果看了记不住再翻翻书, 就这样, 不停地暗示自己去熟悉他们、认识他们, 那么完全掌握他们也就剩下时间的问题了。听了, 学生感同身受的体会之后, 班级中那些“识谱困难户”终于有了信心, 且愿意花费一些时间去琢磨和记忆。其实教师和学生作为教与学双边关系中的参与者, 学生的学习无时无刻不将学习成效的信息反馈给教师, 教师要做的就是根据这些反馈得到的信息, 不断调整自己的教学方式。

二、音乐兴趣: 提升学生的音乐学习兴趣

从儿童心理学的角度出发, 小学阶段的学生正处于身心发展的关键时期, 这个时期的儿童对外界信息表现出强烈的好奇心, 音乐作为一门艺术, 对于儿童的身心健康发展起着积极的作用, 有效教学是所有学科教学的最终目标, 何谓有效? 就是在教师的带领下能够完成预期的目标, 让音乐欣赏课堂给学生带来美的体验和感受, 促进学生对美的追求、对音乐灵性的感知。小学时期是为学生建立自信心、激发学生

求知欲的关键时期,在这个时期,可以结合课堂教学的互动模式,来呈现“色香味”的音乐欣赏课堂,才能激发食客的食欲,忍不住要去品尝一下这道佳肴的味道。而课堂教学也是如此,互动课堂中要呈现音乐欣赏课堂精彩纷呈,学生才能激活求知探索的兴趣,所谓“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,五彩纷呈的音乐欣赏课堂聚焦了学生的注意力,使得学生愿意主动循着教师的引导,去跟随教师进入课堂活动。可以说,五彩纷呈的互动课堂,注重的是一种引导,特别是在课堂导入阶段,成功的导入成就了一半的有效课堂,在互动过程中可以利用有效的课堂导入方法。

两千多年前的孔子曾经说过,知之者不如好之者,好之者不如乐之者,对于学生来说,兴趣是他们参与学习的最原始也是最根本的动力,在兴趣的指引下,学生才能不断全身心投入到音乐学习的过程中来。教学是一个教与学双边关系的过程,在这个教与学的过程中,课堂的交流、互动可以成为学生获得知识的平台,在这个平台中,教师要促进师生的交流互动,为学生构建课堂互动模式,才能真正构建出一个精彩的让学生意犹未尽的音乐课堂。兴趣是孩子的第一任老师,在兴趣的引导下,孩子们能够很快全身心进入课堂,也能在教室的引导下,学习相关音乐知识。比如在教学相关乐谱的时候,可以用多媒体展示一些声音,比如流水的声音、春风吹的声音、欢快的声音,同感多媒体的展示,进行解说,音乐是一门艺术,串联出这门艺术内容的都是源于音乐符号,学生们很快对音乐符号产生莫名的喜欢,也感受到音乐符号的奇妙之处。通过师生之间的互动、交流,让音乐课堂真正成为学生享受美的过程,激发学生的音乐兴趣。

三、审美教育:促进全面的审美教育进程

如今的孩子来说,他们生活在一个物质无比优渥的环境之中,不少学生由于长期处于养尊处优的环境之中,容易养成衣来伸手饭来张口的不良习惯,甚至认为一切的得到都是理所应当的,久而久之,这样的学生对自己缺乏一定的要求。有不少孩子,明明很聪慧,但是这样的孩子就是很不努力,有的孩子觉得音乐学科无非是一门边缘化的学科,自己也没有将来音乐学科方面的专业化发展之路,所以这类学生对音乐学习很懈怠、很淡漠。基于这样的教学来说,如在课堂上跟学生分享为何要学习音乐?学生本来没有太多这方面的概念,甚至觉得学校安排了这样的课程,但是没有仔细去思考和揣摩。可以告诉他们:音乐学科的学习,是让我们理解音乐的审美,这种审美素养可能是短期内看不见也摸不着的,但是时间久了,就能看出来,当我们具备音乐审美素养之后,我们的身心还能从中受益。结合学生音乐审美教育方面的有效开展,在教学中力促学生审美教育的全面发展,比如以季节为主题,让学生结合春夏秋冬四个季节开展对这方面歌曲的搜集和整理,并且在班级中进行积极德交流,学生在演唱这些季节主题的歌曲时,仿佛带我们走进一个个美丽的季节,这四个季节都是大自然赋予的美景,都是一草一木和生命万物所赋予的美丽。久而久之,几年下来,结合音乐审美素养方面的教学,发现学生对于音乐美、甚至生活美的认知正在不断提高,能够在音乐的学习中,了解本国和其他

