

分析中职美术教学中传统文化艺术的传承

丰理军

金华市第一中等职业学校, 浙江 金华 321000

DOI:10.61369/EST.2025080023

摘 要 : 将优秀传统文化艺术融入中职美术中, 核心是“立德树人”, 是一项培根铸魂的工程。丰富教学内容, 深化教学课改, 让学生了解中国优秀传统文化艺术, 提高认知高度, 激化学习兴趣, 这对学生提高美术修养具有重要意义。在当今文化多彩的背景下, 教师要以中职美术为载体加速传统文化艺术的传承, 学生在学习美术知识、感受到传统文化魅力过程中培养深化思维、增强实践能力, 通过美术学科的学习来提升美学素养和民族自信。结合实践经验, 逐步分析在中职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规划, 旨在为传统文化进入校园、中职美术课程教学创新提供借鉴。

关 键 词 : 中职美术; 美术课程; 文化传承

Analysis of the Inheritance of Traditional Culture and Art in the Art Teaching of Secondary Vocational School

Feng Lijun

Jinhua First Secondary vocational School, Jinhua, Zhejiang 321000

Abstract : Integrating excellent traditional cultural arts into secondary vocational art education, the core is 'cultivating virtue and nurturing talents,' which is a project to strengthen the foundation and forge the soul. Enriching teaching content and deepening curriculum reform enable students to understand China's excellent traditional cultural arts, elevate their cognitive levels, and stimulate their interest in learning, which is of great significance for improving their artistic cultivation. In today's culturally diverse context, teachers should use secondary vocational art as a vehicle to accelerate the inheritance of traditional cultural arts. Students, while learning art knowledge and experiencing the charm of traditional culture, cultivate deeper thinking and enhance practical abilities, thereby improving their aesthetic literacy and national confidence through the study of art disciplines. Combining practical experience, this paper gradually analyzes the significance of integrating and inheriting traditional culture in secondary vocational art education and proposes feasible teaching practice plans, aiming to provide references for traditional culture entering campuses and the innovation of secondary vocational art curriculum teaching.

Keywords : secondary vocational art; art curriculum; cultural inheritance

引言

国家对传统文化教育的重视, 中职美术课程作为美育的重要载体, 承载着文化传承的使命。将传统文化艺术融入到中职美术课堂中, 以中华文化传统的艺术魅力和深厚的历史底蕴来丰富中职美术教学内容, 熏陶学生的艺术修养, 符合当前美术学习形式与传统文化的传播需求。让我们分析一下, 传统文化艺术精髓渗透到中职美术教学中的意义? 以及在中职美术教学中加强传统文化渗透的有效途径是什么?

一、把优秀传统文化渗透到中职美术中的意义

(一) 有利于提升学生的审美与创造力

在当代教育背景下, 传统文化艺术融入到中职美术教学中具

有重要的现实意义, 尤其是能提升学生的审美与创造力^[1]。教师将传统文化元素融入日常的中职美术教学中, 丰富教学内容, 引导学生探索多样性的艺术形式和文化, 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

作者简介: 丰理军 (1967.08-), 男, 浙江金华人, 本科, 中学一级职称, 研究方向: 教美术、书法学科, 学术专从学科教学实践为研究方向, 并根据职校生常见的自我认同危机、社交恐惧、职业迷茫等痛点, 进行相关课程改革和教学方法的构思。

涵,中国传统美学讲究‘意境’‘气韵’‘形神’,与西方美术的写实构成原理等形成了互补,也激发创新思维与设计灵感。在学习相关课程时,学生需要思索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创作中,并重新思考传统艺术在当代社会的价值与角色。通过学习接触来培养学生的文化自信与价值观,并服务地方经济与社会发展过程能够促进学生对不同艺术风格、地域文化的审美与包容,继而培养‘工匠精神’与职业素养,这种素养正是中职学生未来生涯中所需要的最宝贵品质^[2]。

(二) 有助于增强职业教育的特色与竞争力

传统文化中的民间艺术渗透到中职美术教学中的意义,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。如学习国画的留白、书法的线条韵律、古典园林的造园法则,能极大地拓宽学生的审美视野。了解并掌握传统的文化技艺,引导学生多接触各种传统民间艺术形式,提升艺术鉴赏力和综合人文素养,使他们有品位有内涵的前提下激发学生艺术创作热情,继而增强学生在美术领域的实践经验与创新能力^[3]。传统文化渗透美术教育不是空谈理论,而是‘在做中学’,学生学习传统民间艺术时,需要基于已经掌握的基础美术知识之上,在教师指导下探究艺术作品的艺术特征、美学特性,并尝试使用相应工具和材料进行艺术创作工作。通过这些艺术实践活动,学生能够将现代美学理念与传统艺术相融合,最终创作出具有个性特色、艺术价值的美术作品^[4]。这整个实践和创作过程本身就是将美学理论、艺术史知识与动手实践能力完美结合的过程,契合中职教育‘重技能、强实践’的特点。由此可见,传统文化元素带来美术实践的活动,引导学生进行尝试与创新,从而促进其更多方面实践能力的提升,培养学生创作能力、增强了职业教育的特色与竞争力。

