

文化自信语境下将传统文化融入思政教学研究—— 以戏剧影视文学专业为例

王凌云

黄河科技学院艺体学部, 河南省郑州市, 450061;

摘要: 在文化自信日益成为国家发展战略核心要素的当下, 本研究聚焦戏剧影视文学专业教学, 深入探讨中国传统文化融入专业教学的路径及其对学生思政素养的提升作用。本研究通过系统分析课程思政的时代背景与政策导向, 结合中国传统文化的核心价值与当代意义, 探索其在戏剧影视文学专业教学中的深度融合路径。

关键词: 戏剧影视文学; 中国传统文化; 思政素养; 课程思政; 专业实践

DOI: 10.69979/3029-2735.25.07.070

1 引言

1.1 研究背景与意义

在全球化进程加速与文化多元化发展的时代背景下, 文化自信成为国家发展与民族复兴的关键精神支柱。戏剧影视文学作为文化传播的重要载体, 肩负着传承与弘扬民族文化、塑造社会价值观的重任。于该专业教学中融入中国传统文化, 既能丰富教学内涵、拓展创作素材库, 又能在艺术创作与欣赏中厚植学生家国情怀、强化文化认同, 对培育德艺双馨的文化艺术人才、提升国家文化软实力、彰显文化自信具有深远意义。

1.2 国内外研究现状综述

国外在影视文化教育领域多侧重西方文化价值观传播与电影理论技法研究, 对中国传统文化融入戏剧影视教学关注甚少。国内研究虽已起步, 部分成果涉及传统文化元素在影视作品分析中的应用, 但针对本科教学戏剧影视文学专业, 其全方位教学体系构建中传统文化深度融合及思政素养系统性培养的研究尚待完善, 尤其在跨学科融合机制、实践教学创新与精准评估体系方面存在较大探索空间, 为本研究提供了切入点与拓展方向。

2 课程思政背景下中国传统文化于戏剧影视文学专业的价值剖析

随着全球化进程的加速和文化多元化的深入发展, 如何在高等教育中传承与弘扬中华优秀传统文化, 已成为培养新时代文化艺术人才的重要课题。戏剧影视文学专业的学生输出, 作为文化传播的重要载体, 不仅承载着艺术创作的功能, 更肩负着塑造社会价值观、增强民族文化认同的使命。因此, 将中国传统文化融入专业教学, 不仅能够丰富教学内容、拓展创作素材, 还能够在

艺术创作与欣赏中厚植学生的家国情怀, 强化文化自信, 为培养德艺双馨的文化艺术人才奠定坚实基础。

2.1 文化内涵丰富学科底蕴

中国传统文化源远流长、博大精深, 涵盖诗词歌赋、历史典故、哲学思想、民俗风情等多元领域。在戏剧影视文学教学中, 如古典诗词可为剧本创作提供凝练优美的语言范式与含蓄深沉的意境营造手法; 历史故事能化作丰富剧情蓝本, 赋予作品深厚历史纵深感; 传统哲学思想如儒家“仁爱”、道家“自然”、法家“法治”等理念渗透进人物塑造与主题表达, 全方位提升作品思想深度与文化品味, 拓宽学科文化边界。

2.2 审美意趣塑造艺术感知

传统文化蕴含独特审美观念, 从国画“留白”艺术到戏曲“写意”表演, 从古典建筑对称和谐到传统服饰色彩纹样寓意, 为戏剧影视文学注入别具一格的审美基因。学生浸润其中, 能培育敏锐审美直觉与独特艺术鉴赏力, 在创作中精准把握画面构图、色彩搭配、情节节奏等美学要素, 使作品契合民族审美心理, 增强艺术感染力与文化辨识度, 在国际文化交流中展现东方美学魅力。

2.3 价值导向奠定思政根基

传统文化承载着中华民族世代相传的道德准则与价值取向, 如“修身齐家治国平天下”的家国情怀、“诚实守信”的道德操守、“和而不同”的处世智慧等。融入教学能为学生树立正确价值坐标, 引导其在剧本创作、影视批评等环节秉持正义、弘扬美德、关注社会, 将思政教育无痕渗透于专业知识学习与技能训练, 使学生成长为兼具专业素养与高尚品德的文化创作者,

筑牢文化自信思想防线。

3 基于传统文化的戏剧影视文学专业教学实践策略

3.1 专业课程融合设计的课程体系优化

在剧本创作课程中设置“传统文化题材创作专题”，要求学生选取经典传说、历史事件改编剧本，深度挖掘文化内涵、塑造典型人物；影视批评课程增加中国传统电影美学赏析板块，剖析《小城之春》《大闹天宫》等经典作品文化符号与美学风格，对比现代影视创作趋势，提升学生文化审美与批评能力；戏剧史课程融入戏曲文化传承脉络梳理，组织学生观摩戏曲演出、研习经典唱段，汲取戏剧创作养分，丰富创作手法与表演形式。另外，可通过跨学科拓展课程开发，如联合文学、历史、哲学等学科开设“中国文化通论与影视应用”课程，系统讲解传统文化核心要义及其在影视文学中的转化机制；设置“文化遗产与影视改编”实践课程，带领学生实地调研文化遗产地，如敦煌莫高窟、故宫博物院等，指导其将文化遗产元素创造性融入影视创作，实现跨学科知识整合与实践能力提升，拓宽学生文化视野与创作思路。

