

传统文化走进中职艺术课堂的有效策略研究与实践

宋 军

(广西物资学校, 广西南宁 530000)

摘要: 随着教育改革不断地推进, 社会各界愈发重视学生的综合素养。中职艺术课堂也应随着时代发展及时做出调整。目前, 国家大力弘扬传统文化, 传统文化中蕴含独特的艺术元素, 因此, 中职院校就应将传统文化融入艺术课堂, 来提升学生的艺术修养与创造力, 进而强化学生的综合素养。对此, 本文将对传统文化走进中职艺术课堂的有效策略展开探究。

关键词: 传统文化; 中职; 艺术课堂

现阶段, 我国的传统文化渐渐被世界所认同, 中职院校在艺术课堂中就应该加强对传统文化的渗透, 提升学生对我国传统文化的认同感, 并促使学生能够在自己的艺术作品中融入传统文化的元素, 提升艺术作品的内涵, 并形成个人独特的创作风格, 进而使传统文化得到更好的传承与发展。

一、传统文化在中职艺术课堂应用现状

(一) 师资水平有待提升

现阶段, 随着教育改革不断地推进, 中职院校未能及时优化师资结构, 导致现有的教师无法满足当前艺术教学需求。另外, 这些教师虽具备丰富的理论性知识, 但缺乏相应的实战经验, 并且也对传统文化的理解停留在浅层化, 不能很好地将传统文化与艺术课堂有效融合。还有少数教师受传统教育理念的制约, 侧重于向学生讲解理论性知识, 会忽视培育学生的艺术技能、艺术素养等。此外, 虽然中职院校也会组织教师培训活动, 但是培训内容缺乏传统文化相关内容, 难以对教师进行全面而深入的培养, 进而制约了传统文化艺术课堂的融入效果。

(二) 教学内容较为单一

通常情况下, 中职艺术教学是以教材为主而开展相关教学活动, 即便能够开展拓展性的活动, 但也仍是围绕教学主题进行。同时, 有少数教师觉得中职学生的认知能力、辨别能力、实践能力还有待提升, 将传统文化引入到艺术课堂, 不仅会增加学生理解专业知识的难度, 还会导致学生无法分清艺术课堂教学的主次, 进而很少将传统文化融入教学内容中。另外, 有的教师为了将传统文化的内涵有效渗透给学生, 就会花费大量的时间向学生讲解传统文化, 并要求学生机械性地记忆重难点知识。这虽然在某种程度上能提升艺术教学的效果, 但很容易使学生丧失探究传统文化的兴趣。上述这些情形, 都会导致艺术课堂中的传统文化内容较为单一, 无法调动学生参与艺术课堂的积极性, 也难以满足学生的个性化学习需求, 进而影响了中职艺术课堂的教学效果。

(三) 教学方式有待创新

在中职艺术课堂教学中, 由于课程有着较强的实践性、实用性, 使得教师就会依据学生的水平花费大量的时间进行艺术技能的实践, 要求学生进行模仿和练习。这样不仅无法凸显出学生在教学中主体性, 也没有根据社会综合发展和教育发展情况对其教育教学方法进行创新。有的教师虽然根据教育改革相关要求引入现代化的教学方法, 但也只是简单地展示相关内容。在艺术课堂教学存在严重形式化的情形下, 难以对学生进行全方位、深层次、多角度的艺术教学和指导。有的教师虽然设计了相关的课堂实践活动, 但为了更好地完成既定的学习任务, 学生的实践和探讨的时间相对较少。且有的教师习惯于利用统一、相似的方式对学生进行教育和指导, 在教育活动中引入的传统文化大同小异。为了不对学生造成过度的干预和影响, 往往不对其过程进行关注,

这就导致了学生在理解传统文化与艺术学习中存在着较为明显的矛盾。

二、传统文化在中职艺术课堂应用必要性

(一) 能够提升学生审美水平

中职艺术课堂有着较强的专业性, 内容也比较单调, 学生难以在艺术课堂上感受到的乐趣, 在创作时容易忽视将自己的情感、思想融入作品。在中职艺术课堂融入传统文化相关元素, 不仅能更好地激发出学生对艺术知识的兴趣, 还能在艺术作品中融入情感, 而情感则是艺术创作的动力和源泉, 充满情感的艺术作品才会有灵魂, 才能称之为好的作品, 这样借用传统文化引导学生学会融情于物, 并通过欣赏不同历史时期、风格流派的书法作品, 让学生感受历史文化的厚重及生命力, 在提升自身的书法技艺的同时, 深入认知了解传统历史与文化, 有效提升自我的审美意趣和艺术素养, 有效强化学生的综合素养。同时, 借助传统文化能够不断地夯实学生的艺术储备, 最终能有效提升学生的艺术境界和创新能力。

