

谈传统文化在美术教学中的渗透

邱浩炜

江西省九江市濂溪区第三小学

[摘要] 美术,是作者通过各种细腻的笔法和丰富的色彩,构筑深邃的画面或者塑造立体的雕塑,以寄托自己的思想或者情感,是培养学生综合素质的重要课程。美术教师通过美术教学的方式,渗透中国传统文化,巩固和提升学生的艺术素养,是现代教育的基本要求。本文将注重探讨在美术教学中渗透传统文化的方式。

[关键词] 美术; 课堂教学; 效率; 策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.04.205

美术,本质上是作者通过各种艺术手法来寄托自己情感的载体,其中多多少少蕴含着传统文化的身影。美术教师想要通过美术鉴赏和实践活动,为学生奠定良好的美术基础,为将来的发展提供一种可能性,但想要真正实现上述目的,传统文化的传承是一个无法避免的话题。在中国千年的文明中,蕴藏着众多璀璨星河的美术作品,学生想要探究美术的真谛,就需要深入了解传统文化的精髓和价值,这是美术课程的特性所决定。

一、以传统文化赏析美术作品

美术作品,是作者通过高超的笔法,搭配丰富的色彩,从而实现富有内涵的构图,是作者思想和价值的集中体现。美术课程的第一步,美术教师都是通过笔法、色彩、内涵的介绍,由表及里深入的探寻每一幅画作最精彩核心的内容,这就是美术的赏析,也是小学生美术素养的重要组成部分。但每一个学生的艺术鉴赏能力都存在着差异,不仅由于他们艺术天赋上的不同,对于美术作品拥有着不同的感知能力和领悟视角,更重要的是他们自身文化底蕴的不同。每一件美术作品都有其创造的历史背景和时代特征,想要真正地鉴赏和理解一件美术作品,小学生必须首先对其创造背景拥有清晰的认知,了解该作品所处的时代,结合作者的生平和性格特征。探寻的过程,其实是传统文化的重温和回顾,不同的时代拥有着显著的文化记号,小学生想要真正理解一件艺术作品,拥有超强的艺术鉴赏能力,就必须实现艺术鉴赏的文化渗透,结合传统文化探寻作者内心。

比如:在学习“山水画”内容的时候,美术教师首先需要意识到中国山水画本身的特征,这是中国传统文化所独有的载体,是中国古人追求意境美的重要体现。但想要真正懂得山水画背后的内涵,理解中国传统文化是一个必经的过程。如果一个学生没有中国传统文化的底蕴,对中国文化的理解只存在于表面,那么同样是山水的主题,中国山水画和西方油画,一个抽象,一个具体,对于学生来说,西方油画仿佛就是照片的复制件,当然是更优秀的美术作品,这就是缺乏传统文化所产生的艺术赏析上的差异。如果学生懂得中国传统文化中的意境美,那么他就会体会到中国山水画中所蕴含的对人生和生命思考,认为这是一幅具有生命气息和灵魂的画作,而非是对事物简单的描述。因此为提升学生对美

术作品的赏析能力,学美术教师需要注重传统文化对美术教学的渗透,甚至需要在介绍中国古代优秀画作的时候,介绍相应的文化背景,让学生阅读相应的历史文献和背景资料,逐步增强学生的艺术素养底蕴,实现传统文化对美术教学的渗透,让每一个学生都成为中国传统文化优秀的传承者。

二、以传统文化提升美术技艺

美术技艺,是古今中外无数先辈们通过亲身实践,在线条和色彩的选择上总结的宝贵经验。要知道,美术作品的真正价值主要体现在两个方面,一是作者的美术技巧,一个是作者的核心思想,二者缺一不可。我们每一个人对于自己的生活 and 生命,多多少少都存在着自我的思考,但并不是每一个人都能够成为艺术大师,并不是只要手握画笔,就能够将自己的情感清晰而准确的表达出来。因此美术技艺的培养,也是美术教学活动的重要内容。美术,涉及方方面面,有绘画、雕塑、剪纸、建筑等等内容,只要涉及艺术的美感,都能纳入美术的范畴,想要真正提升自己的美术技巧,学生首先需要理解艺术的本质,明白自己为何从事相应的艺术创作,这是思想的来源。美术技艺本身,蕴含着中国古人对技艺的思考和选择,蕴含着传统文化的指引,是文化孕育了古老技艺的传承方向。

比如:在学习“民族服饰”内容的时候,美术教师首先需要意识到美术拥有广泛的领域,在服装设计中不仅需要设计师拥有超前的思潮,而且需要拥有高超的美术技巧,如此才能设计出符合人类美感的服装。但在涉及民族服饰的时候,不仅仅是设计理念,而且是设计方法,都需要尊重本民族文化的历史传统,否则仅仅是一件服饰而已,并不具备民族的基本特征。美术教师在开展美术教学的过程中,培养学生的艺术赏析能力是第一步,提高学生的艺术技巧是第二步,但美术技巧,并不仅仅是笔法和色彩搭配的学习,而且需要在潜移默化中感悟传统文化的魅力,否则再高超的技巧,也缺乏自我的生命力,仅仅是一件工艺品而已。因此美术教师在传授技艺的过程中,需要介绍该种技艺的由来、发展和趋势,并且深入的探究该种技艺所蕴含的核心思想和传统文化,只有这样让美术技艺更加准确地表达作者的情感,如在设计民族服饰的过程中,美术教师就需要介绍这一民族的基本特征,他们的历史由来和历史传统,本民族服饰所具

