

美术教学中学生传统艺术兴趣培养研究

罗录宏 陈玉玉

西安经开第一学校

[摘要]我国的传统艺术已成为一门学科的重要资源，它把传统的艺术运用到美术教育中去，既能使学生的实验精神得到发展，又能使他们的创作能力得到提升。本文在几个实际问题的基础上，进行了一系列的实践性探索，试图通过新的趣味传统美术教育，来激发和发展学生的身体和心理发展特征，从而使其得到全方位的发展。

[关键词]传统艺术；美术教学；兴趣；培养

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.2591

一、传统艺术在美术教学中的可行性分析

（一）传统美术专业的教学基础

《美术课程标准(2021年版)》中所述的“文化自信”，在“艺术课程教学的基础上，提出“让学生在实际上利用形象识读，获取艺术的知识 and 有用的信息，与生活进行艺术表现，培养良好的美学判断能力，发展创新意识和创造能力，认识丰富的文化现象，坚定文化自信，主动适应丰富而复杂的现代生活，更好地全面发展”；在「文化理解」这一单元中，透过此门课，学员将逐步养成以传统美术观点来看待和理解美术作品、现象及概念，认识美术与传统美术之间的联系；了解中华优秀传统文化的文化意蕴和独特的艺术韵味，坚持中华的文化定位，增强民族文化的信心；通过对不同国家、地区、民族、时代的美术创作的不同特点的理解，将传统艺术运用到美术教育中，有助于培养学生的综合思考能力和创新能力，从而充分反映出传统艺术在美术教育中的可操作性 and 实用性。

（二）美术作品中的传统特色

中国传统美术的特点，包括“非笔法”和“象性的载体”，而“笔法”作为绘画的媒介，而非以“笔法”为核心的“非笔法”，也可以表达出中国画的内涵，使中国画有了更加广阔的发展前景。第一种是材质的差异。而在传统美术中，提倡使用各种不同的工具，如白粉、喷漆等，都能成为一种绘画的手段。比如，炮乾用朱砂、石绿等与墨汁混合而成的《戏剧脸谱》，充分说明了颜色与墨汁同样的重要性；传统绘画突破了传统的笔墨表现方式，使其具有了其独特的艺术意义。开放式媒介是传统绘画的一个重要特点，它使绘画脱离了传统的墨法。比如，王川的“墨点图”，既是对笔墨的转变，又是对水墨试验的开端。

其次，传统美术把抽象的象征当作意蕴的媒介，创造出一种新颖的绘画形态，能够带来一种新的视觉感受，而意蕴则是中国画中反映出作者的思想感情的物象，当欣赏者观赏中国画时，最先看到的就是事物，所以，意象的内涵就显得特别的关键，画家在创作时，会选择题材，并选择对象，而在传统的文人画中，梅兰竹菊是最普遍的景物，能够抒写出自己的情感，体现出作家对崇高品质的追求，象征意义的媒介，用现代的表现方法来表达艺术语言，可以创造出一种新的画面气氛，便于艺术家表达自己的情感，比如刘一原的作品《梦絮》，就是用白色和墨汁的撞击来展现自己对自然的

感情，也是对自然的感悟。

（三）促进学生的生活教育

把传统艺术引进到美术教学中，其首要任务是要达到“以人为本”的思想。传统的艺术，讲究的是一种轻松、愉悦、充满创意、随机性、趣味的教学，因此，在教学的时候，要稍稍的调整一下学生们的拘谨、专注、一板一眼的学习环境，让他们的学习处于一种比较放松的、充满活力的状态，这样，他们的创造力和创造力就会得到极大的提升。然后以科学方法指导同学们对人生的体悟，以日常生活中的事情获得创意。由于每个人的主动性和生活经验都不一样，所以他们对艺术的关注和爱好也会有很大的差异，所以他们的创作也会各不相同，从而体现出各自的创意和独特。也正因为如此，他们才能在不故意模仿的情况下，对自己的工作有一个清晰的预期和满意的评价，这样才能建立起自信，而不会像模仿别人一样，一眼就能看出来。只有自信逐渐提高了，学生的创造力就会发生变化，减轻了传统艺术教育的压力，专注于创造，就能更好地找到以前忽略的东西，从而在一次次的试探中找到自我，从而超越自我。因此，把传统的艺术引进到美术教育中，是使学生真正融入自己的生命中去。

（四）提高美术教育中的审美情趣

一副好的国画需要深厚的学识、新颖的思想、独特的创作思路，我们都明白，良好的美术基本功需要经过后天的努力，但创意和创造力的培养也需要后天的教育。因此，在艺术教育的时候，过度的练习会让孩子的创造力和创造力受到很大的影响，如单纯模仿，只会让他们的大脑在不知不觉中形成一种“模仿”的美感，从而影响到他们的思想。将传统艺术引进到美术教育中，这是一种崭新的教育方式，它为美术教育增添了一种生机，让学生们能够领略到一种崭新的艺术面貌，从而丰富了美术教育的美学趣味。

（五）加强学生们的动手实践能力

在过去的美术教育中，大部分都是通过课堂观看图画来完成学生的艺术课，现在我们要把美术教学与当代的教学相融合，在教学过程中，要引导和训练学生的动手能力，通过对学生进行艺术的综合运用，从而达到全面提升学生的综合素养。通过这种方式，让同学在艺术教室里体会到了各种传统的艺术类型之间的差异，在课余时间，对于周围的传统艺术品也会产生更多的兴趣去体会、去观察、去思考，真正投入对这些传

