

传统文化元素融入高中美术课堂的实践策略

张杰

河北衡水中学

摘要：在文化遗产与高中美术教育改革的双重背景下，传统文化元素融入高中美术课堂愈发关键。本文立足高中美术教学实际，梳理传统文化元素融入的理论基础，从教学目标、内容、方法手段及评价等维度，结合《美术鉴赏》教材课例，提出实践策略，旨在为高中美术教学传承传统文化、提升学生美术素养提供可行路径，助力构建更具文化深度与育人价值的美术课堂。

关键词：传统文化；高中美术；美术鉴赏；课堂融合；实践策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.08.246

引言

文化是民族的灵魂，传统文化更是中华民族数千年智慧的结晶。在全球化与现代化加速推进的当下，传承与弘扬传统文化成为教育的重要使命。高中美术教育作为素质教育的关键一环，肩负着培养学生审美能力与文化素养的重任，将传统文化元素融入课堂，既是响应国家文化传承战略，也是丰富美术教学内涵、提升学生文化认同感的必然选择。然而，当前高中美术课堂在传统文化融入方面存在教学目标不清晰、内容整合生硬、方法手段单一等问题。本文以高中《美术鉴赏》教材为依托，深入探究传统文化元素融入课堂的实践策略，期望为高中美术教学注入文化活力，让学生在美术学习中触摸传统文化脉络，提升美术核心素养，推动高中美术教育高质量发展。

一、传统文化元素与高中美术课堂融合的理论基础

（一）相关概念界定

1. 传统文化元素

传统文化元素是在中华民族历经漫长历史发展进程中所形成的内容，其涉及思想、艺术、技艺以及民俗等诸多方面，有着十分鲜明的民族特色以及文化标识。比如传统绘画里面的水墨技法、造型样式，雕塑艺术中的材质运用、审美理念，建筑艺术所包含的营造法式、文化蕴含的寓意，以及民间美术承载着的民俗文化等，这些都是传统文化在具体视觉以及技艺层面的一种呈现形式。

2. 高中美术课堂融合

高中美术课堂的融合，是在高中美术教学的每一个环节里，如教学目标怎么去设定、教学内容选取以及如何组织、教学方法手段如何运用、教学评价又该怎么实施等方面，都要把传统文化元素有机地融合进去。学生在学习美术知识和掌握技能的过程中，能够理解并感悟到传统文化的内涵，进而让美术素养和文化素养能够一起得到提升，使得传统文化可以在美术课堂里面既得到传承又有所创新。

（二）融合的必要性及可行性

1. 必要性

从文化遗产的层面而言，高中阶段正是学生价值观以及文化认知逐步成型的时期。在美术课堂之中融入传统文化的诸多元素，能够让学生以更为贴近的距离接触并深入了解民族文化的根脉所在，进而有效避免传统文化在传承的过程中出现断层的情况。从美术教育所设定的目标角度出发，高中阶段的美术教育主要以培养学生的审美鉴赏能力以及创造能力作为核心要点，而传统文化元素能够为美术创作活动和鉴赏行为提供极为丰富的素材内容以及相应的审美标准，从而有力地帮助学生构建起完整的美术知识体系，进一步提升学生自身的艺术感知能力。从学生发展而言，将传统文化融入其中，可以在很大程度上增强学生对于自身文化的自信之感以及民族的认同感，使得学生在全球化的文化交流大环境之下，能够始终坚守自身的文化立场，并且具备对不同文化进行辨别以及传承创新的能力。

2. 可行性

在以教材作为基础的情形下，高中《美术鉴赏》教材里面涵盖了诸多传统文化元素，如“图像之美——绘画艺术”以及“匠心之用——雕塑艺术”等单元，能够为二者的融合给予相应的内容方面的有力支撑；从教学资源层面而言，当下数量丰富的博物馆数字资源，以及传统工艺传承人走进校园所开展的一系列活动等，这些都为在课堂之中融入传统文化营造出了有利的条件；而在政策给予支持方面，国家陆续出台了一系列旨在弘扬传统文化、深化美育改革的相关文件，这些文件为高中美术课堂和传统文化进行融合提供了政策层面的保障以及方向上的指引，从而推动着学校以及教师能够积极地展开探索与实践活动。

二、传统文化元素融入高中美术课堂的实践策略

（一）教学目标设计策略

明确教学目标是教学活动的起始之处以及最终落脚

点,对于融入了传统文化元素的高中美术课堂而言,要在知识、技能以及情感态度价值观等维度上,精准地定位传统文化传承与美术素养培养相互融合的关键点。要依照教材的单元主题以及传统文化所蕴含的内涵,去精心设计出既让学生习得美术知识,又能培养其文化理解与传承意识的目标。以“观看之道——美术鉴赏基础”单元而言,除了要让学生能够掌握美术鉴赏的基本方法之外,还要引导学生深入理解在传统美术鉴赏中诸如“气韵生动”“骨法用笔”等文化审美观念,从而使得学生在学习知识的过程中可以真切地感知到传统文化给美术鉴赏所带来的影响。