备的基本特征，以及每一种色彩、样式、构图所蕴含的民族精神，在传统文化中渲染技艺特征，才能让技艺学习充满历史意义。

三、以传统文化丰富美术实践

美术教学的实质在于，让每一个学生都能掌握基本的美术技艺，通过自己的双手实现色彩的搭配和笔法的运用，最终创造出富含个人思想的艺术作品，这不仅有利于学生通过美术抒发自己的思想感情，实现思想上的碰撞和交流，而且有利于培养学生的兴趣爱好，增强生活的乐趣和意义。因此美术课程的根本在于实践，学生只有通过丰富多彩的实践，才能真正地提升和磨练自己的技艺，真正懂得如何在美术中表达个人情感，提升思想境界。因此美术教师需要组织多元化的美术实践活动，在实践活动中切实地帮助小学生提升自我，重温和思考传统文化对于个人的意义和价值。这是美术教学活动的第三步，也是最重要的一步，是传统文化对美术教学最深刻的渗透。在实践中，小学生会深刻的意识到传统文化对美术的影响，感悟到传统文化所赋予美术的深刻内涵和生命，正因为美术作品拥有浓厚的文化基调，才更加富有想象力和创造力，产生独特的艺术魅力。

比如：在学习“中国画”内容的时候，美术教师首先需要介绍中国画的基本特征和种类，让学生懂得中国画的历史由来和发展轨迹，把握中国画的核心思想，然后开展中国画的鉴赏活动，以传统文化为底蕴发掘作者所寄托的核心思想，其次介绍中国画的基本笔法和构图技巧，如何实现中国画所独有的意境美，最后通过丰富多彩的实践活动，让学生在实践活动中真正感悟中国画的内涵和精髓。如“梅兰竹菊”四君子，是中国画常见的主题，美术教师想要实现中国传统文化对美术教学的渗透，最有效的途径就是让学生亲身实践，通过自己手中的毛笔，描绘出自己心目中的四君子，最后学生会发现自己的画作缺乏独有的韵味，只是形似而神不似，没有自己的核心思想，即便画的再像，也不能称之为一件优秀的作品，此时美术教师不妨带领学生参观当地的美术博物馆，让学生多看看古代中国画名作，认真地思考自己的画作到底缺乏什么，是底蕴，是对人生的思考，是对中国传统文化的认知，只有不断丰富上述内容，学生才能真正描绘出独具特色的中国画，让自己成为中国传统文化的传承者和塑造者。

四、以传统文化充实美术理论

美术作品，皆有其内在的核心思想，或是对人生的感悟，或是对生命的追求，或是作者某种情感的寄托，但无论是何种思想或情感，都是作者自我的深思和醒悟。小学美术教师想要通过美术课程，帮助小学生塑造良好的美术基础，拥有牢固的美术理论知识，让小学生在美术的道路上拥有发展的可能和机会，但教师往往会发现，刻板的美术理论虽然

是美术学习的必备条件，但小学生想要实现长远的发展，突破未来的艺术天花板，就需要奠定浓厚的文化基础，对于传统文化拥有着深入的理解，并能通过自己的作品将其反映出来。因此美术教师在课堂教学的过程中需要通过传统文化的讲述巩固其美术理论。

比如：在学习“色彩的变化”内容的时候，美术教师可能会注重介绍色彩的科学定义，了解三原色、三间色、色彩饱和度等专业术语的基本概念，从而系统全面地掌握涉及色彩的美术基础理论，这些内容对于处于美术基础阶段的学生而言，是充足的，但同样也是缺乏的，所有的色彩在不同的时空下往往会被赋予不同的内涵，如红色，在中国代表着喜庆、成功、吉利，每年春节中国人都会贴上红色的春联，红色的窗花，挂上红色的灯笼，给孩子发红包，但是红色在西方则代表着愤怒、生气和危险，因而在开展艺术创造的过程中，学生必须了解不同颜色在不同时空中所代表不同内涵，如此才能准确的表达出自己内心的真实，其他人能够通过艺术作品了解作者的内心世界，色彩的象征意义并不是作者凭空的设想，而是历经千年岁月，人们对于不同色彩所赋予的深刻文化印记，所以美术教师在讲述美术理论的过程中，需要结合传统文化的基本内涵，阐述色彩在中国文化中的独特深意，这不仅有利于增强学生对于中国传统艺术作品的深刻理解，而且有利于提升学生的艺术创作水平，让其作品充满深厚的文化底蕴，无论是色彩还是笔法，都具有中国韵味。

结束语

美术，是思想和情感的重要载体。学生通过美术课程的学习，能够掌握基本的美术技巧，能够拥有扎实的美术鉴赏能力，能够创造出独具特色的艺术作品，但想要实现长远的发展，离不开传统文化的熏陶，对人生的深入思考。美术教师想要让学生拥有更加长久的未来，需要实现中国传统文化的渗透，这是思想的核心。美术教师首先需要在艺术鉴赏中渗透传统文化，让学生懂得文化底蕴对于赏析的基础性作用，其次需要在艺术技巧的传授中渗透传统文化，让学生明白技艺也拥有着文化的色彩，并不是冰冷的工具，最后需要在艺术实践中渗透传统文化，让学生了解传统文化是艺术作品的灵魂，是浓厚的底色和生命。

参考文献

- [1]刘萍.小学美术与传统文化手拉手——在小学美术教学中渗透传统文化的探究[J].2019.1.
- [2]谢怡.探究小学美术教学中如何渗透传统文化[J].文渊(高中版),2019.1.
- [3]许璐瑶.本土美术课程资源在初中美术教学中的应用研究——以山西永乐宫壁画为例[D].广西师范大学,2015.2.
- [4]郑晓玲.中华优秀传统文化在初中美术课程中渗透途径的探究[J].考试周刊,2019(34):1.