统的艺术品的感知和创造的过程中去，去体会这种文化的无穷魅力，从而发挥出他们的创造性。

二、美术教学中学生传统艺术兴趣培养的策略

(一) 创建课堂学习共同体

本文所述的传统美术趣味训练是一种有效的教育方式，目的在于让学员认识到传统美术知识的重要意义和实际运用，并透过学习与学习的过程与文化的脉络，鉴赏这些传统的美术创作，以把握当下的美术发展甚至民族发展，并以未来性的全局思维，提高学生的综合素质。另外，与学生和父母建立关怀、合作的关系，提倡营造一个舒适、有价值、有保障的学习氛围，使学生与老师的关系更加融洽，从而促使学生与老师的关系更加融洽，进而对学生的传统美术的发展起到积极的作用。

(二) 建立学生作为学习者的信心

协助学生建立目标，评估他们的进步，认识到努力与成果之间的关系，把重点放在资讯回馈上，而非成绩或学生之间的对比，以支援困窘的成绩低下的人，重新唤回有“失败症候群”的同学，协助那些注重维护自己的尊严的人，把注意力从表现的目的转向对成功人士的学习，并激励他们努力达到适当的目标。

在美术课中，作者将欣赏共享的任务运用到课堂中，这不仅可以提升同学的自信心，也可以为下个学期的传统艺术欣赏打下坚实的基础。在下一节课之前，我们会邀请一两个学生进行欣赏与交流，这个活动一开始会让一些不喜欢艺术的人产生反感，但我们在欣赏环节创造了一个具有开放性和包容性的环境，鼓励学生大胆发言，学生们渐渐产生了学习信心，挖掘美术兴趣，探索鉴赏意义，营造了一个开放、包容的环境，鼓励学生大胆发言，学生们渐渐产生学习自信，挖掘美术兴趣，探究鉴赏意义，整体课堂气氛逐渐活跃。

(三) 通过外部刺激驱动

按照行为加强的原理，有奖励与惩罚的制度，如果一个学生的成绩符合了提高的条件，那么他就会得到奖励，而不是单纯的物质奖励，而是要引起他们的重视，让他们意识到传统的美术教学的实际意义。

传统的艺术欣赏任务会引发目的的激励，而在舞台上进行交流的同学会获得一定的心理和日常表现，这些外在的影响会让一些学生产生积极的学习动力，从而提高他们的自我认同，促使他们加大对传统的艺术教学的投入。

(四) 联系学生内部动机

增强了同学自主学习的能力。另外，“重点活动要给他们一个正面的回应和及时的反馈，使他们的学习具有玩的性质，任务具有多样的技能，任务具有任务的认同感和重要性，这样才能符合他们的能力需求。

欣赏共享的基本需求是建立在与学员内在动力的基础上的，在教学过程中，学生不仅可以自由地选择所要展示的艺术品，还可以将自己的艺术创作与他人共享，让学员在欣赏和分

享给其他学习者、教育者的过程中，可以提高自身的审美鉴赏能力，有利于课程评价，满足学生的自我需求，增强了学生的自我价值。

(五) 合理利用教学资源、适当增加传统艺术课程比例

“引进来”和“走出去”是我国传统美术教育的重要组成部分。所谓“引进来”，就是将传统的美术带入校园、教室。各高校应结合自身的特色，在充分考虑到校本教材和全国统一教科书的情况下，合理地提高传统美术专业的比重。要想真正地领会中国的传统文化，光凭教室里的知识是很困难的。这要求我们在“走出去”的同时，也要把社会的力量发挥到最大。在业余的时候，学校可以经常安排一些艺术类的实习，比如博物馆、美术馆、图书馆、民间艺人工作室，这些都是很好的实习场所。同时，同学们也可以在家里进行个人的自由访问和研究。不过，无论采用何种方式进行实训教学，最终的结果和老师之间的总结与交流都必须重视，唯有将自己的所见所闻和感受传达给所有人，让他们产生最大的同质性，让他们将自己的经验转化成自己的经验，以此来激励他们的积极性。

(六) 将传统元素与现代元素进行有机结合

“创新”和“继承”相互补充。创新以传承为根本，以传承为发展。唯有以传承为基础，创新方能持久。我们要继续传承我们的传统文化，我们要把它的美丽和教育性结合起来，但有些与我们的生活格格不入的地方，我们要进行革新，使之适应当代的审美观，同时也要降低因为时间而造成的隔阂。而现在的年轻人，正是在这种艺术教育下，对中国的优秀传统文化有了更深入的认识和喜爱，为以后的创造打下坚实的基础。

结束语

“传统美术走入教室”是一种由“原创型”到“实用型”教学的综合实践。这是一个很耗费时间和精力过程。然而，从实际操作来看，不管是对老师还是对学生、对传统美术来说，都有着重要的影响。对提升学生的艺术素质和文化教育都是有益的。在每个地方的传统艺术课程开始时，作者首先要对其造型艺术、色彩艺术、文化内涵等进行综合的分析和探讨。为了缩短与时间的差距，作者会尽量让自己的教学环境变得更加放松，让自己的创造力和创造力最大化。在学习过程中，我们可以清楚地感受到学生对传统文化的强烈兴趣。虽然上课的时间很短，但学生在下课之后，还是会积极参与到学习和创造中来。因而，在提高学生的美学修养的基础上，也为传统美术的学习营造了一个好的环境。

参考文献：

- [1] 朱江. 传文化之魂, 承艺术之魄: 论传统艺术在初中美术特色教学中的应用[J]. 艺术评鉴, 2020(4): 2.
- [2] 孙燕飞. 传统艺术鉴赏在中小学美术教学中的运用与实践[J]. 教育实践与研究, 2021(33): 3.