

优秀传统文化融入中职美术教育的路径

蒋泳

(广西工商技师学院, 广西南宁 543199)

摘要: 随着社会对于不同人才需求的增加, 中职教育也进行了大量的尝试, 其中包括优秀传统文化融入中职美术教育, 本文旨在探讨这一融合的意义与实施策略, 为相关研究提供启示, 提升学生的文化素养与审美能力, 促进传统文化的传承与发展, 丰富中职美术教育的内涵, 提高教育质量。

关键词: 优秀传统文化; 中职; 美术教育; 路径

《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中明确指出: 到 2025 年, 中华优秀传统文化传承发展体系基本形成, 研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进并取得重要成果, 具有中国特色、中国风格、中国气派的文化产品更加丰富, 文化自觉和文化自信显著增强, 国家文化软实力的根基更为坚实, 中华文化的国际影响力明显提升。其中中华优秀传统文化的提升离不开美术教育的融入, 中华气派的文化产品跟需要具备审美能力, 所以中职美术教育中融入传统文化已经是一个必然的趋势, 这样才能更好地促进文化的传承与发展和融合。

一、在中职美术教育中融入传统文化的关键作用

(一) 学生的美术创作, 犹如一棵树的成长, 离不开灵感的滋养, 中国传统文化正是那片肥沃的土壤, 它深藏着社会发展的智慧、哲学的深邃、道德的坚守、唐诗宋词的优雅以及写意山水画的空灵。这些元素, 在历史的长河中缓缓流淌, 逐渐积淀, 成为我们民族数千年人文精神的瑰宝。传统艺术形式, 如雕塑的细腻雕琢、中国山水画的诗意盎然、景观建筑的匠心独运, 无一不展现出中国传统文化的魅力与深度。当学生们深入探索这片文化的海洋, 他们不仅能从中找到创作的素材。更能激发内心的灵感火花, 推动艺术创作的创新与突破。然而, 创新并非凭空而来。在中职美术创作中, 教师鼓励学生大胆尝试, 但更强调传统文化的根基, 没有深厚的文化底蕴, 创新就如同无根之木, 难以长久。因此, 教师应坚守传统文化的阵地, 让学生从中汲取养分, 不断为他们的创作注入新的活力。如果离开了传统文化的滋养, 那些所谓的创新作品, 就如同“水中月, 雾中花”, 虽然美丽却缺乏实质与内涵。教师要将传统文化融入在美术创作中, 它是激发学生创作灵感的源泉, 更是他们艺术道路上不可或缺的伙伴。

(二) 我国悠久的传统文化, 经过数千年的沉淀与传承, 展现出了它丰富多彩的面貌和坚实稳固的根基, 在全球化日益加深的今天, 外国文化不断涌入我国, 为我国文化发展带来了新的元素和挑战。为应对这一变化, 将传统文化融入中职美术教育显得尤为重要, 传统文化与美术教育融合能够加深理解其背后的历史背景和文化内涵, 从而提升他们的文化素养和审美能力。中职学生在创作实践中, 不仅学习了传统文化中特有的技艺和精髓, 还通过自己的理解和创新, 为传统文化注入新的活力, 这样传统文化就能在代代相传中保持其连续性和生命力, 形成一个良性循环, 确保我国传统文化得以延续并不断发展壮大, 为后世留下宝贵的

