

中职美术课堂中对优秀传统文化的运用与思考

陈星宇

江西省乐平中等专业学校

摘要:在经济全球化背景下,国际文化交往日益频繁,当前外来文化正在对传统文化产生影响和冲击,大力推进优秀传统文化传承和发展的重要性不断凸显。中职学生正处在人生观、价值观和世界观形成的关键时期,将优秀传统文化融入中职美术课堂才能帮助学生深刻理解传统文化独特魅力,增强审美能力和艺术创造力,为实现优秀传统文化的传承和发展贡献一份力量。目前,中职美术课堂教学中积极开展传统文化教育的呼声越来越高,本文在分析中职美术课堂中运用优秀传统文化积极作用的基础上,从教师队伍建设、教学资源开发、教学方式创新以及评价育人机制改革等各方面提出了中职美术课堂教学改革策略,为中职美术课堂中运用优秀传统文化提供一些参考和借鉴。

关键词: 中职美术; 传统文化; 运用策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.04.099

引言

中职美术课堂中融入优秀传统文化是对传统美术教学的创新与突破,在美术知识探究中,学生能够从传统文化视角出发感受美术的独特魅力,将传统文化思想和艺术形式呈现在学生面前。优秀传统文化是中华民族在长期历史发展过程中积累和传承下来的文化精华,蕴含着深刻的人文价值,将中职美术课堂作为传统文化教育平台,教师能够借助优秀传统文化帮助学生强化审美体验,促进学生对美术知识的深层次掌握。当前中职美术教学改革正在不断深化将美术知识和优秀传统文化融合渗透,才能帮助学生感受传统文化的独特魅力,促进学生对美术知识的深刻掌握,将传统艺术形式作为拓宽学生知识面的重要依据,既能为学生美术创作提供灵感,同时也能满足美术教学高质量发展的现实需求。

一、中职美术课堂中运用优秀传统文化的积极作用

(一) 有利于强化学生综合素质

优秀传统文化应用于中职美术课堂过程中,教师能够打破传统美术教学的限制,以增强学生综合素质为基本导向,对学生审美能力培养、文化自信培育以及创新思维发展起到一定的支持作用。从审美能力培养的角度来看,优秀传统文化中蕴含着不同的审美观念和艺术形式,这些内容对中职学生美术学习起到了积极作用,比如传统山水画对中职学生具有很强的吸引力,在接触传统文化的同时,学生能够感受传统文化独特美感,进一步增强学生审美鉴赏能力。比如在培育文化自信方面,传统文化是中华民族优秀文化的典型代表,接触和了解优秀传统文化过程中,学生能够感受传统文化本身的独

特魅力,为增强学生民族文化认同起到至关重要的作用,最终实现培育文化自信的良好效果。在学生创新思维能力培养方面,在优秀传统文化的感染和熏陶下,中职学生美术学习体验更加深刻,将传统文化元素融入美术创作的同时,更好地实现促进学生创新思维能力发展的目标。

(二) 有利于推动美术教育改革

优秀传统文化融入中职美术课堂,对美术教育改革起到了一定的支持作用,由于优秀传统文化对中职学生具有很强的吸引力,因此在培养学生美术学习兴趣,以及改善传统美术教学模式方面发挥着重要推动作用,借助优秀传统文化能够实现中职美术教育改革的进一步深化。比如在中职美术课堂中的课程思政建设方面,通过对优秀传统文化的融合渗透,可以将具有典型性和代表性的传统文化元素融入美术课程的各个方面,从而实现传统美德等要素的灵活应用,为中职学生美术学习体验与认知的进一步深化奠定坚实基础。面对当前中职学生美术学习的现实需求,借助优秀传统文化可以打破传统教学模式限制,使得美术教育不再局限于基本的书面内容,而是能够与传统手工制作等要素相结合,进一步提升美术教育整体质量。

(三) 有利于实现传统文化传承

优秀传统文化在中职美术课堂中的应用是实现传统文化传承与发展的重要途径,联系现阶段优秀传统文化传承的现实需求,在中职美术课堂营造的良好学习氛围下,中职学生能够以良好的学习状态应对各种挑战。优秀传统文化在中职美术课堂中的应用关系到学生美术学

习需求能否得到满足,通过优秀传统文化在美术教育中的渗透与运用,教师能够将适合学生的传统文化教育方式带到课堂,培养学生对优秀传统文化的浓厚探究热情,从而帮助学生转变思维模式,鼓励学生主动成为传统文化的传承者。

