

传统文化美术资源在高中美术课堂中的应用探究

苗利敏

廊坊市第二中学

摘要：传统文化美术资源在高中美术课堂中应用是响应教育改革的重要举措，培养学生的审美判断能力和动手操作能力是新课改下的重要核心素养要求，本文通过对传统文化美术资源在高中美术课堂中的应用探究进行必要性阐述，为高中美术学科发展提出方法策略。

关键词：传统文化；美术资源；高中美术；应用探究

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.04.242

引言

传统文化美术资源在高中美术课堂中的应用探究刻不容缓，对学生进行传统文化美术的教育熏陶活动，有利于培养学生的动手操作能力、培养学生的创新能力和培养学生审美判断能力和图像识读能力。有助于促进学生的核心素养的培养，促进学生的全面发展。

一、传统文化美术资源在高中美术课堂中应用探究的重要性

（一）具有重要的历史和人文价值

自古以来，中国老百姓在写满厚重历史的岁月流转中繁衍生息；虽历经沧桑却坚忍不屈，苦难深重却乐观进取，其历史文脉从未断绝。中华优秀传统文化美术资源，具有重要的历史和人文价值，是中华优秀传统文化的重要组成部分，也是中国这块土地上重要的民间艺术形态。其主要类别有年画类、泥塑类、雕刻类、剪纸类、刺绣类、印染类等。

我们应深入研究、挖掘传统美术资源所蕴含的精神内涵和人文价值，并结合新时代的社会要求，赋予其新的时代内涵与功能，为实现中华民族崛起、传统美术振兴、富民强省战略提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

（二）促成传统美术文化内涵与时代审美精神的融合和创新

中国传统美术是广大民众基于生活和精神审美需求的伟大创造，也是中华美学精神内涵的重要传播载体。其间所凝聚的质朴刚健、热烈直观之美与普通百姓情感脉络紧密相通，并一代代地传承着忠信义仁、家国情怀、厚德载物、担当奉献等中华传统美德和品质。近年来，很多传统民间美术形式经过长期的流传积淀、演变融合，也已经作为新的民俗事象融入了现代人的生活，并参与和构建了时代中国的整体形象和文化品格。因

此，进入21世纪以来，课堂上对于传统美术资源的挖掘和开发应立足继承、重在创新。秉持“创造性转化和创新性发展”的双创思想，在时代文化诉求和传统文化精神之间找到文化共振和价值平衡点。

二、传统文化美术资源在高中美术课堂中的应用探究

（一）培养学生创新能力

中国源远流长，经久不衰，是中国民间艺术的瑰宝之一，也是中华民族的传统民间工艺。作为中国绘画类最具代表性的传统美术形式之一，剪纸在中国具有广泛的群众基础，融入各族人民的社会生活，是各种民俗活动的重要组成部分。^[3]通过对学生的启发引导，让学生充分认识到剪纸艺术与生活之间的密切联系，引导学生通过欣赏优美的剪纸艺术作品，分析、体会创作设计思维过程，加深对传统设计中现代观念的渗透理解，并能从学习活动中提高审美能力和创新实践能力。

例如，在学习人教版高一必修一第9课美在民间——中国民间美术时，本节课的教学目标是：了解剪纸艺术的地域性特点和技法；通过欣赏剪纸作品学会剪纸艺术的创作方法；培养对剪纸艺术的兴趣，教学剪纸艺术的创作方法。

本节课的教学难点为：引导学生运用剪、刻、镂、染等多种技法创作出一幅剪纸作品，教学方法有：演示法、讲授法、讨论法、练习法、实践法，课前教师准备教学工具：多媒体课件、彩纸、剪刀、铅笔等等。课前教师向同学们展示几幅剪纸作品，并请同学们看微视频，视频中老师按照从易到难的顺序分别创作了对称式剪影、团花、边花和角花，以及完整的独幅剪纸。首先看较为简单的对称式剪影：生活中有很多物体都是对称的，我们可以将他们的影子画下来，制作成对称式剪影，用花青色的彩纸制作了一个双龙戏珠青花瓶，教会

学生们学会对称式剪影。首先将纸对折，其次在对折后的半边纸上画出半个花瓶，注意在画的时候与另一半的连接处要留好，不能断开，接着用刻刀刻出花瓶上的双龙戏珠图案，用剪刀剪出整个花瓶的外轮廓，最后将花瓶展开，粘贴在底板上，这样一幅双龙戏珠青花瓶的对称式剪影就制作完成了。

