

优秀传统文化在中职美术课堂中的融合策略

李丹

昭通市职业教育中心

摘要: 在当今社会,随着全球化进程的加速,各种文化交流日益频繁。然而,在追求现代化的同时,不能忽视对优秀传统文化的传承与发展。中职院校作为职业教育的重要组成部分,承担着为社会培养高素质技能型人才的重任。美术教学作为中职院校课程体系中的一门重要学科,不仅能够培养学生的审美情趣和创新能力,还能够成为传承和发展优秀传统文化的重要载体。本文将探讨优秀传统文化在中职美术课堂中的融合策略,旨在通过美术教学这一平台,让中职学生更好地了解和热爱自己的民族文化,从而提升他们的文化自信和艺术修养。

关键词: 传统文化; 中职院校; 美术教学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.05.243

引言

中职院校作为连接学校与社会的桥梁,教育内容与方式直接影响到学生未来的职业发展和文化素养。美术,作为一门集审美、创意与实践于一体的学科,为传统文化的传承提供了广阔的空间。通过美术课堂,学生可以直观地感受到传统文化的魅力,进而激发他们对民族文化的兴趣与尊重。因此,探索优秀传统文化在中职美术课堂中的融合策略,不仅是对美术教学本身的一种创新,更是对文化传承与发展责任的积极回应。

一、中职美术课堂融合优秀传统文化的重要性

(一) 助力优秀传统文化的传承与发展

优秀传统文化是中华民族的瑰宝,历经数千年的沉淀,承载着先辈们的智慧、价值观和审美情趣。然而,在现代快节奏的生活和多元文化的冲击下,许多优秀传统文化面临着传承困境。中职美术课堂为传统文化的传承提供了一个稳定且广泛的平台。通过在课堂中引入传统绘画、民间工艺、建筑艺术等传统文化元素,如国画中的山水意境、剪纸艺术的精巧构图、传统建筑的独特榫卯结构等,能够让学生近距离接触和了解传统文化艺术形式。学生在学习和创作过程中,不自觉地成为传统文化的传承者和传播者。例如,当学生掌握了剪纸技巧并将其运用到作品创作中,不仅能够将这一民间艺术延续下去,还可能通过自己的创新使其在现代社会中焕发出新的活力,从而推动优秀传统文化的发展^[1]。

(二) 提升中职学生的综合素养

在中职美术课堂融合优秀传统文化,对学生综合素养的提升具有多方面的积极影响。从审美素养来看,传统文化中的艺术作品蕴含着独特的美学观念,如中国传统绘画追求的“气韵生动”“意境深远”,能够拓宽学生的审美视野,培养他们对多元美的感知和欣赏能力,

提升其审美层次。在文化素养方面,学生在学习传统文化相关的美术知识时,会深入了解到背后的历史、哲学、宗教等文化内涵,从而丰富自己的文化底蕴。例如,学习敦煌壁画,学生不仅能欣赏到其精美的艺术表现形式,还能了解到古代丝绸之路的文化交流以及佛教文化对艺术创作的影响。此外,传统文化中所倡导的坚韧、创新、协作等精神品质,在美术创作实践中能够潜移默化地影响学生,培养他们的道德品质和健全人格,促进学生综合素养的全面提升。

(三) 推动中职美术教学的创新发展

将优秀传统文化融入中职美术课堂,为美术教学带来了丰富的教学资源 and 全新的教学思路,有力地推动了美术教学的创新发展。传统艺术形式和文化元素为美术教学提供了多样化的教学内容,教师可以引导学生对传统艺术进行临摹、分析和再创作,打破以往单一的教学模式。比如,在教授色彩理论时,可以引入传统民间色彩搭配,如中国传统婚礼中的红与金的搭配,让学生感受不同文化背景下色彩的象征意义和情感表达,从而丰富教学内容。同时,传统文化所蕴含的独特创意和表现手法,也能启发教师和学生的创新思维。学生在借鉴传统文化元素进行美术创作时,能够将传统与现代相结合,创造出具有时代特色的作品,为美术教学注入新的活力,提升美术教学质量和教学效果。

二、优秀传统文化在中职美术课堂中的融合现状

(一) 教育缺乏创新

部分中职学校的美术课程设置、讲课形式等方面都缺乏创新。教师可以基于传统文化元素,对课程内容进行调整。比如将传统的水墨画等优秀的民族艺术与课堂教学相结合,不仅可以帮助学生理解美术基础理论知识,还可以提高学生的学习兴趣。如何创新教学内容和方法、

如何有效结合传统文化与中职美术教学是民族文化发展和继承中亟须解决的问题^[2]。

（二）师资力量有待加强

在中职美术教学中，教师对于优秀传统文化的理解和掌握程度，直接影响到其在课堂中的融合效果。目前，部分中职美术教师虽然具备扎实的美术专业技能，但在传统文化素养方面存在不足。他们可能对传统文化知识的储备有限，难以深入挖掘传统文化元素与美术教学的结合点，在课堂上无法生动、全面地向学生讲解传统文化内涵。例如，在讲解传统建筑艺术时，由于对古建筑背后蕴含的历史文化、风水理念等了解不够深入，教师只能停留在建筑外观和结构的表面介绍，无法让学生深刻体会传统建筑的文化魅力。同时，由于缺乏对传统文化教育方法的研究，一些教师难以采用合适的教学手段将传统文化知识有效地传授给学生，使得优秀传统文化在美术课堂中的融合浮于表面，难以达到预期的教学效果。

