

中华优秀传统文化融入高职书法课程的教学设计与实施策略

吴婉芳

广东岭南职业技术学院，广东 广州 510663

DOI: 10.61369/RTED.2026050022

摘 要： 高职书法课程不但是传授书写技艺的主阵地，也是传承和发扬中华优秀传统文化的重要场域。但是目前高职书法教学存在着重技能轻文化、融入方式生硬、评价体系单一等普遍存在的问题，使传统文化的育人功能没有得到充分的发挥。本文对传统文化融入高职书法课程遇到的现实问题进行深入分析，根据教学设计和教学实施的角度出发，从重塑教学目标、重构教学内容、创新教学方法、完善教学评价四个方面，提出以文化人、以书育人为指导思想，提升高职书法课程文化内涵与教学实效的实践途径。

关 键 词： 中华优秀传统文化；高职书法；教学设计；实施策略；文化融入

Teaching Design and Implementation Strategies of Integrating Excellent Traditional Chinese Culture into Higher Vocational Calligraphy Courses

Wu Wanfang

Guangdong Lingnan Institute of Technology, Guangzhou, Guangdong 510663

Abstract： Higher vocational calligraphy courses are not only the main position for imparting writing skills, but also an important field for inheriting and carrying forward excellent traditional Chinese culture. However, current higher vocational calligraphy teaching generally has problems such as emphasizing skills over culture, rigid integration methods, and a single evaluation system, which prevent the educational function of traditional culture from being fully exerted. This paper conducts an in-depth analysis of the practical problems encountered in integrating traditional culture into higher vocational calligraphy courses. From the perspective of teaching design and implementation, it proposes practical approaches to enhance the cultural connotation and teaching effectiveness of higher vocational calligraphy courses, guided by the philosophy of "cultivating people through culture and educating people through calligraphy", covering four aspects: reshaping teaching objectives, reconstructing teaching content, innovating teaching methods, and improving teaching evaluation.

Keywords： excellent traditional chinese culture; higher vocational calligraphy; teaching design; implementation strategies; cultural integration

引言

书法，是汉字的书写艺术，是中华民族独有的精神符号和文化瑰宝，是千年历史记忆的载体，是哲学思想的体现，是审美情趣的反映，是人格修养的培养。由于书法课程具有很强的文化性，所以书法课是传统文化融入高职美育、德育的最好方式。但纵观当下高职书法教学实践，难以回避的是传统文化同书法技法相融合是浮于表层的，并没有做到深层次、系统的融合。怎样才能走出困境，开展科学的教学设计和有效的策略运用，让学生在掌握一手好字的基础上，真正领悟其中的文化内涵，内化为个人的修养和价值取向，这是亟待解决的重要课题。

一、中华优秀传统文化融入高职书法课程面临的困境

（一）教学目标定位偏颇：重技能熟练，轻文化浸润

高职教育重视“应用性”“实操性”，这种导向也存在于书法课目标的制定当中。很多教师和学生对于书法课核心的期待是

写出一手好字或者通过等级考试。所以教学精力主要用在笔画形态、结构规律、章法布局等可以直观感受的教学任务上，而把书法背后蕴含的历史典故、书家人格、哲学思想、审美情趣等看成点缀^[1]。重技轻道的目标导向使书法课沦为单纯的肌肉记忆训练，同时使得传统文化无法真正进入学生的心智和情感中去，造成课

程呈现出有技无魂的缺陷。

（二）教学内容组织碎片化：融入方式生硬，缺乏系统规划

教师在教学中将传统文化融入书法课程的时候，一般采取贴标签式、蜻蜓点水式的方法。以某书帖模仿练习为例，教师会通过介绍它的作者、朝代，或者在课堂上提出一些书法知识的问题，以此作为渗透设计。但其融入的内容各自为政，没有同技能训练环节建立内在地联系，从而出现“两张皮”的情况^[2]。深层次的问题是教师没有把传统的文化元素，比如哲学思想、伦理道德、文学经典的、审美范畴等，与书法的知识体系，包括字体发展、笔法原理、经典临摹、创作实践等系统化为学生教学内容。没有按照文化主题或者历史脉络来进行系统的重组，造成学生所接收到的知识与信息是一堆杂乱无章的文化碎片，很难形成一个完整的文化认识图式^[3]。

