

高中美术教学中传统文化的渗透与传承分析

宋思瑶

江苏省苏州市吴中金山高级中学，江苏 苏州 215100

摘 要： 教师将传统文化融入高中美术教学，一方面能够丰富、深化教学内容，另一方面可以激发学生对传统文化的学习兴趣，提高认知维度，对高中美术课程育人功能的提升具有重要意义。在全球化和文化多样性的背景下，教师要以高中美术教学为载体加快传统文化传承，让学生在学习美术知识、感知传统文化熏陶过程中培养开放思维、增强实践能力，实现美术学科核心素养提升和民族自信。故而，笔者结合实践经验，具体分析在高中美术教学中进行传统文化渗透与传承的意义，并提出可行性教学实践策略，旨在为传统文化进校园、高中美术教学创新提供借鉴。

关 键 词： 高中；美术教学；传统文化；渗透与传承

Analysis of the Infiltration and Inheritance of Traditional Culture in High School Art Teaching

Song Siyao

Mu Du Jin Shan High School Of Jiang Su, Suzhou City, Suzhou, Jiangsu 215100

Abstract： When teachers integrate traditional culture into high school art teaching, on the one hand, they can enrich and deepen the teaching content, and on the other hand, they can stimulate students' interest in learning traditional culture and improve their cognitive dimension, which is of great significance for enhancing the educational function of high school art courses. In the context of globalization and cultural diversity, teachers should use high school art teaching as a carrier to accelerate the inheritance of traditional culture, enabling students to cultivate open-minded thinking, enhance practical abilities, and achieve the improvement of the core literacy of the art discipline and national self-confidence while learning art knowledge and being influenced by traditional culture. Therefore, based on practical experience, the author specifically analyzes the significance of infiltrating and inheriting traditional culture in high school art teaching and proposes feasible teaching practice strategies, aiming to provide references for traditional culture entering campuses and the innovation of high school art teaching.

Keywords： high school; art teaching; traditional culture; infiltration and inheritance

引言

传统文化走进美术课堂，赋予教学内容独特的艺术魅力和深厚的历史底蕴，符合学生美术学习需求与传统文化传播需求。教师将传统文化渗透到高中美术教学，引导学生欣赏或者创作美术作品的过程中接触传统文化，能够使学生的美术知识学习更加立体和丰富，有助于提升学生艺术表达能力与文化自觉。当前，在高中美术教学中加强传统文化的渗透与传承，已然成为教师推进美术教学创新发展的必然选择。

一、在高中美术教学中进行传统文化渗透与传承的意义

（一）有利于培养学生开放思维

在当代教育背景下，传统文化融入高中美术教学具有重要意义，尤其是在培养学生开放思维方面。^[1]教师将传统文化元素融入日常的高中美术教学，丰富教学内容，引导学生探索多样性艺术形式和文化，促使他们突破传统美术教育界限，在探索艺术

魅力的同时感受其承载的历史意义与文化内涵，这有助于提升学生思维的深度与广度。例如，学生在赏析传统雕塑、绘画，探究其艺术风格、文化象征、历史背景过程中，可以接触到不同地域、时代的艺术风格和特色文化，在学习相关课程时，学生需要思考和探究生活与艺术之间的内在联系，尝试将传统文化元素融入自己的艺术作品中，并重新思考传统艺术在当代社会的价值与角色。该学习过程能够促进学生对不同艺术风格、地域文化的理解与包容，培养批判性思维和创造力，继而拓宽他们的艺术视野。^[2]

（二）有助于提高学生实践创新力

传统文化渗透进高中美术教学的意义，不仅体现在文化教育方面，还体现在学生实践创新能力的培养上。教师在日常美术教学中融入传统文化元素，引导学生多接触各种传统艺术形式，比如剪纸、版画、陶艺等，可以进一步丰富学生审美体验、激发学生艺术创作热情，继而增强学生在美术领域的实践与创新能力。^[9]学生学习传统艺术时，需要基于已经掌握的美术知识，在教师指导下探究艺术作品的艺术特点、美学特征，并尝试使用相应工具和材料进行艺术创作。通过这些艺术实践活动，学生能够将现代设计理念与传统艺术相融合，最终创作出具备个人特色、艺术价值的美术作品。^[10]教师依托富含传统文化元素的美术实践活动，引导他们进行尝试与创新，有助于培养学生创作能力、解决问题能力、艺术表达能力，进而促进其多方面实践能力的提升。