文化遗产。

二、中职美术教学中融入中国传统文化艺术的策略

(一) 提升教师传统文化素养

在教学中, 教师以深厚的传统文化底蕴和创新的教學方法, 为学生们编织了一张丰富多彩的文化网。作为一名经验丰富的教育工作者, 深刻理解到中职教育阶段对于文化认知的重要性, 因此, 决心在日常的教学和保育中, 巧妙地融入传统文化的精髓, 让传统文化的种子在学生们的的心灵中生根发芽并茁壮成长。教师深知, 要教好传统文化, 自己首先要成为传统文化的“活字典”。会利用闲暇时间, 如饥似渴地吸收着中华传统文化的养分。从浩瀚的历史故事中, 汲取智慧; 从绚烂的传统节日里, 感受到温情; 从精湛的民间艺术中, 领略匠心; 从书法的流畅与绘画的色彩里, 体悟美的真谛。这些学习不仅可以丰富自己的知识库, 更对传统文化有了更深的情感认同。在中职教学的课堂上, 教师总能将传统文化元素巧妙融入教学之中。中秋节那天, 带着学生们一起走进了一个关于月亮与团圆的神话世界。嫦娥奔月的凄美、吴刚伐桂的坚韧, 这些故事不仅激发了学生们的好奇心, 更让他们对中秋这个传统节日有了更深的理解和感情。随后, 当学生们亲手制作月饼时, 那份对传统文化的热爱与尊重, 就化作了手中的面团和馅料, 变成了一个个香甜的月饼。教师还没有忽视传统文化的熏陶, 精心布置班级环境, 让学生们在不经意间就能感受到传统文化的魅力。在这样的氛围中, 学生们对传统文化的兴趣日益浓厚, 开始主动寻找和了解更多的传统文化知识。教师运用这样的教育方式不仅有助于学生的成长和发展, 更有助于传承和弘扬中华优秀传统文化, 更让学生学会了欣赏传统文化的美丽与智慧。

(二) 创设课堂情境

在中职中, 学生正处于心智成熟的关键时期, 他们渴望通过多种途径去接触和理解博大精神的传统文化。因此, 教师设计了一系列既具有教育意义又充满乐趣的教学活动。以《洛神赋》这部作品为例, 教师让学生们穿上精心准备的古装, 扮演洛神出场的场景时, 他们的脸上洋溢着幸福和喜悦。在灯光的映衬下, 他们的衣摆随风飘动, 仿佛真的化身洛神, 在仙境中翩翩起舞。这一刻, 学生们不仅感受到了传统文化的独特魅力, 更在心中种下了对美的无限向往和追求。教师为了加深学生对《洛神赋》这部作品的理解, 还组织了一场朗读活动。教师提前让学生们预习了作品中描写洛神的经典段落, 并在洛神“出场”后, 邀请他们

上台大声朗读这些句子。学生们的声音清脆悦耳，充满了对洛神的赞美和敬仰。这样的活动不仅锻炼了学生们的朗读能力和语言表达能力，更让他们对古典诗词辞赋的韵味有了更深的体会和感悟。同时，该教师同样注重将传统文化融入学生的日常生活中。教师利用班级装饰的机会，将传统文化元素如中国结、剪纸作品等巧妙地融入其中，为学生们营造了一个充满传统文化氛围的学习环境。此外，教师还定期组织传统文化主题的班级活动，邀请学生们一起参与，共同感受传统文化的独特魅力。这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，更让他们在实践中深刻体会到了传统文化的魅力。在该名教师的悉心引导下，学生们对传统文化的兴趣日益浓厚。他们开始主动寻找和了解更多的传统文化知识，并在日常生活中积极践行传统文化习俗。这样的教学方式不仅促进了学生们的全面发展，还领略到传统文化的独特魅力，更让传统文化在学生们的中心生根发芽。

（三）作品赏析中渗透传统文化

在中职教育的生动实践中，教师们谈及中国传统美术作品，说这是一份丰富的教育资源，既能点燃中职学生的兴趣之火，又能引领他们深入探索我国传统文化的精髓。以下是一个将中职教育与传统文化相融合的例子，以范宽的《溪山行旅图》为案例的具体教学实例，教师深知实践操作与直观体验对于中职学生的重要性，所以，在一次融合美术与传统文化的课程中，教师精心挑选了范宽的《溪山行旅图》作为教学媒介，期望通过这幅画，引领学生们走进中国传统艺术的广阔天地。课程开始前，该教师细致布置了教室环境，采用淡雅的蓝绿色调，营造出一种宁静致远的氛围。教师还精心准备了《溪山行旅图》的高清复制品及一幅简约的山水画挂轴，让学生们在踏入教室的瞬间，就能感受到浓郁的艺术氛围。课程一开始，该教师首先向学生们介绍了《溪山行旅图》的创作背景及其艺术价值，引导学生们展开想象，仿佛自己正置身于画中，体验那份山间的清风拂面与溪水的潺潺流淌。教师鼓励学生们细致观察画中的每一处细节，用心感受画家的情感与意境。随后，该名教师借助多媒体设备，播放了一段关于中国传统山水画的短片，使学生们对山水画的历史渊源、流派风格及独特魅力有了更为直观的了解。教师特别强调了写意画的精神内核，即画中的山水虽非完全写实，却传达了画家对自然的无限热爱与对生活的深切向往。教师为了学生们亲身体验中国传统艺术的魅力，组织了一场“山水画创作”活动。教师鼓励学生们拿起画笔，用颜料在画纸上自由挥洒，创作出自己心中的山水景象。尽管学生们的笔触尚显生涩，但他们对美的追求与向往，却如同《溪山行旅图》中的山水一般，充满了生机与活力。在关注学生们的艺术创作的同时，该教师也细心照料着他们的身心需求，准备了舒适的坐垫与茶水，让学生们在创作过程中得以适当休息与放松；还关注着学生们的情绪变化，及时给予鼓励与安慰，确保每位学生都能在活动中找到属于自己的乐趣与成就感。学生们通过这次活动不仅对中国传统美术作品有了更为深入的了解，还学会了如何以独特的视角去发现美、以真挚的心灵去感受美。更重要的是，他们在活动中收获了成长的喜悦与成就感，对传统文化的兴趣与热爱也在心中悄然生根。