以“图像之美——绘画艺术”单元“抒情与写意——文人画”主题为例,教学目标设定为:学生掌握文人画“诗书画印”一体的形式特征,理解文人画借山水、花鸟抒情表意的文化内涵,体会中国传统文人的精神追求与审美情趣。教学中,先通过展示元代倪瓒《六君子图》,引导学生观察画面构图、笔墨运用,分析“诗书画印”如何融合营造意境;再深入讲解画中枯笔淡墨体现的孤寂心境,关联道家“逸笔草草,不求形似”的审美思想,让学生在掌握美术知识同时,领悟传统文化中文人的精神世界,实现教学目标中文化与美术素养的双重培养。

(二) 教学内容整合策略

教学内容的整合要依靠教材来开展,细致挖掘其中蕴含的传统文化元素,把分散的文化内容有条理地进行系统梳理,并要与美术知识技能方面的教学有机地结合起来。一方面,要顺着教材的脉络纵向梳理与传统文化相关的内容,比如从“匠心之用——雕塑艺术”到“无声之韵——建筑艺术”这部分内容,从中去探寻传统艺术各个门类之间存在的文化关联;另一方面,要横向去拓展课外的传统文化资源,比如当地的传统建筑、民俗美术等,使教学内容更加丰富多样。同时,要把传统文化元素转化成学生能够参与进去、亲身体验的美术学习内容,防止出现文化知识与美术教学相互脱节,形成“两张皮”的情况。

以“匠心之用——雕塑艺术”单元里“纪念与象征——空间中的实体艺术”的主题而言。教材中涉及到了如霍去病墓石雕等传统雕塑,在开展教学活动时,要对霍去病墓石雕所采用的“以石拟形,因材施艺”的创作手法加以剖析,真切体会雄浑大气的艺术风格,以及其在纪念英雄、彰显国力方面所具备的文化象征意义。随后,进一步拓展本地的传统石雕工艺,比如徽州石雕,要对其在建筑装饰中的具体应用情况进行介绍,比如把“福”“禄”“寿”等吉祥图案雕刻展示出来,引导学生针对传统雕塑在不同文化语境以及功能需求之下的艺

术表达展开对比分析。还可组织学生利用黏土模拟传统雕塑的创作过程,运用“因材施艺”的理念,塑造出带有简单象征意义的形象,比如以校园里的松树作为灵感来源,创作出能够象征坚韧精神的小型雕塑,让学生在的实践操作过程中,更加深入地理解传统雕塑文化以及相关的艺术手法,达成教学内容从教材到生活、从知识到实践的有效整合。

(三) 教学方法与手段创新策略

1. 情境教学法

创设传统文化方面的情境,让学生能够沉浸其中深切感受那种浓厚的文化氛围,进而有效激发他们的学习兴趣以及对文化的感悟。可以试着去营造传统艺术创作的具体环境,或者模拟各类文化活动的实际场景等,让学生在创设出来的情境中,深入理解美术作品所具有的文化背景以及其蕴含的艺术价值。

在“无声之韵——建筑艺术”单元下的“人作与天开——中国古典园林艺术”这一主题教学活动里,着力营造“古典园林雅集”的情境氛围。教室在布置方面充分参考园林的各类元素,比如在墙上悬挂山水字画,在合适的位置摆放盆栽,同时还播放着古典音乐。教师身着传统服饰,以“园林主人”的身份引导学生展开一场特别的“游园”活动,先是从作为“入口”的教室门开始进行空间上的引导,接着再对由教具模拟而成的“假山池沼”等景观展开欣赏,细致讲解园林所秉持的“虽由人作,宛自天开”的独特造园理念,深入剖析园林中借景、障景等诸多手法和传统文化里“天人合一”思想之间存在的紧密关联。学生们身处这样的情境之中,扮演着“文人雅士”的角色,通过绘画的方式记录下自身“游园”的真切感受,创作出能够体现园林意境的小品画,以此进一步强化对古典园林建筑艺术以及其文化内涵的深入理解,从而促使传统文化在这样的情境中鲜活起来。

2. 项目式学习法

设定一些与传统文化有所关联的美术项目,促使学生通过合作探究的方式完成这些项目,进而在具体实践环节中运用所学到的美术知识以及技能,实现对传统文化的传承与创新。这些项目能够围绕如传统艺术传承、文化创意设计等方面来开展,以此培育学生的综合能力。

以“淳朴之情——民间美术”单元里“文化与习俗——从‘泥土’中诞生的美”的主题而言,开展“传统泥塑文创产品设计”的项目。首先,要组织学生针对本地的泥塑艺术展开调研工作,如凤翔泥塑,要深入了解它的造型特点,比如它是以虎、狮等为原型来塑造的,而且色彩方面比较鲜艳;同时也要了解其文化寓意,即有着祈福纳祥的含义。随后,把学生分成不同的小组来开展