（三）教学方法与评价单一：体验感缺失，文化内化不足

当前书法教学依然是以教师示范和学生临摹为主的单一模式。课堂上机械地重复着技法的练习，缺少了创设情境、任务驱动、项目探究、比较分析等活动，无法让学生主动地去思考、去体验。这就使得学生处于被动接受的状态中，难以产生和古人深度交流与共鸣的情感体验，也很难体会到书法中所蕴含的“心正笔正”“书如其人”等文化内涵。在此基础上，书法课程的教学评价体系也很大程度上依赖学生作品的效果，也就是临摹或者创作的形似程度，很少会把学生对书法文化的理解、审美判断的提高以及学习过程中的态度和情感变化纳入评价范围^[4]。这样的结果性、单一维度的评价难以强化师生对文化融入过程和程度的重视度，造成“以文化人”目标的落空。

二、中华优秀传统文化融入高职书法课程的教学设计与实施策略

（一）重塑教学目标：确立“道技并重，以文化人”的育人导向

教学设计的起点在于目标重组。高职书法课应该跳出简单的技能训练，形成三维融合的教学目标体系。

第一，知识和技能目标，要求学生掌握软笔或者硬笔书法基本笔法、结构、章法规律，了解主要书体历史发展和经典碑帖特点，具有一定的书写能力以及简单的创作能力。

第二，过程与方法目标，旨在引导学生用识墨、读帖、临池、悟道的递进式学习过程去体会书法中的审美意味，同时可以用比较法、临摹法、创作法等去体验书法中的节奏、呼应、避让、平衡等辩证关系^[5]。

第三，情感、态度与价值观目标，要求学生能体会汉字之美、感悟书道之深、感知书如其人、感知心正则笔正等修心得悟；体味文化中和谐共处、文质彬彬、道法自然这些主要的精神；加强民族文化认同感、提高民族文化自信，培养耐心、专注、严谨的工匠精神和君子气质。

（二）重构教学内容：建立“汉字源流－书体文化－经典研习－主题创作”四位一体的内容体系

教学内容是传统文化融入的主要窗口。教师应该打破传统的

“从点画到字帖”的线性关系，把文化放在首位，将技法放在第二位，以此构建以文化为纲、以技法为目、相互支撑的内容模块。

模块一：汉字的起源及文化基因。在课程开始时设置一个以汉字为故事的专题。比如可以从“结绳记事”“仓颉造字”的传说说起，到甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、行书、草书的发展过程^[6]。详细分析每一个书写方式更替背后的原因，使学生懂得汉字不但是符号，还是中华民族发展的一块活化石。

模块二：书体技法背后的美学与哲学。教师应把技法教学同文化解读一起进行。例如在讲解篆书时，可以讲中锋用笔的“圆劲婉通”所蕴含的“君子藏器”之美的内涵和秦代大一统下所具有的秩序美。又如隶书的蚕头燕尾体现着汉代艺术的雄强豪放、意气风发又带有克制的气质，是以骨力见长的书法艺术中的代表。

模块三：经典碑帖深度研读与临创转换。教师应选择最能体现中国文化精神的代表性作品，如《兰亭序》《祭侄文稿》《黄州寒食帖》等。同时，应用“读帖三步法”，即第一读史，创作背景及书家的心境，第二读美，章法、结字、墨法等审美表现，第三读法，技法的精髓。在此基础上，让学生动手去创作集字或者再创作内容。

模块四：综合实践和主题创作。教师应设立体现文化内涵的书写活动。比如“二十四节气书签设计”“姓氏源流小篆书写”“红色家书经典摘抄”“毕业季·书赠格言”等，让学生置身于真实的或者模拟的文化场景之中^[7]。

（三）创新教学方法：实施“情境浸润、任务驱动、对比思辨”的多元化教学

方法是目标和内容落实到位的保证。教师应该摒弃单向的“师讲生练”模式，用能调动高职学生积极性、主动性的教学方法。

第一，情境创设法。教师可以用数字化技术，比如影视作品的数字化处理和拍摄，数字博物馆展示等，为学生再现历史画面，通过视频、音频等多媒体手段再现特定时期的现实生活、精神世界以及社会风气等。例如在临摹颜真卿《祭侄文稿》之前先放安史之乱背景短片，讲述颜氏家族全家忠勇的故事，使同学们带着悲愤、庄重的情绪去触摸笔迹有涂改斑驳、有枯涩交错的颜真卿的书法作品。

第二，任务驱动、项目式学习（PBL）。教师应把课程内容设计成一系列的探究性活动。例如“为自己家乡设计一件具有书法元素的文创产品”“举办一次班级小型书法展”“整理出一种书体的千年演变史”^[8]。学生在完成任务的过程中，必然要主动去查阅文献、分析碑帖、理解文化背景，从而完成从被动接受到主动建构的过程。

