

Exploring Practical Approaches for Enhancing Rural Cultural Heritage through Aesthetic Education in Higher Education Institutions: A Summer Social Practice Study at the Academy of Fine Arts

Jie Yang

School of Fine Arts, Qujing Normal University, Qujing, Yunnan, 655000, China

Abstract

Under the dual strategies of rural revitalization and cultural confidence, universities, as core platforms for cultural inheritance, innovation, and talent cultivation, shoulder the mission of promoting rural cultural revitalization and balanced aesthetic education development. This paper examines the “Heart and Hand in Tandem, Artistic Journey Together” summer “Three Rural Outreach” program at the Academy of Fine Arts. Through literature review and field research, it analyzes how the project leverages Qujing’s “Five Distinctive Cultural Assets” by adopting a dual-track approach of “activating local cultural DNA + engaging inter-class practices”. The study establishes a three-dimensional framework integrating cultural exploration, curriculum development, and practical services.

Keywords

aesthetic education in universities; rural cultural inheritance; social practice; cultural confidence; rural revitalization

高校美育赋能乡土文化传承的实践路径探索——美术学院暑期社会实践调研

杨杰

曲靖师范学院美术学院，中国·云南 曲靖 655000

摘要

在乡村振兴与文化自信双战略引领下，高校作为文化传承创新与人才培养核心阵地，助力乡村文化振兴及美育均衡发展是时代使命。本文以美术学院“心手相牵 艺路同行”暑期“三下乡”项目为对象，借文献梳理、实地调研等方法，分析项目立足曲靖“五张靓丽名片”文化资源，以“激活地方文化基因+课间趣味实践”双轨模式，构建“文化挖掘-课程开发-实践服务”三位一体体系的路径。

关键词

高校美育；乡村文化传承；社会实践；文化自信；乡村振兴

1 引言

研究发现，项目通过分层美育课程、多方联动服务、思政与专业融合等举措，实现乡村儿童文化认知与情感共鸣双提升、志愿者专业实践与思政成长双历练，探索出“活态传承+校地联动”的乡村文化传承新路径，旨在为高校参与乡村美育、推动中华优秀传统文化创新发展提供实践样本。

2 调研背景与目的

2.1 调研背景

乡村作为中华优秀传统文化的重要载体，其文化传承与美育发展是乡村振兴战略的核心内容之一。曲靖市作为云南南部文化重镇，拥有“爨文化故乡，珠江源头，古鱼王国，红色沃土，世界最大自然天成花园”的“五张靓丽名片”，地方文化底蕴深厚、资源丰富，但这些宝贵的文化资源尚未充分转化为乡村美育的优质教学内容，文化传承的青春力量有待进一步激活。在此背景下，美术学院充分发挥学科专业优势，组建81人的“心手相牵 艺路同行”社会实践服务队，赴曲靖市三宝街道雷家庄小学开展暑期“三下乡”社会实践活动。项目创新性采用“激活地方文化基因+课间趣味实践”

【作者简介】杨杰（1989-），女，中国湖南怀化人，硕士，讲师，从事思想政治教育与美育研究。

双轨模式,既聚焦乡村儿童美育与身心健康发展需求,又探索高校专业力量深度参与地域特色文化传承的有效路径,力图在服务乡村教育的同时,推动地方文化资源的活化利用与创新性发展^[1]。

2.2 调研目的

本项目紧扣“乡村振兴”和“文化自信”国家战略,以高校美术专业资源为依托,通过“文化传承+美育赋能”双轮驱动,构建城乡美育协同发展机制,实现多重实践目标。

铸魂育人启新程,实践砺能担使命。引导青年学子走出校园、深入基层,在服务乡村儿童、传承地方文化的实践中厚植家国情怀,将社会责任感内化为个人价值追求,实现思想淬炼与专业能力提升的有机融合,培养兼具文化素养与社会担当的新时代青年。

探源爨乡传古韵,赓续文化筑梦想。深度挖掘曲靖爨文化、红色文化、民族文化等地方文化资源的历史底蕴与精神内核,通过沉浸式体验、创新性教学等方式,推动中华优秀传统文化在青少年群体中实现创造性转化与创新性发展,让文化基因在年轻一代心中扎根生长。

美育赋能乡村振兴,教育均衡点亮未来。聚焦乡村小学美育教育薄弱环节,将高校优质美育资源下沉乡村,构建适配乡村儿童认知特点的美育课程体系,缩小城乡美育教育差距,助力乡村儿童全面发展,为乡村振兴注入文化动能^[2]。