(三) 有助于培养学生的文化自信与价值观

中职学生正处于价值观形成的关键时期。传统文化艺术在中职美术中的存在,其文化精髓使学生能更深刻感受到我中华自古的民族精神,树立文化自信,讲好中国故事。帮助学生理解中华文化的独特审美和精神内涵,增强文化内涵,从而建立起深厚的文化根基,增强作为中国人的骨气和底气。况且中职学生是未来社会生产的主力军,也是文化传承的重要力量,为非遗保护培养‘种子’和‘接班人’,实现活态传承。在美术课堂上开设了书法和国画课程,感觉到学生对中华传统艺术的国粹明显产生浓厚的兴趣,例如,通过美术课程这一直观、感性的媒介学习传统文化(绘画、书法、剪纸、陶瓷)等艺术项目,经过专注的学习不仅提高了自己艺术修养和技艺水平,还使学生明白了“字如其人、格物致知”的道理,潜移默化地影响着学生的品德修养和人格魅力,也提升了学生艺术表达能力与文化感知。

二、中职美术教学中传统文化艺术的渗透与传承路径

(一) 引入实践教学设计,与传统文化元素的有机融合

当前,信息化技术逐步应用于中职美术教学中,促使传统文化元素的有机融合^[5]。如今《美术鉴赏》课程中,开设了国画、书法、剪纸课程,重点讲解其美学思想、哲学背景和技艺特点。

也需直观感受,正如欣赏视频《清明上河图》,阅览大局,清明上河图,中国十大传世名画之一,北宋风俗画,赏析精品的同时,也让学生临摹局部精华,领略《清明上河图》高超的艺术水平,而且得知围绕着它还流传下来许多有趣的故事。教师借助智能技术构建的模拟环境,能够使学生在虚拟空间内开展各种创作与鉴赏活动,激发思维,丰富学生美术体验。在将优秀传统文化渗透于中职美术教学中时,教师要充分发挥信息智能化的技术优势,依托各种智能化教学手段丰富教学活动形式,这种情境体验法促使学生在感知美、创造美的过程中享受传统文化的韵味,实现自我成长。引导学生进行线上游览活动,并在欣赏清明上河图中画面情境所呈现的节奏美、韵律美和巧妙的笔墨章法同时,感知中国传统市井的艺术构造魅力,在此过程中了解学科知识与传统文化。教师需要借助网络虚拟教学平台,拟出清明上河图,融入艺术形式的哲学与美学思想,让学生畅游其中,深刻感知中国传统街面贸易繁荣的景象,作者描画的线条形成的独特韵律和节奏。为了增强学生体验,可以操作人工智能教学系统为学生播放音乐和配声,引导他们将感受到的音乐旋律通过线条表达出来,使学生在线条的节奏感中,并逐渐感悟对线条的运用手法,并同时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^[6]。

(二) 创新教学方法,体验式与社区联动

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。教师可以在中职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^[7]。民间美术,既有表现于作品、材料、工具等物化形态的物质文化属性,也有与风俗、礼仪、节庆等密切相关的作为社会实践和手工技艺的非物质文化遗产属性。以中华非遗文化的剪纸艺术为例,教师可以通过微课呈现各类民间美术作品,并选择“剪纸”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剪纸作品的起源、艺术与生活的联系,增强传统文化在艺术表达上的理解。剪纸,是一种将纸张等轻薄之物以剪、刻等方式制作成具有镂空效果的民间美术形式。教师播放微课,向学生展示剪纸、年画、陶瓷、泥塑、刺绣、皮影、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。传承人,是民间美术的重要承载者和传递者,他们以超凡的才智传承着民间美术的精湛技艺和文化传统。对传承人的关注与保护是我国非物质文化遗产保护最为关键的环节。在这一环节,教师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。首先如剪纸它历史悠久,题材广泛,品类繁多,内涵丰富,而且材料易得,操作简便,既饶有情趣又具有实用性和装饰性,因此全国各地基本都能见到剪纸的踪迹,深受人民群众的喜爱。剪纸这种镂空艺术,大量运用阴剪、阳剪以及阴阳结合剪法,体现了“有无相生、虚实相成”的传统哲学观念^[8]。剪纸的造型不是对事物的单纯模仿,而是作者