3.2 教学方法创新

通过情境教学法进行授课与教学工作，利用 VR、AR 技术重现古代生活场景、历史战役、文学情境，如构建《红楼梦》中大观园虚拟场景辅助学生理解原著环境与人物关系，进行剧本创作；或以传统文化主题影视项目为依托，组建学生团队完成从创意策划、剧本撰写、拍摄制作到后期宣传全流程任务。如拍摄“二十四节气”系列微电影，要求学生深入研究节气文化内涵、民俗活动，创作兼具文化科普与艺术美感的影视作品；项目实施过程中，教师全程指导、定期评估，促进学生团队协作、知识运用与创新实践能力提升，强化学生对传统文化的深度理解与创作掌控力。

3.3 实践平台搭建

依托学校资源，在校内创作实践基地建设，学校设立“传统文化影视创作工作室”，配备专业拍摄设备、后期制作软件及文化资料室，为学生提供创作实践场地与资源支持；定期举办“校园传统文化影视节”，展映学生优秀作品，邀请专家点评、观众投票，激发学生创作热情与竞争意识，营造浓厚校园创作氛围，促进学生创作经验交流与文化创意碰撞。

亦可开展校企合作拓展实践渠道，与影视制作公司、文化传播企业建立长期合作关系，输送学生参与传统文化题材影视项目实习，如参与历史剧拍摄、文化纪录片

制作等；企业为学生提供行业前沿技术培训、实战项目经验与职业发展指导，学校与企业共同制定实习评价标准，确保实习质量，实现学校人才培养与企业用人需求无缝对接，提升学生专业实践能力与行业适应能力。

4 专业实践中传统文化传承与思政素养培养协同路径

4.1 经典作品案例解析

以《大圣归来》《哪吒之魔童降世》《白蛇：缘起》《姜子牙》等当下热门动画电影为例，深入剖析其对传统文化元素的创新运用。从角色形象设计溯源神话传说、民间美术造型，如孙悟空借鉴京剧脸谱与传统猴戏形象、哪吒融合古代壁画童子形象与传统服饰特色；情节架构依托传统故事框架进行现代改编，注入成长、救赎、抗争等时代精神主题；画面风格汲取国画山水意境、传统建筑美学元素营造奇幻视觉效果。引导学生学习如何在传承基础上创新，借传统文化之力塑造民族文化品牌，传递正能量价值观，提升文化与思政素养。

4.1.1 《哪吒 2 魔童闹海》的传统文化创新运用

2025 年春节档上映的国产动画电影《哪吒 2 魔童闹海》备受瞩目，不仅在票房上取得了巨大成功，更在文化传承与创新方面展现了独特的艺术魅力。影片通过对传统神话故事的现代改编，成功地将中国传统文化元素与当代观众的情感需求相结合。该作品在角色设计与文化符号方面进行了“势”的突破，例如，影片中的哪吒形象延续了传统神话中的“叛逆”特质，但在视觉设计上融入了更多的现代审美元素。例如，哪吒的服饰设计借鉴了古代壁画中的童子形象，同时加入了现代时尚元素，使其既保留了传统文化的韵味，又符合当代观众的审美需求。此外，影片中的龙王、太乙真人等角色也通过现代动画技术的重新诠释，赋予了传统神话人物新的生命力。

其中，作品的情节架构与时代精神也有了不一样的解读，作品《哪吒 2 魔童闹海》在情节设计上不仅保留了传统神话中的“闹海”主线，还注入了现代价值观，如个人成长、家庭责任、社会正义等主题。影片通过哪吒与父亲李靖之间的情感冲突，探讨了父子关系的复杂性，反映了当代社会中家庭关系的普遍问题。这种对传统故事的现代改编，不仅增强了影片的叙事张力，也使其更具现实意义。

其次，引人入胜的视觉风格与东方美学也冲出亚洲，席卷全球。影片在视觉风格上大量借鉴了中国传统绘画与建筑美学，如水墨画般的山水背景、传统建筑的对称布局等，营造出浓厚的东方美学氛围。特别是在“闹海”场景中，影片通过细腻的画面设计与特效技术，展现了