3 调研与实践实施内容

3.1 系统规划,构建“三位一体”实践体系

实践活动的顺利开展离不开科学系统的前期规划与体系构建。项目团队首先组建了由美术学院专业教师、思政教师组成的指导团队,为实践活动提供专业支撑与思想引领。在研究前期,团队采用“文献梳理+实地考证”双线并行的调研方式,为实践体系构建奠定坚实基础:一方面,系统检索曲靖地方史志、学术研究论文、非物质文化遗产档案等文献资料,全面梳理“五张文化名片”的历史脉络、文化内涵与时代价值,实现对地方文化的“活化”解读;另一方面,深入曲靖文化遗址、民俗活动现场进行沉浸式调研,实地感受爨碑石刻的艺术魅力、珠江源头的自然风貌、红色纪念地的精神内涵,准确把握每张文化名片的核心特质与传播要点。

在充分调研的基础上,团队突破传统社会实践的单一模式,创新性构建了“文化挖掘-课程开发-实践服务”三位一体的闭环实践体系。该体系以“文化挖掘”为基础,重点解决“传承什么”的问题,通过文献与实地调研厘清地方文化的核心内容与表达形式;以“课程开发”为关键,聚焦“如何转化”的问题,将挖掘的文化资源转化为适配乡村儿童的研学课程,包括文化微课、手作体验课、书法临摹课等多种形式,推动抽象文化知识向可感知、可参与的教学内容转化;以“实践服务”为落脚点,着力解决“如何落地”的问题,

通过课堂教学、文化宣讲、动手实践等具体行动,将课程成果转化为服务乡村儿童、助力文化传承的实际力量,实现“从书本到现实、从资源到应用”的有效转化,形成“挖掘-转化-应用-反馈”的良性循环。

3.2 分层实施,创新美育课程模式

幼儿园组:以“彩泥塑家乡”为主题,用彩泥引导儿童动手塑形,感知曲靖地标、特色动植物等文化符号,在趣味体验中培养能力、建立家乡文化情感联结,实现“玩中学、做中悟”。

1-2 年级组:以“珠江源头”“古鱼王国”为主题,采用“拼贴+绘画”形式,先科普相关知识,再指导创作,融合艺术表达与学科知识,激发探索兴趣。

3-4 年级组:以“红色记忆·手工传承”为重点,开展“巧手制军帽”活动,结合手工制作、红色故事讲解与情景体验,深化红色文化理解,培育爱国情感。

5-6 年级组:以爨文化为核心,开设“翰墨传爨韵”课程,通过“认知-临摹-创作”递进教学,让学生体验爨体书法美、理解文化内涵,增强文化自信。

整套课程体系贯穿“从感知到表达、从模仿到创造”的能力培养逻辑,既充分考虑不同年龄段学生的接受能力,实现了课程的年龄适配性;又始终紧扣地方文化传承主线,将审美教育与文化教育深度融合,真正践行了“以美育人、以文化人”的实践理念。

3.3 多方联动,拓展实践服务维度

3.3.1 课间趣味实践:传统体育+美育+文化

打造校本化体系,将老鹰捉小鸡、丢手绢等传统体育游戏与美育元素结合;融入曲靖爨文化等地方特色,如游戏中传唱相关儿歌,实现体育、美育与文化遗产的有机融合。

3.3.2 健康服务拓展:美育+护眼健康

联合眼科医院开设爱眼科普课堂,通过动画、互动演示、现场检查普及护眼知识;针对性讲解绘画、书法等美育活动中的用眼技巧,为儿童身心健康提供全方位保障。

3.3.3 多方资源联动:强化协同育人合力

对接相关部门,整合美育、体育、健康、文化等资源;提升实践服务的针对性、全面性与可持续性,形成协同育人强大合力。

4 实践成效与特色亮点

4.1 乡村儿童实现“文化认知+情感共鸣”双提升

通过深入浅出的知识讲解与趣味盎然的实践体验,项目团队成功将抽象的地方文化符号转化为乡村儿童可触可感的艺术实践,搭建起文化传承的有效桥梁。在课程教学与实践活动中,学生们以画笔为媒、以巧手为具,在传统与现代的碰撞中激发创意,创作了大量兼具文化内涵与童真童趣的艺术作品——从古朴的爨体书法临摹到生动的家乡彩泥塑形,从珠江源头的风光绘画到红军军帽的创意制作,古老

文脉在青少年的笔触与指尖下焕发生机与活力。

在实践末期的艺术作品展示环节中,90%的学生能够准确描述自己作品所蕴含的文化内涵,清晰讲述作品背后的曲靖文化故事。这一数据表明,实践活动有效提升了乡村儿童对地方文化的认知水平,更重要的是,通过沉浸式、参与式的体验,让学生在创作中产生了对家乡文化的情感共鸣,文化自信在潜移默化中自然生长,为地方文化的代际传承奠定了坚实的情感基础。