二、高中美术教学中传统文化的渗透与传承路径

（一）引入智能化教学手段，促进中华传统文化渗透

当前，人工智能逐渐广泛应用于高中美术教学，为教师构建课堂提供了多种智能化手段。^[11]教师借助人工智能技术构建的模拟环境，能够让学生在虚拟空间内开展各种创作与鉴赏活动，丰富学生美术体验。在将传统文化渗透于高中美术教学时，教师要充分发挥人工智能的技术优势，依托各种智能化教学手段丰富教学活动形式，促使学生在感知美、创造美的过程中接受传统文化熏陶，实现自我成长。^[12]例如：教学《主题一·实体与虚空——凝固的音乐》时，教师可以通过VR虚拟技术，以“畅游颐和园”为主题，引导学生进行线上游览活动，并在欣赏颐和园所呈现的节奏美、韵律美的同时感知中国传统建筑的艺术魅力，在此过程中了解学科知识与传统文化。首先，教师需要借助VR虚拟教学平台虚拟出颐和园，让学生畅游其中，深刻感知中国传统建筑线条形成的独特韵律和节奏。为了增强学生体验，教师可以板书“音乐是流动的建筑，建筑是凝固的音乐”，并提示学生观察建筑的“斗拱”“昂”“菊花头”。接下来，教师操作人工智能教学系统为学生播放音乐，引导他们将感受到的音乐旋律通过线条表达出来，使学生在线条与音乐之间建立通感，并逐渐掌握建筑线条与音乐旋律之间的内在联系，可以借鉴颐和园对线条的运用手法对之前画出的线条进行整理、组合，创作出独特审美价值的美术作品，进一步感知传统文化的魅力。^[13]

（二）设计民间美术作品创作环节，丰富传统文化元素

在中国的传统文化中，民间美术作品一直是重要的组成部分，它承载着丰富的历史文化，能够很大程度上体现出人们的审美观念和生活理想。教师可以在高中美术教学中设计民间美术作品再创作环节，让学生在赏析、评述、创作过程中，理解民间美术作品所传达的人类共同情感、审美观念以及生活智慧，从而有效培养他们的审美判断能力与批判性思维。^[14]以《主题一·文化与

习俗——从“泥土”中诞生的美》为例，教师可以通过微课呈现各类民间美术作品，并选择“年画”这一学生较熟悉的民间美术形式引导学生进行二度创作，并在赏析与创作的过程中了解年画作品的起源、艺术与生活的联系，增强传统文化在艺术表达上的理解。^[15]首先，教师播放微课，向学生展示剪纸、年画、泥塑、刺绣、木雕、版画、皮影、彩灯等各种不同艺术形式作品，使他们直观感受到民间美术作品的多样性。在这一环节，教师要引导学生分析艺术作品的种类、美学特征、历史起源、人文精神，引导学生从文化视角进行作品赏析，以提升学生认知维度。其次，教师可以例举年画作品，引导学生结合其对春节文化与习俗的了解，将文化理解融入艺术创作，更深层次地体会中国传统年画通过借助特殊的艺术形式表达对生活的美好愿景。进而深度感知从“泥土”中诞生的美。

（三）收集名家传世作品，赋能中国传统文化传承

美术作品作为民族历史记忆、文化精髓的重要载体，在中国传统文化传承与发展中发挥着不可取代的作用。在审美趋于多元化的时代，教师要善于利用高中美术课堂赋能中国传统文化的传承，促使学生在欣赏名家传世作品的过程中了解民族发展史、吸收传统文化精髓。^[16]比如，在教学《主题二·抒情与写意——文人画》这部分知识时，教师可以鼓励学生利用网络平台与学校图书馆，收集自己喜欢的名家传世作品，并进行分享交流。课前，学生通过截图、下载或者拍照等多种方式，将自己喜欢的名家传世作品编辑成册，为课上的分享活动做好准备。^[17]课上，学生将收集到的名家传世作品进行展示并解说，包括作品的来源、创作主题、美术语言、艺术特色、文化内涵以及自己的审美感受进行相互交流，专心聆听，这有助于拓宽艺术视野、提升文化素养、激发学习兴趣。从收集名家传世作品到分享交流的过程，也是对美术知识的学习与思考的过程，更是一场关于艺术、文化、传承的探索之旅，提升学生对美的感知与鉴赏力。从而更好地赋能中国传统文化的传承。^[18]