传统神话中的奇幻世界，给观众带来了强烈的视觉冲击。

4.1.2 教学应用与思政渗透

在戏剧影视文学专业教学中，教师可以引导学生通过对《哪吒2魔童闹海》等热门影视作品的分析，深入理解传统文化在现代影视创作中的创新运用。例如，通过对传统神话中的哪吒形象与影片中的现代设计，引导学生思考如何在角色设计中融入传统文化元素，同时满足当代观众的审美需求。教师可以组织学生进行角色设计实践，要求他们在保留传统文化符号的基础上，进行创新设计。同时，教师可以引导学生分析影片中的情节架构，探讨如何将传统神话故事与现代价值观相结合。通过小组讨论与剧本创作实践，学生可以学习如何在传统故事框架中注入现代主题，增强作品的现实意义与情感共鸣等。

4.2 实践创作指导与思政渗透

在学生实践创作过程中，教师从选题策划环节引导学生关注传统文化热点与社会现实结合点，如以传统手工艺传承困境为题材创作纪录片，激发社会责任感；剧本创作阶段指导学生运用传统文化思维塑造人物性格、构建情节冲突，如以儒家“义利观”设计人物道德抉择情节，深化作品思想内涵；拍摄制作过程注重培养学生团队协作精神与敬业态度，遵循传统艺术创作严谨规范，如戏曲表演注重身段台步精准、影视拍摄讲究画面构图精致，确保作品文化品质与艺术水准，实现专业技能提升与思政教育协同共进。

4.3 作品评价体系构建

建立涵盖文化传承度、艺术创新度、思政契合度的多元作品评价体系。文化传承度考察作品对传统文化元素挖掘深度、运用准确性与创新性，如传统音乐旋律改编是否保留文化韵味又具现代感；艺术创新度评价作品在叙事手法、视觉效果、表演形式等方面突破传统局限的程度；思政契合度审视作品传递价值观是否符合社会主义核心价值观、能否引发观众情感共鸣与思想启迪，如对家国情怀、社会公平正义主题的表达深度。通过量化指标与定性分析结合，全面评估学生创作成果，为教学改进与学生发展提供科学依据，激励学生创作出兼具文化底蕴与思政高度的优秀作品。

5 教学效果评估与优化建议

5.1 学生能力提升评估

知识技能考核可通过专业课程考试、创作作品分析等方式，考查学生对戏剧影视文学专业知识掌握程度及传统文化知识运用能力，如剧本创作中文化典故运用是否恰当、影视批评文章对传统美学分析是否准确深入；

对比教学前后学生作品在文化内涵、艺术技巧方面提升情况，量化评估学生专业成长轨迹，为教学内容与方法调整提供数据支撑。思政素养测评则采用问卷调查、学生自评与互评、教师观察记录等方式，从文化认同、价值观念、社会责任感等维度评估学生思政素养变化。

5.2 教学反馈与优化措施

定期组织学生座谈会、线上交流论坛，收集学生对教学内容、方法、实践环节意见建议。如学生反映传统文化理论课程枯燥难懂，可据此优化教学内容呈现形式，增加案例视频、互动讨论环节。教师团队定期开展教学研讨活动，反思教学过程中传统文化融入深度、思政教育融入方式、教学方法有效性等问题。如教师在跨学科教学中发现知识衔接不畅，应加强自身跨学科学习与教学资源整合；根据学生作品评价结果反思教学重点难点把握是否精准，及时修订教学大纲、完善教学计划，持续优化教学过程，确保教学质量稳步提升。

6 结论与展望

展望未来，戏剧影视文学专业教学应继续秉持“守正创新”理念，在三方面深化探索：其一，持续推动跨学科融合，打破学科壁垒，构建以传统文化为核心的多元知识体系，为学生提供更广阔的创作视野与理论支撑；其二，进一步拓展校企合作广度与深度，依托行业资源，搭建产学研一体化平台，让学生在真实项目中锤炼专业技能，感悟文化传承时代使命；其三，紧跟文化产业发展趋势与技术创新潮流，将虚拟现实、人工智能等前沿技术融入教学实践，探索传统文化在数字时代的创新表达方式，赋予经典以新生命力。

唯有不断深化教学改革，完善育人体系，方能培育出更多契合时代需求的文化创作精英，以艺术之力讲好中国故事，以文化之光点亮民族精神，为国家的文化繁荣与软实力提升贡献智慧与力量。

参考文献

- [1]《哪吒之魔童降世》：传统文化精神内涵的现代化表述[J]. 窦克林. 喜剧世界(上半月), 2023(10)
 - [2]从《哪吒之魔童降世》到《杨戬》：“新神榜”系列电影的主题建构与演变[J]. 阮筱吟. 电影评介, 2023(12)
 - [3]影视作品对中国文化传播的影响研究[J]. 朱蓓. 参花. 2025(05)
- 作者简介：王凌云（1990年4月—），女，汉族，江苏泰州，教师/讲师，研究生，黄河科技学院艺体学部，研究方向：戏剧影视文学。