国家的音乐文化,聆听不同语言风格的音乐歌曲,还能从不同歌曲的聆听感受情绪表达的不同。

四、因材施教:构建有效的个性教育策略

教学如烹小鲜,让有效教学注重“色香味”的呈现,对于音乐互动课堂来说,具有深远的价值和意义,教师不再仅仅关注一堂课的教学成效,而是关注学生、关注课程带给学生的深层次影响,这也是“以学定教”教学理念的内在要求,也是小学音乐新课程改革的深层次目标。教学如果能实现“色香味”的呈现,那么有效地教学也就在不知不觉中实现了目标。佳肴之“香”激发食客的食欲,香气扑鼻才能成就“酒好不怕巷子深”的美誉,而教学也同样如此,在互动课堂的构建中,教师应该摒弃一切传统的不科学、不合理的教学思维,对待眼前的学生应该一视同仁。在欣赏课堂中,没有好学生和差学生的分明,教师可以在主张“香”在高效这个阶段,来构建民主、自由、向上的互动氛围,通过多种有效手段实现互动课堂的有效生成。在互动课堂中为学生构建一个灵活的互动的生活情景,以深入浅出的呈现所教学的知识点内容。学生最熟悉的就是生活情境,教师可以在音乐欣赏课上,将音乐新欣赏课堂与生活情境联系起来,有助于学生发挥主观能动,全身心融入音乐的环境和氛围中。

互动课堂也是如此,学生回味无穷的互动课堂,才能引导学生的自主学习,学生基于对课堂的回味,会在课堂结束后去探索、去质疑、去解惑,基于对课堂的回味,学生会主动预习并且对下面一节课充满了期待,基于对课堂的回味,学生会自觉去完成课后的探索……这种回味还会进一步对学生产生影响,最终内化为学生对美的欣赏与追求,久而久之,这种学科的深层内蕴会让学生内化为一种内力,进而对学生内心的世界观、价值观甚至人生观都能产生有益的影响。所以个性化的教学模式,更能迎合学生的内心需求。比如通过学科渗透的方式,开展个性化的音乐教学。

比如发现学生某一阶段非常迷恋英文歌,教师可以搜集了几首经典的英文歌曲:《Yesterday Once More》、《Bressanone》、《Only Time》、《Angel》、《Pretty Boy》、《Hero》等等,当孩子们跟随着视频一遍遍记忆英文歌词,一遍遍揣摩音乐旋律时,可以感受到孩子们的内心是十分愉快的。一段时间的英文歌曲的学习之后,教师可以积极倡导学生小组之间进行英文歌曲的比赛和交流,最终获胜的小组还参加过学校元旦联欢会,这些对于孩子们来说都是一种前所未有的激励,也让孩子们有了信心去学习。

五、自主学习:促进科学的自主学习模式

“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”目前来说,大多数的中学生都是独生子女,在成长环境中,他们中大多数过着养尊处优的生活,而要想改变他们这种自我为中心的心理,一个行之有效的办法是开展小组合作。小组合作学习法是小学音乐教学中常用的方式,有助于学生之间的互补,培养学生的合作精神。结合小组合作交流的方式,因为学生在课堂上积极进取。在音乐课堂中,可以让学生进行创