（四）推动信息技术与艺术的融合

在信息化浪潮与传统文化交融的新时代，中职艺术教育正经历一场深刻的变革。其中有一名中职学校美术专业的学生对中华优秀传统文化抱有深厚的情感与向往，但受限于学校资源，他难以亲眼目睹那些珍贵的传统艺术作品。幸运的是，他的美术教师，一位紧跟时代步伐的教育者，利用自己的专业背景和对信息技术的深刻理解，为学生们搭建了一个独特的在线学习平台。在这个平台上，该教师精心搜集了各个历史时期的中国传统艺术作品，涵盖绘画、雕塑、陶瓷等多个领域，并通过高清图片、3D模型等形式，将这些作品生动地呈现在学生眼前。该学生通过这个平台，仿佛穿越时空，置身于一座宏大的艺术殿堂，他可以随心所欲地浏览、欣赏和学习这些传统艺术作品，感受它们跨越千年的艺术魅力。其中，一次关于传统雕塑的学习经历让该学生尤为难忘。由于条件所限，学校无法展出完整的传统雕塑作品，但教师巧妙地运用了虚拟现实（VR）技术，为学生们打造了一个沉浸式的雕塑欣赏课堂。该学生戴上VR眼镜，瞬间被带入了一个充满历史韵味的空间，他仿佛亲手触摸到了那些古老的雕塑，感受到了它们独特的艺术风格和深厚的文化底蕴。这次学习经历不仅让该学生对传统雕塑有了更加深入的了解，更激发了他对传统文化创作的浓厚兴趣。他开始尝试将传统元素融入自己的美术作品中，创作出了一系列既具有现代感又不失传统韵味的作品。这些作品在学校内引起了广泛关注，并在市级美术比赛中脱颖而出，获得了优异的成绩。在教师与该学生的共同努力下，越来越多的学生开始认识到传统文化的价值和魅力，他们通过现代化技术平台，不仅学到了丰富的艺术知识，更培养了对传统文化的热爱和尊重。现代化技术为中职艺术教育带来了前所未有的机遇和挑战。它打破了时间和空间的限制，让学生们能够更加方便地接触到传统文化资源，同时也为他们提供了更加多元化的学习方式和创作空间。

三、结语

将优秀传统文化融入中职美术教育，既是对传统艺术瑰宝的接力传递，也是对学生文化素养和审美品位的精心培育。中职美术教育应当持续深化与传统文化的融合，积极探寻更多元、更深入的融入方式，这不仅可以丰富美术教育的外延与内涵，还有力于推动学生综合素养的全面提升，为他们的职业生涯铺设了坚实的基石。

参考文献：

- [1] 王春华. 中职美术教育中传统文化的传承与发展 [J]. 美术馆, 2023, 4 (06): 85-87.
- [2] 陈兰. 基于文化传承的中职学校美术校本课程开发实践探索 [J]. 国家通用语言文字教学与研究, 2023 (10): 121-123.
- [3] 胡静. 中职美术教育中以陶育人的策略探究 [J]. 美术教育研究, 2023 (01): 133-135.
- [4] 刘娟. 中职“美术基础”课程思政教学改革新探索 [J]. 知识库, 2022 (10): 82-84.
- [5] 邓琳. 在中职美术教学中渗入文化自信的实践与思考 [J]. 艺术大观, 2022 (02): 117-119.