接下来制作稍微复杂一些的团花、边花和角花。在我国民间，人们非常重视对居住场所的装饰，逢年过节都要在窗格和屋内的顶棚装饰剪纸来增加喜庆气氛，对于剪纸的形式也非常讲究，一般窗格或顶棚的中央要贴团花，四边要贴边花，四角还要贴角花，团花、边花和角花共同组成一幅完整的画面。在这里老师用红色的彩纸制作了一幅“连年有余”的“炕窑剪纸画”，首先制作中央的团花，团花象征着团团圆圆，常见的团花有六角折叠、八角折叠、十角折叠与十二角折叠等形式，今天制作的团花为六角团花，首先将一张圆形的纸围绕着中心点折叠成六等分，折叠后呈一个扇形，其次在这个扇形靠边缘较宽的部分画出一条鲤鱼，靠中心较窄的部分画出一瓣莲花，注意在画的时候与其他等分的连接处要留好，不能断开，接着用刻刀刻出团花上鲤鱼与莲花的图案，用剪刀剪出整个团花的外轮廓，最后将团花展开，就会看见六条首尾相接的鲤鱼围绕着中央的六瓣莲花在游动，我们将它粘贴在底板的中央。

接下来制作四边的边花，首先将一张长条形的纸折成若干等分，折叠后呈一个小小的正方形，其次在这个正方形上画出一枝略微倾斜的莲花，根茎的部位可以只画一半注意在画的时候与其他等分的连接处要留好，不能断开，接着用刻刀刻出边花上莲花的图案，用剪刀剪出整条边花的外轮廓，最后将边花展开，就会看见一条由并蒂莲组成的莲花带，我们用同样的方法剪出其他的三条边花，将他们分别粘贴在底板的四周，粘贴时注意莲花开放的方向都要面向中央团花。

最后制作四角的角花，首先将一张三角形的纸对折，其次在对折后的半边纸上画出一枝莲花与一条鲤鱼，莲花的根茎部位依旧只画一半，注意在画的时候与另一半的连接处要留好，不能断开，接着用刻刀刻出角花上莲花与鲤鱼的图案，用剪刀剪出整个角花的外轮廓，最后将角花展开，就会看见一朵并蒂莲衬托着一对相向而游的鲤鱼，我们用同样的方法剪出其他的三个角花，将他们分别粘贴在底板的四角，粘贴时注意莲花开放的方向和鲤鱼游动的方向也要面向中央团花。这样一

幅“炕窑剪纸画”就制作完成了。

学会了对称式剪影与“炕窑剪纸画”，提问学生剪纸可不可以像绘画一样进行完整的独幅创作呢？在我们的生活中，一个鸟笼、一双鞋、盛开的花朵、熟悉的校园、晨练的老人、联欢会上的演出，很多场面都可以用剪纸艺术来表现。老师以跳皮筋的小女孩为主题创作了一幅独幅剪纸。首先选择合适的彩纸垫在效果图下方，用订书机固定，其次用刻刀刻出剪纸上跳皮筋的小女孩，刻镂完成后撤去效果图，这时可以根据画面需要用小剪刀对细节进行适当的调整，还可以用颜料在一些局部进行点染，最后将它粘贴在底板上，这样一幅完整的独幅剪纸就制作完成了。

同学们看完老师的操作，是不是已经迫不及待地想要创作一幅属于自己的剪纸作品了呢？下面，我们就以前后四人为一小组，把课前准备好的剪纸工具摆放到桌面上吧，学生可以自拟主题创作，在创作过程中，老师巡视指导，对有不明白的问题的学生进行指导。

（二）培养学生的动手操作能力

中国刺绣是一种用针线在织物上绣制各种装饰图案的传统工艺，也是中国优秀的民族传统工艺之一。它被称为丝绣或针绣，是中国在服饰类最具代表性的传统美术形式之一。中国刺绣的历史至少有二三千年的历史，经历了漫长的发展过程，形成了多种技法和风格。中国刺绣类别和形式有：中国刺绣至少有二三千年的历史，具有丰富的技法和形式，包括错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等。除了苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣这四大名绣，中国还有京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣，以及少数民族刺绣如满族刺绣、苗绣、维吾尔族刺绣、羌族刺绣、蒙古族刺绣等。中国刺绣的多样性体现了中国的文化多样性。不同地区和民族的刺绣风格、技法和主题各具特色，丰富了中国的文化遗产。在高中课堂上教学刺绣，有利于培养学生的动手操作能力。

例如，在学习人教版高一必修一第9课美在民间——中国民间美术时，本节课的课程目标为：了解中国民族传统工艺刺绣的历史，观察刺绣的纹样和造型，感受传统手工的魅力；学习刺绣的纹理的表达方式，并用画笔呈现出来，提高动手操作能力。教师课前准备黑卡、彩铝、丙烯马克笔，课堂导入视频《国粹名媛刺绣文化》。教师讲解刺绣工序：设计：要绣出一幅精美