意合作,通过合作的过程培养他们的合作意识,在彼此合作的过程中形成优势互补,也激发了学生对音乐课堂的乐趣。在音乐教学过程中提升学生的音乐素养,比如结合《金蛇狂舞》的竖笛欣赏,引导学生体会民乐的音乐风格以及乐曲所表现的情感。在教学时正值是蛇年,关注学生的每一个细节,比如过年的时候会参与哪些家庭活动,对于过年有怎样的感想,结合学生们对于过年的感受和体会,在教学中渗透德育教学,告诉学生你们已经长大了,以后要多帮助父母做一些力所能及的事情,对于过年,懂事孝顺是给予长辈的最好的礼物。比如学习新课临下课的时候,让学生们进行小组交流合作,每个学生站起来拍手唱歌,看哪个小组唱的最好,他们彼此之间进行了充分的交流和互动,学生和学生之间的友谊也进一步加深了,也激发了他们合作的意识,感受到合作学习带来的乐趣。比如在教学《希望的田野》这一个单元的时候,引导学生们在课前就开展关于“希望的田野”的思考,结合孩子们在生活的经历,引导孩子们想象一下秋天丰收时的情景,通过类似这种前置作业的布置,学生对于新课的内

容更加有期待,在教学的过程中,欣赏《在希望的田野上》时,真正能够引导学生结合自己的生活的经历,激发他们内心深处热爱家乡的思想感情。

总而言之,音乐学科教学中关于对学生核心素养的培养来说,要从多个方面加以实施开展,对于学生的音乐学习来说,核心素养的教育目标是他们学习的目标所在,对于教师来说,对学生音乐核心素养方面的提升,更是一个重要的标尺,如果有违这个标尺,教师就必须不断做出调整。与此同时,深深体会到,作为一名小学音乐教师,要不断找寻音乐教学的有效打开方式,真正为教育更美好的明天而奋斗!

参考文献:

- 【1】俞加平.小学音乐体验式教学的实践与探索[J].上海教育科研,2007(04):68-69.
- 【2】石建宇,林能杰.“双基”与“审美”共存的小学音乐课程目标观——析朱稣典《新中华小学音乐课本》[J].人民音乐(评论版),2011(03):57-59.

新农科背景下“分阶递进”强农实践育人路径研究

赵磊

(青岛农业大学 理学与信息科学学院, 山东青岛 266109)

摘要: 国家乡村振兴战略需要高素质的农业现代化建设人才,但传统涉农高校人才培养面临脱离实践的问题。针对上述问题,本文提出一种“分阶递进”的强农实践教学路径,基于“三农体悟—知识延展—三农实践—综合提升”四个阶段的闭环构成,形成螺旋上升的育人逻辑。在此路径指导下,闭环系统可通过带领学生直击三农一线感受农业科技发展现实状态,激发学生的情感共鸣和自身的学习主动性;将科研项目“实践—理论—再实践”的育人模式应用到强农实践中,在理论和实践内容紧密结合的基础上,通过参与多学科交叉的导师团,对学生进行不同形式的共同指导,在各类项目与大赛中全面锻炼学生的科研创新能力、动手能力,为国家培养具有家国情怀、勇于创新和实践应用型动手能力的信息化复合型人才培养提供解决方案。

关键词: 实践教学;分阶递进;应用能力

引言:

党的二十大报告明确指出,“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”实施乡村振兴战略,推动农业农村现代化,关键在科技,根本在人才。随着大数据、人工智能、物联网等现代信息技术与农业生产的深度融合,智慧农业、数字乡村成为未来发展的必然趋势,社会对既懂农业生产又懂信息技术的复合型、应用型“强农”创新人才的需求日益迫切。然而,当前部分高等农业院校的人才培养模式仍存在一些结构性问题,如课程体系偏重理论知识传授,实践教学环节相对薄弱、形式单一,导致学生对“三农”缺乏感性认识,解决农业实际问题的能力不足,创新精神和应用能力培养滞后,难以完全适应现代农业发展的要求。

如何改革提升传统的实践、实习课堂教学模式,建立一个有效衔接课堂与教学实景场地、理论与实践协同育人实施方案,成为新农科建设背景下亟需解决的问题。文献研究表明,传统的“理论—实践”两段式教学模式比较容易导致学生在实践过程中无法有效利用理论知识解决实际问题。所以,探索一种系统性、连续性和递进性的实践教学模式至关重要。本文提出了“分阶递进”的“强农”实践教学路径,通过认知、情感、能力三个层面实现人才培养的螺旋式上升,培养具有“三农情怀”的强农信息化创新人才。