（三）教学资源利用不充分

丰富的教学资源是优秀传统文化融入中职美术课堂的重要支撑，但目前在这方面存在资源利用不充分的问题。一方面，许多中职学校虽然拥有一定数量的传统文化相关资料，如传统艺术作品集、文化纪录片等，但这些资源没有得到系统整理和有效整合，散落在学校图书馆、资料室等各处，教师和学生获取不便，导致利用率较低。另一方面，随着信息技术的发展，网络上有大量丰富的传统文化资源，但部分中职美术教师缺乏对网络资源的筛选和运用能力，不能充分利用这些资源为教学服务。例如，网络上有众多关于传统工艺制作的视频教程，可教师未能将其引入课堂，学生无法通过直观的视频学习感受传统工艺的魅力。此外，学校与社会文化机构，如博物馆、文化馆等合作不够紧密，未能充分利用这些机构丰富的文化资源开展教学实践活动，使得学生缺乏接触和体验真实传统文化艺术作品的机会，限制了优秀传统文化在中职美术课堂中的深入融合^[3]。

三、优秀传统文化在中职美术课堂中的融合策略

（一）走进民间艺术和民俗工艺

我国历史悠久、地域辽阔、民族众多，民间艺术也具有地域性和民族性。常见的民间艺术如剪纸、皮影戏、泥塑等，在美术教材中也有许多体现。如在“剪纸动物”课堂中，教师需要将剪纸艺术的由来和意义介绍给同学们，根据不同动物的特点带领学生进行“剪纸动物”活动，给学生展示丰富的剪纸成果。这样学生既能高效掌握美术知识内容，又能品味到民间剪纸艺术的魅力。皮

影戏是以纸板剪影作为展示，艺人在白布幕之后操作影人的一种表演形式。教师可以引导学生了解皮影的造型特点和表演特点，激发学生的探索欲，推动青年人继承和发扬皮影艺术。“唱大戏”课堂可以让学生了解京剧。京剧脸谱具有较强的趣味性，是根据人物的性格特点、外貌特点、身份特点等，利用不同的颜色和图谱来表现人物的美丑善恶。民俗工艺如雕刻、刺绣等，也充分展示了民间的智慧和中华文化的博大精深。教师需要结合民俗工艺和美术课堂，使学生充分体会到民俗工艺的欣赏性和实用性。如在“花手帕”课堂，教师可以向学生介绍染缬工艺。手帕染缬极具艺术特色，是指在手帕上印染各种多彩的图案和花纹，图案神奇多变、色彩鲜明，让人不禁感叹艺术的魅力。这些课堂不仅可以让学生学到美术知识，还可以使他们获得美的熏陶。

（二）注重培养创新意识

我国传统文化艺术内容形式非常丰富，学生能够从中职美术与中华优秀传统文化的融合交叉中找到新的突破点和灵感。例如，在美术课堂上，教师可以利用经典画作对学生进行引导。我国水墨画是由用水和墨调成颜料，用毛笔画出不同深浅的墨色画。美术教材中的“水墨动物”，便是通过墨色的不同层次来描绘动物的特点，这可以让学生感受到水墨画的精彩。在讲授“水墨风景”一课时，教师可以从故事背景引入，先讲解和展示当时的人文和环境情况，再引导学生欣赏《潇湘图》《富春山居图》《清明上河图》《千里江山图》等经典画作，让学生对当时的文化和背景有一个大概了解，这样学生才能更为深刻地理解画作背后的价值和意义，感受到画家的情怀。在讲述过程中，应该充分发挥学生的想象力，启发学生思考，尊重学生的创意，让学生能主动地搜集与之相关的资料，并根据自己的想法设计新的作品，以此培养学生在创作过程中的创新思维^[4]。

（三）完善课程体系，深度融入传统文化元素

构建科学完善的课程体系是将优秀传统文化深度融入中职美术课堂的核心。学校应打破传统美术课程的局限性，对课程内容进行系统梳理与重构。在基础课程中，增加传统文化基础知识模块，如中国传统色彩理论、传统图案构成等，让学生对传统文化艺术的基本元素有初步认知。例如，在色彩课程中，详细讲解中国传统五色体系（青、赤、黄、白、黑）的文化内涵，以及其在传统绘画、服饰、建筑中的应用，使学生明白白色不仅是视觉元素，更承载着深厚的文化意义。在专业课程设置上，开设专门的传统文化艺术鉴赏与创作课程。以传统绘画为例，设置国画山水、花鸟、人物等专题课程，从技法

学习到作品赏析,引导学生深入了解国画的艺术魅力和文化底蕴。同时,结合中职学生的职业特点和就业方向,开发具有传统文化特色的实践课程。如针对室内设计专业的学生,开设传统建筑装饰艺术课程,让学生学习传统木雕、砖雕、石雕在室内装饰中的运用,培养学生将传统文化元素融入现代设计的能力。