二、中职美术课堂中运用优秀传统文化存在的问题

(一) 教师对传统文化缺乏深入研究

现阶段中职美术课堂教学中运用优秀传统文化正在面临一定的挑战,部分教师对中职美术教学改革缺乏深入研究,在美术课程中的传统文化教育方面投入不足,这是影响优秀传统文化传承和发展的一个重要因素,同时也对中职学生后续美术学习能力培养产生了一定的阻碍。部分美术教师在教学过程中强调围绕教材完成基本的教学任务,希望通过对绘画技巧和美术鉴赏技巧的培养帮助学生强化审美能力,忽略了传统文化在美术教育中的功能定位由此影响了学生美术学习体验的不断深入。再加上部分中职学校针对美术教师的培训落实不足,缺乏围绕传统文化的各类教研活动,进一步限制了优秀传统文化在美术课程中的融合与渗透,教师在学生美术学习生涯中引入人的角色作用难以实现。

(二) 传统文化教育资源开发不充分

积极整合与开发传统文化教育资源是丰富学生课程体验的关键,面对当前中职美术课堂中运用优秀传统文化开展教学活动的现实需求部分教师表现出的适应能力不足,在活动设计与实施中存在薄弱环节,对学生传统文化学习情况缺乏有效把握,最终影响了学生对传统文化的深层次探究。不同类型传统文化教育素材对学生的启示作用存在差异,但是许多教师在传统文化教育资源开发方面,过分关注教材的基本要素,忽略了不同形式教育资源的拓展和延伸,在此情况下,传统文化教育很难实现应有的效果,学生在美术课堂中能够接触到的传统文化知识相对有限。

(三) 传统文化教育方式创新性不足

中职美术课堂中的活动组织形式缺乏全面优化部分教师在组织和开展美术教学活动过程中没有考虑到学生真实表现和相应特点,活动流程设计不严谨,对学生成长特点分析不到位,这些因素阻碍了学生对传统文化的深层次探究,同时也对中职美术教学高质量发展产生了一定的影响。实际上,传统文化教育本身关系到中职学生美术学习各方面的综合表现,在紧密围绕传统文化开

展对学生相关指导活动的过程中,教师应当善于打破传统教学模式限制,通过有序创新优秀传统文化渗透方式,才能帮助学生理解中职美术课程知识。在教学方式相对单一的情况下,后续优秀传统文化教育的实际成效难以满足预期,中职美术课程教学价值难以实现。

(四) 缺乏全面完善的评价育人机制

评价改革是中职美术教学的一个重要环节,设置评价标准以及创新评价策略对提高中职美术课堂教学整体质量很有帮助,但是目前关于优秀传统文化的相关评价机制构建仍然有待优化,没有考虑到评价标准的合理设置,忽略了评价实施方式上的多元创新,在此情况下,优秀传统文化很难成为中职美术教学高质量发展的核心动力,学生学习体验与认知容易受到影响。针对评价活动的实施过程同样需要进一步优化,部分教师以成果为导向对学生美术创作能力进行评价,忽略了学生在传统文化学习中表现出的人文素质,在此情况下,评价育人的价值难以实现,中职美术教学的活动实施与创新需求容易受到影响。

三、中职美术课堂中有效运用优秀传统文化的策略

(一) 提升教师传统文化素养

教师作为中职美术课堂的组织者和引导者,其传统文化素养决定了传统文化在美术课堂中的运用效果,因此需要紧密围绕中职美术课堂教学的现实需求,在教师队伍建设方面加大投入,以教师培训和教师自我提升为主要途径,确保教师能够把握传统文化的独特教育价值,为后续深化传统文化教育改革起到至关重要的作用。学校应当加大教师培训工作力度,积极组织教师参与传统文化相关的培训课程,既要传统的形式进行深入研究,同时也要关注如何提高教师传统文化教育能力,确保教师自身具备丰富的传统文化知识储备。在积极开展教研活动方面,同样需要围绕传统文化教育成立教学研究小组,通过定期开展教研活动,促进教师之间的经验共享,将先进教育理论和美术教学实际情况相结合,建立起适合中职学生美术学习的案例资源库,以此为基础,全面强化传统文化教育的整体实施效果。从教师自我发展的角度来看,作为新时代教育工作者,教师应当利用互联网主动学习传统文化相关知识,在网络平台的辅助下理解传统文化的深刻内涵与独特魅力,将传统文化概念以及传统艺术鉴赏等各项活动落实到位,切实保障中职美术课堂中优秀传统文化的多元运用。