一、“分阶递进”实践教学路径的内涵与构建逻辑

1.核心内涵

“分阶递进”实践教学路径是一种以学生能力发展为导向,遵循认知规律,将实践育人过程分解为相互关联、层层深入的有机阶段的教学模式。其核心在于“分阶”与“递进”。“分阶”是指根据人才培养目标,将复杂的实践能力要求分解为不同层次、不同维度的目标,并设计相应的教学活动,确保每个阶段目标明确、内容聚焦。“递进”则强调各阶段之间的逻辑衔接与螺旋式上升关系,前一阶段是后一阶段的基础,后一阶段是前一阶段的深化与升华,最终实现学生从感性认知到理性思考,再到综合应用的系统性能力跃迁。

2.构建逻辑

该路径构建采用“认知—情感—能力”一体化原则。通过“三农体悟”,让学生对农业问题有了清晰的认识,打破理论与实践场景的壁垒,培养学生知农爱农情怀。学生在实践实习过程中发现农业中存在的问题,利用自身所学,精准解决问题,实现理论知识的延展和拓宽,可以提升学生的专业能力和创新能力,实现学生素质的全面发展。这样可以保障育人工作的连贯性和系统性。

二、“分阶”递进路径的具体实施框架

1.第一阶段:三农体悟—情感激发与需求感知

此阶段是路径的起点,核心目标是让学生“走进”农村,而非“路过”农村,改变以往走马观花式的参观模式,组织学生深入合作基地、田间地头,开展为期1-2周的沉浸式体验。主要形式包括:

(1)农户同吃同住同劳动:学生以小组为单位,深入典型农户家庭,参与春耕、夏管、秋收等实际农业生产劳动,切身体会农业生产的艰辛与乐趣。

(2)三农现状调研:组织学生围绕地区特色产业、农村电商、乡村治理、人居环境等主题,通过访谈、发放调查问卷等方式,对农业产业情况开展深入调研,形成调研报告,掌握农业产业升级对信息技术的迫切需要。

(3)“三农”情怀教育:邀请基层的农业企业家、“土专家”、“田秀才”等新农人开展讲座,分享他们在三农工作中的励志故事,激发学生的农业认同感与使命感。

2.第二阶段:知识延展—问题导向、理论与实践融合

此阶段是连接感性认识与理性思考的桥梁。学生将在第一阶段生成的调查报告带回课堂,教学活动围绕报告中的问题展开讨论与研究。

(1)专题化教学:教师研读学生的调查报告,根据报告中提到的问题,例如“如何实现水肥一体化智能灌溉?”“如何利用电商平台拓宽农产品销路?”,调整教学内容与教学案例,通过专题讲座或者分组谈论的形式,将课堂知识融汇贯通成为解决农业实际问题的解决方案。

(2) 案例讨论: 把计算机专业、管理专业、农学专业等相关专业专业的学生编入一个讨论组, 由一个组内共同讨论确定农事活动为中心的案例, 如, “设计和实现智能温室管理系统” 案例等, 由该讨论组的学生们发挥专业优势给出专业建议, 引导该组的学生在不同视角间寻求问题的答案, 在案例讨论过程中提升学生综合素养。

(3) 成果展示交流会: 学生经过前几阶段的实地调查、各小组讨论、学生的反思得出的解决措施或建议, 向其他全班同学或者相关专业学院老师同学做汇报; 让学生们互相学习、彼此借鉴, 提出更切实可行的建议。并借此加深对有关概念与方法知识的理解, 在交流与合作过程中培养学生思考与解决问题的能力。

3. 第三阶段: 三农实践—专业能力深化与实践技能强化
该阶段构成整个培养方案的关键环节, 要求学生将前期积累的理论基础真正运用到农业生产的实际场景中, 通过承担真实的农业项目, 在解决复杂农业工程技术问题的过程中实现专业能力提升。

(1) 项目制学习: 将在智慧农业、智慧养殖、智慧种植等领域的问题转化为实际的科研项目, 教师带领学生将项目承接, 通过需求分析、方案设计、技术开发、系统测试等软件开发全流程, 实现学生动手能力的进一步提升。

