

在中职美术教学中渗透传统文化元素的策略研究

彭映

赣西中等职业技术学校

摘要：在中职美术教学中渗透传统文化元素具有重要意义。当前中职美术教学在课程设置、教学方法、内容等方面存在不足。通过丰富课程内容、创新教学手段、提升师资素养、开展多元活动及加强校园文化建设等策略，能有效将传统文化融入教学，提升学生美术素养与文化认同感。这不仅有助于中职美术教学质量提升，还能推动传统文化的传承与发展，为培养全面发展且具文化底蕴的中职学生提供有力支撑。

关键词：中职美术教学；传统文化元素；教学策略；文化传承；学生素养

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.10.243

引言

在文化多元化发展的当下，传统文化的传承与发展至关重要。中职美术教学作为艺术教育的重要阵地，是传播传统文化的有效途径。目前中职美术教学在传统文化元素渗透方面存在诸多问题，难以满足学生对传统文化学习的需求以及社会对高素质艺术人才的要求。因此，探究在中职美术教学中渗透传统文化元素的有效策略，成为提升中职美术教学质量、传承传统文化的关键所在。

一、中职美术教学现状剖析

（一）课程结构失衡导致文化断层

在中职美术教育的课堂上，传统素描与色彩训练如同盘踞的巨石，占据了教学时间的大半江山。每日重复的石膏几何体写生与静物色彩调配，让学生在光影与色块的临摹中逐渐迷失。这样的课程设置，看似夯实了绘画基础，实则将学生禁锢在西方艺术体系的框架内。当学生面对传统书画中的笔墨韵味、民间工艺里的吉祥纹样时，往往因缺乏认知基础而手足无措。长此以往，传统文化在美术教育中的传承链条出现断裂，年轻一代对本土艺术瑰宝的理解，沦为课本上零星的文字描述。

（二）教学模式僵化抑制创新思维

以讲授与示范为主导的课堂，仿佛一台精密运转的机器，教师的画笔轨迹成为学生创作的唯一模板。在这样的教学氛围中，学生如同流水线的工人，机械地复刻着教师的每一个笔触，却从未思考过如何赋予作品个人情感与文化内涵。当传统花鸟画的教学仅停留在勾勒线条与渲染色彩的技法层面，学生便难以理解“以形写神”的东方美学精髓。这种被动接受的学习模式，不仅扼杀了学生对传统文化的探索欲望，更让美术创作沦为技巧的堆砌，创新思维的火花在机械模仿中逐渐熄灭。

（三）内容滞后削弱文化共鸣

翻开中职美术教材，泛黄的书页间依然定格着数十

年前的艺术案例。敦煌壁画的临摹停留在黑白线描，青花瓷的讲解局限于纹样分类，全然不见数字艺术对传统文化的解构与重构。当Z世代学生沉浸于数字绘画、动漫设计的世界时，教材中的陈旧案例如同尘封的古董，难以引发他们的情感共鸣。这种内容与时代的脱节，使得传统文化在学生眼中成为博物馆里的展品，丧失了与现代生活对话的能力，更无法展现其在当代艺术创作中的无限可能。

二、丰富美术课程传统文化内容

（一）构建立体文化课程体系

打造传统文化美术课程，需如同搭建一座宏伟的艺术宫殿。核心课程中，中国传统工笔画技法课程应从笔墨运用讲起，让学生在“十八描”的线条变化中感受古人的匠心；传统建筑装饰艺术赏析课则带领学生穿梭于藻井、雀替之间，解码木雕、砖雕中的吉祥如意。基础课程同样暗藏乾坤，素描课堂上的徽派马头墙写生，将结构透视与粉墙黛瓦的韵律结合；色彩教学中引入敦煌壁画的矿物色运用，让学生体验“三矾九染”的神秘魅力。不同课程相互呼应，编织成一张立体的文化知识网络。

（二）整合多元文化教学资源

教学资源的收集整理如同淘尽黄沙始见金的过程。高清的《清明上河图》局部放大图，能让学生看清汴河船只上的每一道木纹；《天工开物》中的工艺流程图解，配合现代复原视频，将古法造纸、铸剑的技艺鲜活呈现。教师还可挖掘民间艺人的口述历史，将地方剪纸艺人的创作故事融入课堂。这些资源不仅局限于视觉素材，更涵盖声音、影像等多元形式。通过建立数字化资源库，教师能够根据教学需求信手拈来，让课堂成为传统文化的万花筒。

（三）深耕地域文化特色教学

地域文化如同深埋地下的艺术宝藏，等待师生共同

挖掘。江南水乡的中职课堂，可将园林的“借景”“框景”理念融入构图教学，让学生在写生中领悟虚实相生的美学；少数民族地区的课堂，苗族银饰的篆刻工艺、彝族刺绣的图腾符号，都能成为设计课程的灵感源泉。教师还可邀请当地非遗传承人走进课堂，现场演示蓝染技艺、泥塑制作，让学生触摸到文化遗产的温度。这种扎根地域的教学，不仅丰富了创作素材，更让学生成为本土文化的守护者。