（二）整合传统文化教学内容

全面整合传统文化教学内容是增强学生传统文化知识理解的关键，教师应当善于挖掘教材中的传统文化元素，将中职美术教学与传统文化融合渗透。设置明确信息的教学目标，对传统绘画技法以及传统审美观念做好全面渗透，确保教学内容具有较强的多元化特色，能够满足学生差异化的学习需求。中华文化源远流长、博大精深，在大力推进优秀传统文化运用于中式美术教学的过程中，教师能够搭建起适合学生的美术学习环境，将基本的美术教育活动与学生美术学习紧密融合，在适合学生的良好育人环境下带给学生更深层次的学习体验。开发传统文化教学内容需要坚持因地制宜原则，根据不同地域文化特点以及风俗习惯，对传统文化内容的选择和利用作出适当调整，尝试将非物质文化遗产融入中职美术课堂教学，为进一步推进传统文化的传承发展起到至关重要的作用。基于传统文化教育营造的良好环境，中职美术教学的实施效果才能满足预期目标，借助不同类型的传统文化教育元素，真正帮助学生解决成长过程中遇到的实际问题。

（三）创新传统文化教学方式

积极创新优秀传统。文化在中职美术课堂中的运用方式，有利于学生美术学习体验与认知的进一步发展成熟，教师应当充分尊重中职学生学习特点，将中职学生真实需求转化为改进教学策略的依据，在活动形式的选择以及活动流程的设计各环节做好全面把控，为后续学生学习积极性的进一步提升保驾护航。目前，现代信息技术正在成为辅助中职美术课堂教学的重要工具教师，应当以信息化教学改革为基本导向，在活动设计中打破传统教学流程的限制，比如采取项目化教学方式，围绕优秀传统文化开展项目探究活动，鼓励学生自主选择优秀传统文化的美术作品作为研究对象，通过撰写研究报告的方式进行深入思考，在信息化工具的辅助下提高学生的探究能力，为中职美术教学中传统文化渗透与运用效果的进一步提升保驾护航。

（四）完善评价育人体系构建

构建科学完善的评价育人机制，有利于中职学校美术课堂的高质量发展，教师应当全面关注评价体系构建的现实需求，基于评价标准的设置以及评价活动的实施，帮助中职学生适应美术课程教学环境的变化，尝试从评价育人视角出发，对学生基本学习情况以及优秀传统文

化理解能力进行评估。比如在评价主体的多元拓展方面，应当考虑到教师与学生之间的相互协作，除了由教师对学生评价外，也应考虑到学生自我评价以及学生之间相互评价的重要作用，以此为基础，帮助学生进一步了解自身在优秀传统文化学习中存在的不足。在评价内容的选择上，既要关注学生美术作品的质量，同时也应考虑到学生在学习过程中的情感态度和学习态度，坚持过程导向的基本原则，进一步培养学生对传统文化的深刻情感。

结语

总之，在中职美术课堂中运用优秀传统文化是提高美术教学整体质量的关键，同时也是促进学生个性化成长的重要前提，教师应当积极打破传统教学模式限制，不断改进优秀传统文化的教育思路，在美术课程中帮助学生理解传统文化的独特魅力，通过对多元化传统文化要素的灵活应用带给学生更加深刻的学习体验。唯有如此，美术教育才能成为学生综合素质全面发展的推动力，在优秀传统文化教育价值得以实现的情况下，进一步提高美术教学的整体实施效果。

参考文献

- [1] 高婷. 浅谈民间工艺美术课程在中职院校动画专业教学中的重要作用 [J]. 大众文艺, 2025, (03): 108-110.
- [2] 孙亦宁. 信息技术下中国画融入中职美术教育的思考和初探 [J]. 教育传播与技术, 2024, (S1): 168-172.
- [3] 卢丹香. 中职色彩构成教学与中国传统文化的融合策略探究 [J]. 中华活页文选 (传统文化教学与研究), 2024, (12): 142-144.
- [4] 董千慧. 壮族传统文化视角下的中职工艺美术特色教学——以壮锦为例 [J]. 上海服饰, 2024, (11): 171-173.
- [5] 蒲生文. 从《长河大道：黄河文化主题美术作品展览集》看黄河文化在中职美术教育中的融入与传承 [J]. 人民黄河, 2024, 46(12): 161.
- [6] 林莉. 核心素养背景下中职美术教学融入德育教育实践路径研究 [J]. 国家通用语言文字教学与研究, 2024, (11): 188-190.
- [7] 张晶艺. 谈中职美术与平面设计教学中融入传统文化元素的策略 [J]. 中华活页文选 (传统文化教学与研究), 2024, (11): 121-123.