(二) 学生能够塑造独特的艺术风格

我国的传统文化是经过文明不断演化汇集而成的具备中华民族特质的文化, 汇聚了各民族思想、观念、文化等形态, 有着较为鲜明的特征, 在艺术课堂中融入传统文化, 不仅能够使学生对民族文化的独特风格和审美特征有具体了解, 还能提升学生的艺术素养以及审美能力, 而且可以为学生的书法创作提供更多的思路, 使学生在了解更多艺术风格后, 激发起他们自身的情感思维和独特艺术禀赋, 在书法方面创造出专属于自身的艺术风格。

三、传统文化在中职艺术课堂应用策略

(一) 明确艺术教学目标

为了更好地在中职艺术课堂中渗透优秀的传统文化, 教师必须要明确艺术教学的目标。以清晰明确的目标为渗透传统文化的抓手, 教师就能够将传统文化有效地渗透到艺术课堂中。在明确艺术课堂传统文化渗透目标时, 教师不仅要立足于专业教材, 还要着眼于学生的实际学情。只有这样, 教师才能够设计出与学生学习水平相适应的教学目标。例如, 在欣赏东晋书法家王羲之的《快雪时晴帖》的时候, 教师就能在结合学生实际学情的前提下, 将本节课的教学目标定为: 让学生在领略该作品艺术魅力的同时, 准确地感悟作品中所表现出意致的悠闲逸豫。这样教师设计出教学目标与学生的实际学情相符合, 所以学生只要“跳一跳”就能够实现艺术课堂传统文化渗透目标。这样通过明确教学目标, 就能使学生明确课堂教学的重点内容, 进而提升传统文化在艺术课堂的渗透效果。

(二) 创新艺术教学方式

在艺术课堂中融入传统文化的时候, 教师就要对艺术课堂教学情况有较为全面了解, 由于学生具备形象性思维优于逻辑思维

的特征,难以将晦涩、单一的教学内容有效理解,利用信息化技术,将这些抽象知识以图片、影像或音频等形式直观地呈现给学生,为学生提供更加良好的艺术学习体验和视听体验。教师也可结合学生的专业特点和未来就业倾向,在明确本节教学的主题基础上,为学生创设出极具交互性、多元性、艺术性的教学情境,并在其中穿插传统文化艺术。同时也能结合教学目标提出相关的问题,引导学生积极地进行思考、分析、探索、研究。比如,在开展优秀书法作品鉴赏教学时,教师就能借助PPT课件将创作背景、创作意图以及作品主题等导入课堂中,引导学生对这些内容展开分析,以此加深学生对书法作品的理解,促使学生能从不同的维度对书法作品展开鉴赏。鼓励学生谈一谈自己的对书法作品不同意见和看法,根据其具体表现进行综合点评和指导。加深学生对作品文化底蕴的了解,全面提升学生对传统文化的认同感,确保每位学生的鉴赏能力、艺术素养能够得到相应的提升。又或者,在讲解书法技巧和方法时,教师可通过实际录制或收集资料的方式制作教学微视频,将其时间控制在5~10分钟左右,引导学生在课堂上进行反复地观看和揣摩。或是对较为经典的书法作品的技巧、构图方式、创作形式进行综合的分析,引导学生进行观察和分析,并由教师实际进行相关技巧的演示,引导学生在课堂上进行练习。在艺术手工教学时,教师可引入京剧脸谱制作、剪纸、泥塑、竹编等具有民族信息和中国传统文化特色的内容,让学生利用相关工具进行创作练习,并在其中增加自己的创新和创意。在有效培养学生对非物质文化遗产和中国传统文化艺术的传承和保护意识的同时,全面提升学生的艺术修养和实践能力。

(三) 在艺术教学渗透匠心

匠心渗透是在中职艺术课堂中融入传统文化的关键所在。所谓匠心渗透,就是要在中职艺术课堂中的自主探究、合作学习以及智慧评价等过程中匠心独具地渗透传统文化。相比于教师机械性的讲解而言,自主探究不仅能够让学生经历知识的生成过程,还能够培养学生的自主学习能力。鉴于自主探究是中职艺术课堂中的一种基本学习方式,教师要匠心独具地在艺术课堂中合理渗透优秀的传统文化。这样一来,学生就能够在自主探究书法相关知识的同时,有意识地宣传以及弘扬我国优秀的传统文化。例如,教师在组织学生欣赏《九成宫醴泉铭碑》的时候,教师无须过多地讲解该作品,可以要求学生依托互联网自主探究这幅书法作品的创作背景、作者资料、风格特征等。并且学生也能在自主探究过程中,自然而然地对这件书法作品中所蕴含的优秀传统文化有较为深入的了解。由此表明,这样学生不仅能够有效实现本节课的教学目标,还能够主动去传承优秀的传统文化,进而提升学生的艺术素养。