三、创新传统文化教学手段

（一）情境创设唤醒文化感知

情境教学如同打开传统文化的任意门，让学生穿越时空与古人对话。在讲解《韩熙载夜宴图》时，课堂可通过多媒体设备营造南唐贵族宴会的沉浸式氛围：幽暗的灯光下，古乐袅袅，学生身着定制汉服围坐。教师引导学生进行角色扮演，分组模拟画作中听乐、观舞、休憩等场景，在模仿人物动作、神态的过程中，深入理解五代十国时期贵族的生活风貌与画作的叙事逻辑。结合历史文献资料，分析画中服饰纹样、家具形制所蕴含的文化密码。教授青花瓷时，在教室布置模拟的景德镇古窑场景，设置拉坯机、陶泥、釉料等工具材料。学生化身窑工，完整经历“拉坯—利坯—画坯—施釉—烧窑”的工艺流程。在画坯环节，教师示范传统青花纹样的绘制技法，如缠枝莲、海水纹的勾勒要点；烧窑阶段，通过播放真实窑厂烧制视频，讲解火候控制与釉色变化的关系。

（二）项目驱动激发创新潜能

项目式学习将课堂转化为文化创意工坊，以真实任务驱动学生探索传统文化的创新表达。以“二十四节气文创设计”项目为例，教师将学生分为策划组、设计组、推广组，各小组围绕节气主题开展协作。策划组深入研究节气诗词、农谚、民俗活动，梳理文化脉络并提炼创意方向；设计组运用平面设计、插画、立体构成等专业技能，制作节气主题日历、文创文具；推广组则搭建虚拟线上店铺，运用新媒体营销知识策划宣传方案。项目过程中设置阶段性汇报与互评环节，邀请非遗传承人、文创企业设计师担任校外导师，提供专业指导。在“传统纹样再生计划”中，学生以故宫馆藏文物、青铜器纹样为蓝本，运用数字绘图软件对云纹、饕餮纹进行解构重组。通过参数化设计调整纹样比例与形态，将创新设计应用于现代箱包、首饰、家居饰品等载体。

（三）技术赋能重塑学习体验

多媒体技术为传统文化学习插上数字翅膀，构建多

维感知的学习空间。在书法教学中，借助动态运笔轨迹演示系统，将“永字八法”的提按转折进行慢动作分解与数据化解析，学生通过触控屏跟随示范练习，系统实时反馈运笔力度与角度偏差。虚拟现实技术则带领学生“走进”《千里江山图》，佩戴VR设备即可置身于北宋青绿山水之间，自由漫游画卷场景，观察山石皴法、建筑形制等细节，感受画家王希孟的宏大视野与创作巧思。在线学习平台打破时空壁垒，打造师生互动的云端艺术社区。学生上传篆刻作品后，不仅能获得校内教师点评，还可通过平台匹配机制获得全国名师指导。围绕敦煌艺术、青铜器纹样等专题开设的讨论区，汇聚不同地区学生的观点与创意，形成知识共享与思维碰撞的生态。利用AI图像识别技术开发的“文物纹样检索”小程序，支持学生随时随地采集、分析传统纹样，为创作提供灵感源泉，让传统文化的学习充满现代科技感。

四、提升美术教师传统文化素养

（一）理论筑基拓宽文化视野

教师培训如同一场跨越时空的文化寻根之旅。故宫博物院书画鉴定专家手持高倍放大镜，逐寸解析《清明上河图》中虹桥的力学结构、市井人物的服饰纹样，将北宋都城汴京的繁华图景拆解为艺术创作的具象密码；哲学教授以郭熙《早春图》为范本，通过“三远法”透视道家“天人合一”思想在山水画构图中的千年传承，让教师们触摸到传统文化与艺术表达的深层联结。系列讲座突破学科壁垒，从《诗经》草木意象的比兴手法，到《文心雕龙》“神思”理论的创作逻辑，通过经典文本细读与艺术作品互证，为教师构建起贯通文史哲艺的立体知识网络。这些理论滋养如同春雨，在教学设计时转化为解读青铜器纹样的符号密码，在课堂讲授中化作分析敦煌壁画色彩体系的专业视角，让美术课堂真正成为传统文化的传承沃土。

（二）实践锤炼增强教学底气

实践活动是教师从理论走向教学现场的必经之路。在书法工作坊，教师们遵循“摹其形—悟其神—创其韵”的进阶路径：从双钩填廓法临摹《兰亭序》的二十八种“之”字形态，到通过碑帖考据理解颜真卿楷书的庙堂气象，最终尝试将汉简帛书的率性笔意融入现代字体设计。陶艺工作室里，拉坯机的轰鸣声中，教师们反复调试泥料含水率与旋转速度的黄金配比，在柴烧窑火的不可控变化里，领悟宋代建盏“入窑一色，出窑万彩”的造物哲学。非遗研修班更带来双重突破——跟随剪纸传承人研习“锯齿纹”“月牙纹”的刀法精髓时，教师们