(四) 开展多样化教学活动,营造浓厚文化氛围

多样化的教学活动能够为优秀传统文化在中职美术课堂中的融合创造良好的环境。学校可组织传统文化主题的美术展览,鼓励学生以优秀传统文化为主题进行创作,并将作品在校园内展览。例如举办“传统节日主题美术展”,学生可以通过绘画、手工制作等多种形式展现春节、中秋节等传统节日的场景和文化内涵,既锻炼了学生的创作能力,又增强了学生对传统文化的理解和认同。开展校园文化活动,如传统文化艺术社团活动。成立剪纸社团、书法社团、传统工艺制作社团等,为学生提供深入学习和交流传统文化艺术的平台。社团活动由专业教师指导,学生在社团中可以自主学习、创作,并组织社团间的交流展示活动,形成浓厚的校园文化氛围。此外,利用校园文化墙、宣传栏等空间,展示优秀传统文化艺术作品和知识介绍,让学生在校园环境中随时随地感受到传统文化的熏陶。还可以开展校际文化交流活动,与其他中职学校或高校联合举办传统文化艺术比赛、学术交流等活动,促进学校间的经验分享和资源共享,共同推动优秀传统文化在中职美术教育中的发展^[5]。

(五) 加强师资培训,提升教师传统文化素养

教师作为课堂组织的组织者与引导者,其传统文化素养对于优秀传统文化在中职美术课堂中的融合效果起着关键作用。学校应高度重视师资培训,定期组织美术教师参加传统文化相关的培训课程与学术研讨会。培训内容可涵盖传统文化知识体系,如中国历史、哲学、文学等基础知识,使教师全面了解传统文化的内涵与发展脉络;强化传统艺术技能培训,如国画技法、传统工艺制作等,让教师能够熟练掌握并传授传统艺术技艺;开展教学方法培训,引导教师学习如何将传统文化知识巧妙地融入美术教学中,例如采用情境教学法,创设与传统文化相关的情境,让学生在情境中感受和理解传统文化元素。同时,鼓励教师自主学习与研究,通过阅读专业书籍、参与课题研究等方式,不断提升自身的传统文化素养和教学水平。学校还可以邀请传统文化领域的专家、学者来校讲学,与教师进行交流互动,为教师提

供专业指导和建议,打造一支具备深厚传统文化底蕴和精湛教学能力的中职美术教师队伍。

(六) 拓展教学资源,丰富文化体验途径

为了让学生更全面、深入地体验优秀传统文化,中职学校需要积极拓展教学资源,丰富文化体验途径。首先,加强校园数字化资源建设,建立优秀传统文化艺术资源库。收集整理各类传统艺术作品的高清图片、视频资料、电子书籍等,通过校园网络平台供师生随时查阅和学习。例如,将珍贵的传统绘画作品以数字化形式呈现,学生可以通过放大、缩小等操作,细致观察作品的笔触、色彩和构图,深入理解作品的艺术价值。其次,加强与校外文化机构的合作,拓展校外教学实践基地。与博物馆、美术馆、非遗传承中心等建立长期合作关系,定期组织学生参观展览、观摩非遗技艺传承人的现场制作过程,让学生亲身感受传统文化艺术的魅力。例如,组织学生到博物馆参观古代书画展览,在专业讲解员的引导下,学生能够近距离欣赏到历代名家的书画真迹,直观地了解不同时期绘画艺术的风格特点和发展演变^[6]。

结语

综上所述,将优秀传统文化融入中职美术课堂,不仅是对传统文化的传承与发扬,更是对中职美术教育的一次深刻革新。通过走进民间艺术和民俗工艺、培养创新意识、完善课程体系、开展多样化教学活动、加强师资培训以及拓展教学资源等一系列策略的实施,有效促进优秀传统文化与中职美术课堂的深度融合。这些策略不仅提升了学生的艺术技能和审美素养,它们潜移默化地影响了学生的道德品质和人格塑造,为培养具有深厚文化底蕴和创新能力的新时代技能型人才奠定了坚实的基础。

参考文献

- [1] 赖稚洁. 中华优秀传统文化在高职美术教学中的渗透[J]. 佳木斯职业学院学报, 2023, 39(2): 76-78.
- [2] 米娜瓦尔·托乎提. 浅谈中华优秀传统文化在高校美术教学中的有效应用[J]. 美术文献, 2020(2): 93-94.
- [3] 高蕊. 剪纸艺术引进美术课堂的教学方式研究[J]. 造纸信息, 2021(8): 73-74.
- [4] 刘娜. 德育融入中职学前教育美术课堂的实施路径探索[J]. 课堂内外(高中教研), 2022(12): 158-160.
- [5] 邓荣. 现代青花装饰在中职美术课堂的实践探究[J]. 广东教育(职教版), 2022(2): 102-103.
- [6] 杨杨. 中职学校美术人才的社会作用及文化自信培养路径探究[J]. 新丝路, 2021(4): 83-84.