(2) 专业综合实训: 组织学生到校外实习基地, 开展系统性、综合性的实习, 通过导师指导, 开展完整的项目研发与部署实施, 让学生对软件开发全流程有了清晰的认知。

(3) 顶岗实习: 安排学生进入智慧农业企业进行为期 3 个月的顶岗实习, 让学生在企业真实项目中承担具体任务, 将理论知识转化为职业能力。

4. 第四阶段: 综合提升——创新驱动与价值升华

此阶段目标四培养学生的创新精神、创业意识和科研能力, 实现知识的内化、迁移和跃升。

(1) 大学生创新创业项目与学科竞赛: 鼓励学生将在企业实习、实训过程中产生的科研成果转化为创新创业项目, 参加“挑战杯”、“互联网+”等学科竞赛, 在更大的舞台上验证和展示自己的研究成果。

(2) 毕业设计题目来自一线: 为了提升农业类专业毕业设计与实践的调研价值, 鼓励毕业生结合在校期间学习和解决的实际农业问题, 总结调研实践结果、转化科研成果, 这样学生能获得更加真切、真实的研究对象, 提高研究价值。

(3) 科研能力初步训练: 对于有兴趣并有热情的学生, 可以加入导师团队, 参与前沿研究课题的学习, 训练其书写论文、撰写专利等科研相关的能力, 为其将来在继续深造或提升研发方面的能力打下基础。

三、实施路径的保障机制

1. 组建多学科交叉的本科生导师团队

组由农学、信息科学、管理学、经济学等不同学院、学科教师组成学生学习小组, 打破学院和学科壁垒, 为本科生制定个性化培养方案, “一生一策” 因材施教。围绕四个成长阶段设计规划指导机制, 为进入导师组的每位同学制定贯穿四年的学习和发展规划, 并提供清晰可见的实施路径, 实现学生特色化、连贯性培养。

2. 实施“校内+校外”双导师联合指导

由校内和校外导师共同对学生进行的项目研究给予指导, 校外导师包括农业企业技术人员、管理人员以及农业一线专家等。校内导师注重对学生提供理论知识和学术规范上的指导; 而校外导师重点对学生提供农业实际场景和实际问题的指导。由校内外双方导师的双重指导, 可保证学生的项目研究紧密联系农业生产实际情况。

3. 建立过程性评价与结果性评价相结合的多元评价方式

传统评价主要以期末考试为主, 评价方式单一, 构建更加多元、更加科学的评价方式, 可以对学生生成更科学的评价结论。将学生在每阶段的表现, 例如实验报告、团队协作、创新成果等, 赋予一定的权重, 纳入综合评价体系。这种多元化的评价方式可以更全面客观的反映学生的综合素质。

结语:

本文创设的“分阶递进”“强农”实践教学领, 是对传统农业人才培养模式的一次变革。该路径通过“三农体悟、知识延展、三农实践、综合提升”四个阶段, 系统性的解决了人才培养中存在的理论与实践脱节、学生能力与农业需求错位的问题, 这不仅是教学方法的创新, 也是育人理念的进一步升华, 提升了学生发现问题、分析问题、解决问题的能力, 在能力培养的同时厚植三农情怀, 练就兴农本领。随着新一轮科技革命与产业变革的推进, 此路径还需要持续完善和修正, 以进一步满足乡村振兴国家战略对人才的需要。

参考文献:

- 【1】习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2022.
- 【2】王永芬, 罗士喜. “根植三农、聚焦融合” 知农爱农新型人才培养体系建设探究[J]. 高等农业教育, 2024(2): 38-44.
- 【3】李德强, 黄亚曦, 张玲. PBL 教学法在农科《有机化学》课程教学中的应用初探[J]. 四川化工, 2017, 20(3): 59-61.

本文系山东省教育厅本科高校教学改革研究面上项目: 涵养知农爱农情怀, 践行强农兴农使命-涉农高校计算机专业拔尖创新型人才培养模式研究与实践(编号: M2023145); 山东省高等学校哲学社会科学项目: 人工智能时代背景下新农科专业学位研究生“AI+”培养机制与路径研究(编号 2025ZSZX097)。