通过对现实生活的体察和对生命的感知,以高度概括、抽象、变形的手法重构一个属于作者内心的造型。为了全面地表现创作意图,剪纸的创作者常常将不同时间、不同空间中所观察到的事物特征综合呈现在二维空间中,并且遵照互不遮挡的方法,表现出事物的完整结构。其次是教师可以例举剪纸作品,引导学生结合其对风俗文化的了解,将文化理解融入艺术创作,更深层次地体会中国民间传统剪纸,并发挥职业高中专业特色,与文创企业共建实训基地,开发传统文化衍生产品,还可以组织学生参与社区传统文化节日公益活动宣传,通过借助特殊的艺术形式表达对生活的美好愿景。

(三) 校园文化浸润,营造中国传统文化的传承生态

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替代的作用。在审美趋于多元化的时代,教师要善于利用中职美术课堂赋予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^[9]。比如,在教学《清明上河图》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。学生通过截图、下载或者录制等多种方式,将自己喜欢的名家传世作品编辑成册,为上课时的分享活动做好准备。课堂中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、创作背景、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、提升文化涵养、激发学习兴趣。并举办“非遗文化周”或“传统工艺展演”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。由此在校内设立“传统文化艺术长廊”,作品陈列室,从中布置传统艺术角,书法长廊、陶瓷作品展柜,悬挂名家书画复制品,学生创作的国风作品,让传统文化元素随处可见,潜移默化。并开展社团活动,成立书法社、国画社、剪纸社等学生社团,定期开展活动,为学生提供基于兴趣的深度实践和交流平台。从而更好地赋能中国传统文化的传承。

(四) 挖掘本地民间美术资源,加强传统文化传承的保障

美术属于人文教育较强的艺术类学科,收集整理本地非遗资料,编写具有地方特色的校本教材和数字化教学资源库,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需求。教师可以通过“非遗传承人+专业教师”双导师制,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中职美术课堂中,丰富学生审美经验,促进学生对中国传统文化的了解与传承。比如,指导学生在学习剪纸这部分内容时,教师可以结合当地现有资源围绕“民间艺术”这一主题进行学习与拓展,象金华可以结合当地“浦江剪纸”这一传统工艺展开对中国传统民间美术的学习和探索,通过对当地剪纸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浦江剪纸技艺所蕴含的独特地域文化与民俗风情,通过实地走访当地剪纸艺术博物馆,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,增强教学团队的文化素养。

三、构建可持续的传承生态系统

综上所述,将传统文化艺术渗透到中职美术并实现有效传承,核心在于打破课堂的围墙,构建一个“教学做创展”一体化的、开放融合的开放系统,以“文化认同-技艺传承-创新应用”为主线^[10],教师通过多样化措施将传统民间文化艺术融入中职美术教学之中,以教学内容、课程重构、资源融合形成直观与实践并驱的系统性路径,赋予独特的艺术魅力和深厚的历史底蕴,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,推动职业教育与文化遗产的深度融合,这对中职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课程改革发展时,未来进一步探索数字化在传统文化教学中的应用,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民间文化艺术在中职美术教学中的渗透与传承,让学生们的美术学习更加深入和广泛,真正实现文化传承与职业教育的双赢。

参考文献

- [1] 教育部. 完善中华优秀传统文化教育指导纲要 [Z]. 2014.
- [2] 王某某. 非物质文化遗产在中职美术教学中传承研究 [J]. 中国职业技术教育, 2020(12).
- [3] 李欲. “互联网+”环境下高民间美术课程混合式教学探析 [J]. 美术教育研究, 2024,(21)175-177.
- [4] 李某某. 传承文化与职业院校艺术课程融合的实践路径 [J]. 美术教育研究, 2021-5.
- [5] 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.
- [6] 苏俊. 新高考背景下高中美术“一基二重三发展”教学实践研究 [J]. 大众文艺, 2023,(22):178-180.
- [7] 李重, 张浩瀚. 中国特色世界一流大学文化的生成逻辑, 丰富内涵和实践路径 [J]. Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences), 2024,44(6).
- [8] 乔裕龙, 程芳. 高职院校工程专业群课程思政教学体系的建构与实施对策研究 [J]. 教育技术 (Educational Technology, ET), 2025,1(1):14-18.
- [9] 温莹, 王炜. 郭秉文德育思想现代价值探析 [J]. Advances in Education, 2024,14:1364.
- [10] 张学敏, 胡雪涵. 形似神殊, 共进协同: 新时代爱国主义教育与中国民族共同体意识教育之关系探析 [J]. 西南大学学报 (社会科学版), 2023,49(6):240-250.