创意设计方面的工作，把传统泥塑的一些元素与现代生活中的各类产品相互结合起来，比如设计出有着泥塑造型的手机壳、钥匙扣等产品。在这个过程中，要引导学生认真思考如何在保留传统文化符号的基础之上，还可以满足现代审美以及功能方面的种种需求。最后，各个小组要把自己的设计方案展示出来，介绍一下创意的来源以及关于文化传承的一些思路，由教师从美术设计、文化传承等不同的维度做出相应的评价。通过这样的项目式学习方式，学生能够较为深入地参与到文化传承与创新的活动中去，进而在一定程度上提升自身的美术实践能力以及文化创新方面的能力。

3. 数字技术融合法

利用 3D 建模、VR（虚拟现实）、数字绘画等数字技术，打破时空限制，让学生直观感知传统文化元素的细节与魅力，创新传统文化呈现与学习方式，提升教学交互性与体验感。

在“匠心之用——雕塑艺术”单元“体量与力量——雕塑的美感”主题教学时，引入 3D 建模软件。针对教材中提到的传统大型雕塑（如乐山大佛），教师先通过 VR 设备带领学生“沉浸式参观”，感受雕塑的体量规模与空间环境。随后，学生运用 3D 建模工具，尝试复原乐山大佛局部造型，在建模过程中分析其比例、材质质感与文化象征意义（如大佛体现的宗教文化、民俗信仰）。还可让学生用数字绘画软件，为传统雕塑设计数字化“新皮肤”，融入现代艺术元素，探索传统文化与数字艺术融合的可能，借助数字技术深化对传统雕塑艺术的理解与创新表达。

（四）教学评价策略

1. 多元化评价主体

构建包括教师、学生以及传统文化传承人等在内的多元评价主体，从不同的视角对学生的学习成果予以评价。教师要着重关注美术知识技能与文化理解相互融合的掌握情况；学生要通过自评与互评的方式，对自身的学习过程以及在文化方面的感悟加以反思；而传统文化传承人依靠自身的专业经验，针对学生在传统文化元素的传承以及创新运用方面进行评价，以此促使评价更为全面客观。

在完成了“时代之镜——中国现代美术”单元里“交流与传承——东西文化碰撞中的艺术嬗变”这一主题教学之后举办一场小型的作品展览活动，把学生们创作出来的融合了中西艺术以及传统文化元素的绘画作品一一展示出来。邀请本地有着传统文化艺术研究背景的美术家作为传承人代表，让他们参与到作品的评价环节中。

先是由学生自己评价一下自己创作时的思路，阐述一下自身在作品里想要表达的文化意图；接着同学们之间相互评价彼此作品所展现出来的美术创意以及文化呈现出来的效果；教师则从美术技法方面以及文化融合的程度深浅去做出评价；而艺术家们可从专业艺术传承的角度出发，对作品中对于传统文化元素的理解情况以及在现代艺术语境下所体现出来的创新价值进行点评。通过这样多主体的评价方式，能助力学生全面深入地认识自己的学习成果，同时也便他们更清晰地明确文化传承创新的方向所在。

2. 过程性与终结性评价结合

注重对学生学习过程的评价，关注学生在传统文化融入美术学习各环节的表现，如文化调研、创意构思、实践操作等；同时，结合终结性作品评价，全面考量学生美术素养与文化传承能力。

以“图像之美——绘画艺术”单元“程式与意蕴——中国传统绘画”主题教学为例，过程性评价贯穿始终：观察学生在欣赏传统绘画时对“程式化”造型（如人物画的“十八描”）的分析记录，了解其文化意蕴理解深度；关注小组讨论中对传统绘画与现代绘画关联的思考，评估文化迁移能力；记录学生临摹传统绘画时对笔墨技法的掌握与文化意境的体会。终结性评价以学生创作的“新中式绘画”作品为依据，评价其是否将传统绘画程式、意蕴与现代创作理念结合，呈现独特文化艺术表达。过程与终结评价结合，精准把握学生学习轨迹与能力提升，推动传统文化融入教学的实效落地。

结语

传统文化元素融入高中美术课堂，是传承民族文化、创新美术教育的重要路径。通过科学设计教学目标，深度整合教学内容，创新运用教学方法与手段，多元完善教学评价，能让高中美术课堂成为传统文化传承的活力场域。以《美术鉴赏》教材课例为实践依托，教师需不断探索、深耕细作，引导学生在美术学习中感知传统文化魅力，掌握美术知识技能，提升文化素养与创新能力。未来，应持续关注传统文化资源的挖掘更新、教学模式的迭代升级，让传统文化在高中美术教育中持续焕发生机，为培养有文化底蕴、有艺术素养的新时代青年筑牢根基，推动高中美术教育与文化传承事业双向赋能、协同发展，让传统文化的基因在美术课堂的滋养下，在学生心中生根发芽、枝繁叶茂。

参考文献

[1] 仇仲轩. 谈谈高中美术课堂教学中的传统文化教育[J]. 祖国: 建设版, 2014.