4.2 志愿者完成“专业实践+思政成长”双历练

对于参与实践的高校志愿者而言,这场社会实践是一次专业能力与思想境界的双重历练。在“田野调研→课程设计→现场教学”的全链条实践中,志愿者们将美术专业知识与地域特色文化传承需求相结合,深化了对中华优秀传统文化“地域性、多样性”的理解,提升了将乡土文化转化为艺术教学内容的能力——从文化资源的筛选与解读,到课程方案的设计与优化,再到教学过程的组织与引导,每一个环节都锻炼了志愿者的专业应用能力与创新思维。

更重要的是,实践活动成为一堂生动的“行走的大思政课”。志愿者们在与乡村儿童的相处中,深刻体会到乡村教育对美育资源的迫切需求;在传播地方文化的过程中,真切感受到中华优秀传统文化的强大生命力;在服务乡村振兴的实践中,逐步树立起“把论文写在祖国大地上”的责任担当。许多志愿者从最初“完成实践学分”的被动参与,转变为“主动传播文化”的自觉行动,实现了“专业赋能乡土”与“青春守护文脉”的双向价值,思想境界与社会责任得到显著提升。

4.3 探索“活态传承+校地联动”文化传承新路径

项目团队以高校专业优势为桥梁,创新性地将曲靖地方文化符号通过乡村儿童的艺术表达实现“再生”,有效打破了传统文化“博物馆式传播”的局限。与传统的文化宣讲、文物展示等静态传播方式不同,本项目通过让儿童动手创作、情景体验等动态形式,让文化“活”在课堂中、“活”在作品里、“活”在童心里,实现了从文化认知到情感认同的深度转化,为中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展提供了鲜活范例^[1]。同时,项目构建的“政府—高校—医院”多方协同机制,打破了高校社会实践“单打独斗”的传统模式。通过校地联动整合了文化、教育、医疗等各类资源,形成了“美育+健康”“课程+活动”的综合服务模式,不仅提升了实践活动的实效,更构建了可持续的乡土文化传承与美育发展机制,为乡村文化振兴注入了持久的青春活力。这种“活态传承+校地联动”的路径,既充分发挥了高校的专业优势,又调动了地方各方力量的积极性,为其他地区开展类似实践提供了可复制、可推广的经验。

4.4 社会影响广泛,实践成果获得多方认可

项目的实践成效与创新价值得到了社会各界的广泛关注与高度认可。国家级媒体全国高校思想政治工作网以《以

美育为桥 让乡土文化“活”在童心》为题,对本次社会实践活动进行专题报道,肯定了项目“课堂分层教学+课间趣味实践”双轨模式在推动地方文化传承、助力乡村教育发展中的积极作用;国家级媒体中青网发布《曲靖师范学院:乡校传薪火 书声润田畴》一文,聚焦项目在传承地方文化、增强青年学子社会担当方面的实践成果。

此外,实践活动还得到了当地学校、家长的一致好评。雷家庄小学负责人表示,项目带来的美育课程与实践活动完善了学校美育资源的薄弱环节,让学生们开阔了眼界、提升了素养;学生家长纷纷反馈,孩子在实践活动后不仅更加热爱艺术,还主动向家人讲述曲靖文化故事,文化自豪感显著增强。

5 结语

5.1 课程设计贴合儿童认知,推动“文化具象化”

乡村美育课程需契合儿童认知规律,才能实现文化熏陶与审美提升目标。前期试点中,直接讲解髹文化理论因抽象枯燥致参与度低;后将文化转化为彩泥塑形、绘画拼贴等可参与实践,学生获得感显著提升。这启示课程要坚持“儿童视角”,用游戏化、体验化方式拆解文化,让儿童在“做中学、玩中学”中亲近文化、激发传承兴趣。

5.2 专业实践融合思政教育,打造“行走的大思政课”

高校社会实践是专业学习与思政教育的结合点。本次实践将思政融入全程:志愿者在文化挖掘中悟传统文化魅力,在课程设计中践立德树人使命,在教学中培社会责任感,实现“专业成长”与“思想成熟”同步。这提示高校组织实践时,需避免“重任务、轻思想”,将思政贯穿全程,通过感悟分享会等环节,引导学子结合专业与国家需求,让实践成为锤炼品格的“大思政课”。

5.3 乡村服务构建多方协同,实现“资源整合化”

乡村儿童需求多元,单靠高校难供全方位服务。本次实践联动政府、高校、基层小学、医疗机构等,整合多类资源,构建“高校牵头、多方参与”机制,形成“1+1>2”服务效应。这启示高校助力乡村振兴,需对接地方需求、加强机构合作,调动各方积极性,推动专业优势与地方资源融合,形成常态化帮扶模式,既回应儿童多元诉求,又激活乡村内生动力。

参考文献

- [1] 中共中央办公厅国务院办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[N].人民日报,2020-10-16(004).
- [2] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[J].当代江西,2017,(11):4-28.
- [3] 文艺美学丛书委员会.蔡元培美学文选[M].北京大学出版社,1983.