(四) 合理布置艺术作业

作业环节在艺术课堂中占据着较为重要的地位,同时也能有效升华学生已掌握的课程知识、传统文化。通过升华,学生能够对相关课程内容有较为透彻的理解,学生运用相关知识的能力也就会得到明显提升。同样,课后作业也是中职艺术课堂教学活动中不可或缺的关键性环节。因此,课后作业就是有效渗透传统文化的有力推手。另外,作业不仅是艺术课堂教学的延伸与补充,也是课堂教学的拓展与升华。基于此,教师在开展中职艺术教学活动的时候,可以在围绕教材教学内容的基础上,紧密结合中职院校学生的实际学情,精心设计一些艺术作业。聚焦这些艺术作业,教师就以引领学生合情合景地升华相关知识。而在升华这些知识的过程中,教师就可以富有成效地渗透中华民族优秀传统文化。例如,在书法赏析结束后,教师就能布置以下作业:要求学生搜

集篆书、隶书、楷书、行书和草书的书法各一幅。此外,教师不仅要引导学生说出这些书法作品的艺术特点,还要让学生谈谈这些书法作品中所蕴含的传统文化。这样教师就能将传统文化合理融入艺术作业中,所以教师就能格外重视作业的布置聚焦各种艺术作业,就能促使学生在升华自己已掌握的书法以及传统文化知识的同时,将优秀的传统文化根植于自己的内心。进而提升中职艺术课堂的教学效率,并有效提升学生的艺术修养。

(五) 提升教师艺术综合素养

教师作为教学活动的主导者,教师自身的综合素养和能动性,很大程度上影响着教学质量。学校要采取各种方式提高艺术教师团队的综合素养,从而提高艺术教学的效果,促进传统艺术和艺术教学的融合。近几年,国家为了宣传传统文化,制作了很多传统文化的宣传视频,拍摄上映了许多纪录片,记录推广各种传统工艺。中职学校可以组织艺术教师在线学习传统文化,设置考核,提高教师对学习的重视,加深教师对传统文化和工艺的了解,提高教师的文化素养。学校也可以定期开展传统艺术与艺术教学的主题会议,和优秀的艺术学者进行远程沟通探讨,丰富艺术教师的知识储备和教学技能,提高艺术教学的质量。学校在招聘艺术教师时,要结合中职学生未来工作中的艺术需求,对面试者进行全方位的考察,提高招聘要求,筛选出思想、能力、素养等方面都符合要求的人才进行艺术教学。学校也可以搭建完善的网络培训系统,为艺术教师提供系统的岗前和岗后培训,在培训内容中加入传统文化和艺术的课程,使教师掌握传统工艺的扎实基本功,提高教师的业务素质。

四、总结

总而言之,在当前中职艺术课堂教学中,教师就注重提升自身的综合素养,积极创新自己的教法方式,将传统文化有效地渗入到艺术课堂中,不仅能拓宽学生的艺术视野,还能引导学生将传统文化运用到自己的艺术作品中,同时结合新时代的特性,不断创新发展,传承优秀的传统文化,促使学生能够应用传统文化使得自己的艺术作品获得“新生”,彼此共进,使传统文化和中国艺术作品大放异彩,进而推动我国艺术实现持续发展。

参考文献:

- [1] 何雨虹.高品质音乐课堂的构建——四川传统文化传承与中小学音乐教学的融合研究[J].大众文艺:学术版,2021(7):2.
- [2] 黎家君.以铜鼓文化为载体,在小学常规美术课堂中弘扬传统文化的途径与策略研究[J].教师,2020(34):3.
- [3] 赵兴波.弘扬非遗文化,传承秦腔艺术——学校秦腔艺术进课堂实践研究[J].新课程(教育学术),2019(008):10-11.
- [4] 王惠.中职语文教学中有效渗透传统文化的教学策略研究[J].职教通讯,2016(30):3.
- [5] 张颖雯.传统文化资源融入艺术设计类课程教学的策略研究[J].数字化用户,2020(27):3.
- [6] 姜琦山.浅析优秀传统文化与中职学前教育专业美术教学有机融合的路径[J].好日子,2021(31):1.

基金项目:1.2021年度广西职业教育教学改革一般立项项目,中职学校教师教学团队建设模式研究与实践一以“广西农丽艳名师工作坊”教学团队为例,GXZZJG2021B151;

2.广西中等职业学校名师工作坊建设项目“农丽艳名师工作坊”(桂教师范〔2019〕79号)。