不仅掌握了”千刻不落、万剪不断“的传统技艺，更系统梳理出从纹样解构到现代应用的教学转化路径。

（三）交流互鉴实现教学相长

教师间的交流构建起传统文化创新传承的生态网络。在主题教学研讨会上，某职校教师将《山海经》奇珍异兽转化为3D建模课程的设计原型，通过生物解剖学与神话传说的跨界融合，引导学生探索传统题材的现代表达方式；另一所学校分享的汉代漆器复原项目，则通过大漆髹饰工艺与化学材料特性的对比实验，让学生在科技赋能中感受传统工艺的当代生命力。跨校交流打破地域文化壁垒：北方教师在岭南广彩工作室研习“长行”“二针”等釉上彩绘技法，将粤剧人物服饰的华丽风格融入陶瓷装饰设计；南方教师深入陕北剪纸艺人的窑洞工坊，学习用夸张变形的造型语言表现黄土高原的质朴风情。苏州园林的借景艺术、山西古建的斗拱结构，在教师的实地考察笔记中转化为空间构成课程的经典案例，这些跨越时空的文化对话，持续为中职美术课堂注入创新活力。

五、开展多元传统文化实践活动

（一）场馆浸润培育文化情怀

文化场馆是传统文化的立体教科书。走进博物馆的青铜器展厅，学生驻足于司母戊鼎前，青铜器表面斑驳的绿锈诉说着三千年前的铸造工艺，他们通过3D投影技术还原的铸造场景，直观感受商周时期“国之大事，在祀与戎”的雄浑气魄；在美术馆书画长廊，透过八大山人笔下孤禽翻着的白眼，结合AR技术呈现的画家生平动画，触摸文人画“逸笔草草，不求形似”的精神内核。专业讲解员运用多媒体设备，将展品背后的故事娓娓道来：敦煌壁画中飞天飘带历经现代科技色彩复原的艰辛历程，顾恺之《女史箴图》从圆明园流失海外又辗转回归的百年沧桑。参观后设置的文物修复体验工坊，学生可使用微型工具尝试青铜器除锈或古画装裱，这些沉浸式体验如同在学生心中播下文化的种子，随着时间推移，逐渐生根发芽，培育出对传统文化的深厚情怀。

（二）赛事竞技激发创作热情

主题创作比赛点燃学生的艺术激情。在“非遗新表达”设计大赛中，学生组建跨专业团队，运用三维建模技术将皮影关节可动性转化为潮流盲盒结构，通过市场调研让面塑艺术与现代手机壳消费需求结合；“国风插画大赛”上，参赛者运用数字绘画软件，将《西游记》人物重塑为赛博朋克战士，用粒子特效技术展现敦煌飞天在

数字星空下的动态舞姿。赛事不仅设置丰厚奖项，更联动知名文创品牌举办线上展览，通过VR虚拟画廊实现全球巡展，让学生作品走出校园。比赛过程中组织的专家工作坊，行业大师亲自指导构图与色彩搭配，评审环节采用“双盲互评+专家点评”模式，学生在反复打磨作品的过程中，既提升了艺术技艺，又深化了对传统文化的理解，激发他们用画笔讲述传统文化的新故事。

（三）传承实践强化文化担当

社会实践将学生推向文化传承的第一线。在传统戏曲舞台美术设计项目中，学生深入剧团后台，不仅参与戏台布景绘制、戏服纹样设计，还运用声学原理改良传统戏台的音效结构，在与老艺人合作过程中，通过舞台灯光设计重新诠释“一桌二椅”的写意美学；协助民间艺人制作糖画、草编时，他们将现代3D打印技术与传统工艺结合，开发出兼具实用性与艺术性的文创产品。这些实践活动突破传统教学边界，让学生不再是文化的旁观者，而是成为传承链条中的重要一环。当他们看到自己设计的剪纸纹样被应用于社区文化墙，运用数字建模技术复原的漆器作品被博物馆永久收藏，文化责任感便在成就感中悄然生长，更有学生主动发起“非遗进校园”公益项目，将实践经验反哺社会。

结语

在中职美术教学中渗透传统文化元素，对提升学生美术素养与文化传承意识意义重大。通过对教学现状的剖析，采取丰富课程内容、创新教学手段、提升师资队伍、开展多元活动等策略，能有效将传统文化融入教学。未来，应持续探索与完善相关策略，紧跟时代发展步伐，结合新的教育技术与理念，让传统文化在中职美术教学中绽放新的活力，培养出更多具有深厚文化底蕴与创新能力的中职美术人才，推动传统文化的传承与创新发展。

参考文献

- [1] 陈晨. 中职美术教学中传统文化的融入策略探究[J]. 中国民族博览, 2023, (12): 189-191.
- [2] 王佳. 传统文化元素在中职美术教育中的应用研究[J]. 美与时代(中), 2022, (11): 122-124.
- [3] 李阳. 中职美术课程中传统文化的传承与创新[J]. 职业, 2021, (30): 78-79.
- [4] 赵晓丽. 中职美术教学中传统文化的渗透路径探索[J]. 现代职业教育, 2020, (45): 144-145.
- [5] 刘悦. 论中职美术教学中传统文化元素的融入[J]. 美术教育研究, 2024, (08): 164-165.