第三，比较教学法。教师可以引导学生在对比中深化文化理解。一是书体之间比较，通过比较隶书和楷书结构气质的不同，体会汉隶的雄浑和唐楷的严谨背后不同的时代审美。二是跨文化比较，即在学习书法艺术的基础上，可以适当加入阿拉伯书法、西方哥特体等来对比不同文明对于文字艺术化处理的方式，进而更加突出中国书法“写意精神”的特色。

（四）完善教学评价：构建“过程与结果、技能与文化、自评与他评”相结合的多元评价体系

评价是教学循环的指挥棒。教师必须改变单个作品评判的标准，创建出可以体现文化融入效果的综合评价体系。

第一，评价内容多维化。其中技能维度占40%，包括笔法、结构、章法是否规范、熟练、有无美感。文化维度（40%），包括书法史、碑帖背景、书家精神等文化知识的理解程度及深刻性，在作品或者论述中所体现出的文化内涵^[9]。素养维度（20%），包括课堂参与度、学习态度、工具保管习惯、团队合作表现、坚持练习的毅力等。

第二，评价主体多元化。自我评价，学生完成作品之后写一篇创作手记，反思自己怎样理解并尝试去表现某种风格的文化内涵。同伴互评，组织互评互鉴会，要求学生以你在这幅作品里看到了什么文化元素、情感表达为视角进行评价。教师评价教师在课堂上对学生的点评主要是技法和文化两个方面，而不是只给出分数。

第三，评价方式过程化。教师应建立书法成长档案袋，将学生的各个阶段的练习纸、临摹作业、创作草稿、观展心得、文化研究报告等全部收集起来。档案袋本身就是学生技能和文化两方面成长的轨迹。同时应增加表现性评价，课堂上对学生的小组汇

报、文化专题讲解、书法文创设计展示等有表现性的评价活动，根据学生的表现来评分。此外，期末综合考评可以采用“临摹创作作品（50%）+文化阐述报告（30%）+平时档案袋表现（20%）”的结构^[10]。比如以学生创作出的作品一幅、字数500字左右的“创作阐释”形式来考查学生对所选文化主题的掌握情况，即作品是如何体现所选文化主题的。

三、结语

综上所述，把中华优秀传统文化融入高职书法课中，是对教学理念、教学方法、教学内容进行深刻变革的过程。它要求我们跳出“写字课”狭隘的定位，回到书法教育的源头上，即用汉字来承载精神、用技进乎道的方式来传承文化的一种生命修养和传承的活动。面对目前重技轻道、融入生硬等困境，教师要自觉地担负起文化摆渡人的责任，确定“道技并重”目标，重构“四位一体”内容，创新“情境体验”方法，健全“多元过程”评价，以此让高职书法课堂真正活起来，让学生在横竖撇捺之间既学到一手好字，又可以触摸到民族的文脉、涵养出一份属于中国人的精神底气和审美自信。

参考文献

[1] 刘光帅. 高校书法课程思政建设路径研究 [J]. 书法赏评, 2025, (5): 66-67.
[2] 曹世刚. 中华优秀传统文化融入高职书法课程的教学设计与实施策略 [J]. 书法赏评, 2025, (06): 60-62.
[3] 袁庆龄. 中华优秀传统文化课程在高职师范类专业中的育人实践研究——以书法课程为例 [J]. 书法赏评, 2025, (04): 115-117.
[4] 杨薇. 信息化背景下师范类高职院校书法课程的教学思考与实践 [J]. 三角洲, 2025, (22): 208-210.
[5] 石扬子. 高职美术教育专业书法课程“临创融合”教学模式研究 [J]. 时代报告 (奔流), 2025, (07): 72-74.
[6] 戴婕. 高职院校书法课程的思政价值及教学改革的实践理路研究 [J]. 济南职业学院学报, 2024, (04): 61-66.
[7] 许良, 朱端山. 书法课程与优秀传统文化融合的美育实践——深圳市公明第二小学美育工作案例 [J]. 思维与智慧, 2024, (12): 15-17.
[8] 陈嘉豪. 高职院校开展书法课程教学初探——以东莞职业技术学院为例 [J]. 天工, 2023, (24): 78-80.
[9] 宋廷位, 黄嘉莹. 高校书法课程思政教育探讨 [J]. 美术教育研究, 2022, (20): 125-127.
[10] 李宏权. 书法课程教学中传统文化与课程思政融合探索 [J]. 发明与创新 (职业教育), 2021, (07): 107-108.