（四）挖掘本地美术资源，加强传统文化熏陶

美术属于人文性较强的艺术类学科，教师将本地传统艺术与其人文背景进行结合，引导学生站在学科本位的基础之上更深入的了解美术作品的哲学、文化、历史意义，进行传统文化的有效渗透，这符合学生美术学科核心素养的发展要求。教师可以通过结合教学内容挖掘本地美术资源，将独属于本地的文化和艺术资源融入高中美术课堂，丰富学生审美经验，促进学生对传统文化的了解与传承。^[19]比如，指导学生学习第五单元《淳朴之情——民间美术》这部分内容时，教师可以结合当地现有资源围绕“民间美术”这一主题进行学习与拓展，例如苏州可以结合当地“苏绣”这一传统工艺展开对中国传统民间美术的学习和探索，通过对当地苏绣艺术作品的收集整理、探究其材料手法、创作过程、主题寓意，从而了解当地传统的苏绣技艺所蕴含的独特地域文化与民俗风情，通过实地走访当地艺术工作室，近距离与民间大师

对话,让学生更为直观、全面地了解当地传统民间工艺和工匠精神,这些具有地方特色的美术教学资源相比于课本上的教学资源更加容易触动学生内心,使学生感受到文化与美的熏陶,艺术与生活的传递^[15]。

三、结束语

综上所述,教师通过多样化措施将传统文化融入高中美术教学,赋予教学内容独特的艺术魅力和深厚的历史底蕴,能够促使

学生在学习美术知识、感知传统文化熏陶的过程中培养开放思维、增强创新能力,这对高中美术课程育人效果提升具有重要意义。教师推进美术教学创新发展时,要通过引入智能化教学手段、设计民间美术作品创作环节、收集名家传世作品、挖掘本地美术资源等方式加强传统文化在高中美术教学中的渗透与传承,让学生的美术学习更加立体和深刻。

参考文献

-
- [1] 王宪超.核心素养背景下高中美术大单元教学设计探究——以文人画大单元教学为例[J].美术教育研究,2024,(23):161-163.
- [2] 宗慧.地域文化资源在高中美术鉴赏中的运用——以临夏石窟为例[J].中国民族博览,2024,(22):205-207.
- [3] 杨永俊.浅谈五育融合视角下高中美术色彩教学中审美能力的培养[J].色彩,2024,(11):115-117.
- [4] 李歆.“互联网+”环境下高中民间美术课程混合式教学探析[J].美术教育研究,2024,(21):175-177.
- [5] 赵婷婷.高中美术教学对中国传统民族图案在当代美术作品中的创新探索[J].中国民族博览,2024,(20):205-207.
- [6] 杨绍禹.叠贯与无界:当代艺术的审美与方法在高中美术教学中的应用研究[J].美术教育研究,2024,(19):159-163.
- [7] 曾文然.浅析“互联网+传统文化”渗入高中美术教学[J].中国新通信,2024,26(15):242-244.
- [8] 唐雪.广西非物质文化遗产宾阳邕圩红陶在高中美术教育中的融合与实践——以宾阳县新桥中学为例[J].美术教育研究,2024,(10):52-55.
- [9] 马会芳.中国传统色彩美学内涵与高中美术鉴赏教学——以传统国画鉴赏为例[J].色彩,2024,(03):133-135.
- [10] 宋艾欣.传统工艺美术融入高中美术课程的创新实施路径——以剪纸艺术为例[J].美术教育研究,2024,(02):150-152.
- [11] 苏俊.新高考背景下高中美术“一基二三重三发展”教学实践研究[J].大众文艺,2023,(22):178-180.
- [12] 王玉莹.基于核心素养的高中美术项目式教学研究——以黑白木刻版画为例[J].美术教育研究,2023,(20):162-164.
- [13] 张翔.高中美术“中国书画”学习模块课程整合设计研究[J].美术教育研究,2023,(18):166-168.
- [14] 黄钰宸,张新词.本土特色传统文化与中学美术教学相融合之研究——以河南地区为例[J].品位·经典,2023,(15):121-123.
- [15] 强明红.中华优秀传统文化在高中美术教学中的渗透与传承[J].中华活页文选:高中版,2022(3):0141-0143.