的绣品，首先要有好的绣稿。绣稿可以说是刺绣的主题和灵魂，通常有：国画、油画、照片等。上稿：上稿，即将图案印刺绣的底布上。传统工艺中常见的上稿法有复写法和反透法。上绷：上绷就是将刺绣底布安放到绣绷或绣架上，这是刺绣工序中至关重要的一步。配线：配线时，要根据所绣物象的色彩来选择线色搭配。绣线颜色丰富万千，即使相同颜色也有深浅变化。刺绣：按照线稿图案选择绣法进行刺绣。落绷：刺绣结束后将绣品从绷架上取下，即为落绷。如果绣品需要装裱，则应裱好后再落绷。接下来引导学生观察刺绣作品，用彩铅在黑色卡纸上画出刺绣图案线；用丙烯马克笔画出刺绣的纹理，每一片可选择2-3种颜色衔接；根据画面选择是否描边、写字，调整画面。有利于培养学生的动手操作能力。

（三）感受传统艺术魅力，培养学生审美判断能力和图像识读能力

雕塑，又称作雕刻，是指用一定的物质材料和手段制作出三维空间形象的艺术，属于造型艺术的一种。雕塑艺术的发展史源远流长，已经渗透到了人们文化生活的许多方面。中国传统雕塑有着宽厚深沉、智慧灵性、自然质朴和丰富多元的表现形式，是中华乃至世界文化遗产中绚烂的瑰宝。^[1]梁思成先生曾说过：“艺术之始，雕塑为先。”

例如，在学习人教版高一必修第6课凝神造像——中国传统雕塑时，教材中，本主题主要从中国传统绘画到中国传统雕塑、建筑，再到中国近现代美术，主要依据中国绘画、建筑等历史发展脉络，展开编写的。本节课，主要从传统雕塑的分类中展开的，第一部分从功能上分为陵墓雕塑和宗教雕塑，^[4]第二部分着重以陵墓雕塑为线索，从环境、造型、色彩、文化上展开，突出中国传统雕塑不仅有实际功能和现实目的，又承载着中国古代的社会思想与文化观念；第三部分以宗教雕塑为话题展开讲述，着重引导学生思考为什么中国的石窟艺术集中在甘肃、山西、河南等地，又结合中国传统人物画，来对比说明雕塑同样强调以形写神，抒发艺术家的“神思”。总之，中国传统雕塑是中国古代风俗与宗教观念的反映，雕塑的布局、造型和色彩折射了中华民族独特的审美观念。本节课的教学目标是：分析中国传统雕塑代表作，理解并能够说出中国传统雕塑的文化观念；能梳理总结中国传统雕塑作品的类型，准确表述其类型各自的特点；小组合作探究，“四步法”鉴赏并感

受中国传统雕塑的独特魅力，增强民族自豪感、文化自信。

教师课堂导入播放视频 2021年河南卫视《七夕奇妙游》节目中的《龙门金刚》引出问题：河南卫视在去年推出的一系列节目火遍全中国，视频中的《龙门金刚》为什么极具“出圈”潜力？你看到的这些舞蹈演员的形象塑造、节目中的元素哪些跟雕塑有联系呢？引发学生们思考。教师结合学生们的回答进行总结：视频中石窟中的飞天和金刚塑像化作真人，每个定格姿势都是从洞窟已有的金刚塑像中拓印而来。节目中，运用电脑着色复原，赋予文化遗产新内涵、新意境。环节一、初识中国传统雕塑教师提问：刚才看到的节目《龙门金刚》中的飞天和金刚是龙门石窟的哪些塑像？展示龙门石窟中的金刚力士塑像和舞蹈中的人物对比，得出中国雕塑是力量与美的统一体，更是顽强精神的象征。说到雕塑，那老师想问：被誉为世界第八大奇迹的是什么？它与龙门石窟中的人物形象进行类比，感受不同类型雕塑群，总结梳理出中国传统雕塑分为陵墓雕塑和宗教雕塑。理解并引导学生说出中国传统雕塑、陵墓雕塑、宗教雕塑的概念、文化观念。中国传统雕塑既具有一定的实际功能和现实目的，又承载着中国古代的社会思想和文化观念，是中国传统雕塑的特点之一。环节二、走进中国传统雕塑，对比不同类型的中国传统雕塑作品，能总结梳理中国传统雕塑作品的类型，准确表述其类型各自的特点。有利于学生感受传统艺术魅力，培养学生审美判断能力和图像识读能力

结语

我国优秀传统文化历经千年的演变，其中蕴含丰富多彩的中华传统文化美术资源，将其运用到高中美术学科教育教学活动之中，不仅可以丰富高中美术学科教学的内容，也可以让学生在不断地学习中，对传统文化产生认同感，提升文化自信，并培养学生的文化、艺术素养，推动学生的全面发展。

参考文献

- [1] 宋佳航, 邹平. 丝绸服装刺绣法工艺技术研究[J]. 辽宁丝绸, 2021(2): 2.
- [2] 仲泉. 小学美术教学中传统文化渗透策略探究[J]. 文理导航: 教育研究与实践, 2020.
- [3] 苏夏祥. 地域文化视域下工业园区景观设计中主题雕塑的应用[J]. 住宅产业, 2023(7): 43-45.