

传统文化与高中美术教育相融合的育人价值探究

郭画

鹤山市鹤华中学 广东省江门市 529700

摘要:在迅速发展的当代社会中,传统文化的传承与发展越来越重要。高中美术教育作为文化传承的重要载体之一,在教学中通过艺术教育渗透传统文化,能够有效促进学生产生对中国优秀传统文化的文化自信。本文探讨了传统文化与高中美术教育相融合的重要性,提出了传统文化与高中美术教育相融合的有效途径,并分析了传统文化与高中美术教育相融合该如何传承与发展。

关键词:高中美术教育;传统文化;文化融合;文化传承

一、传统文化与高中美术教育相融合的重要性

1.1 文化认同的培养

对于高中阶段学生来说,由于他们的心智发展相对成熟,具备较强的个人意识,基本明确了学习方向,但其受多元文化冲击,部分学生存在传统文化意识淡薄现象,甚至出现过分推崇西方绘画艺术,不利于我国传统绘画艺术发展。因此,在高中美术课堂上渗透传统文化有利于加强学生对传统文化的认识,结合学生特性实现有主题、无边界教学,打破传统教材对学生能力、想象能力的限制,依托我国优秀传统文化展开美术教学,为高中美术课堂注入新生机。同时渗透传统文化教学可以使美术课堂教学内容,优化教学方式,实现传统文化与美术课堂的有机融合,确保学生在学习绘画技巧的基础上认识发扬传化,赋予学生情感体验,提高学生课堂参与度。

1.2 美育功能的实现

美术教育不仅能培养绘画技法,还能提升学生的审美能力与知识底蕴。传统文化中的美学思想,例如传统园林建筑中“天人合一”的自然观等,对学生的审美取向、价值判断都能够通过美术教育起到潜移默化的作用。学生学习传统美术知识,能够在实践中更加深入地体会到中国传统美术的魅力,这对于学生提高审美能力具有十分重要的作用。

1.3 文化传承的责任

传承和发扬中华优秀传统文化是当代青少年的责任和使命,因此美术教学不仅是传统文化知识的传授,更是传统文化精神的传承。学生通过学习美术学科传统文化教学板块中的相关知识,更加充分理解和领会传统文化的艺术形式和技法,增强文化自信,为将来进行文化的承续和创新创造打下坚实基础。

二、传统文化与高中美术教育相融合的有效途径

2.1 美术教材中的传统文化元素

在课堂教学中,教材是重要的载体。在美术教育中,文化融合的效果会受到教材内容的选择与编排影响。因此,在美术教材中融入更多的中华优秀传统文化素材,如中国画、书法、民间艺术等内容,能够使学生在在学习过程中自然地感知中华优秀传统文化,了解传统作品的创作背景与艺术特色,加深学生对中华优秀传统文化的理解。

2.2 教师在课堂教学中的引导

教师是美术教育中关键的人物,是知识的传播者,教师的教学理念与方法会直接地影响学生对传统文化的认知程度。在课堂教学中,教师应有意识地将传统文化与美术知识相融合,通过讲解美术传统作品中的历史背景与艺术特色等,激发学生的学习兴趣。此外,教师在日常教学中还可以结合中华传统节日、传统文化主题活动等,设计相应的美术实践活动,使学生在实践中体会中华优秀传统文化独特的魅力。

2.3 校园文化环境的营造

校园文化环境作为一种特定的文化环境,在培养人才的过程中具有教育的功能。通过潜移默化的方式影响学生,使学生在不知不觉中接受教育,起到“润物细无声”的教育魅力。因此,学校可以将传统文化渗透到校园环境之中,通过建造校园文化背景墙、美术展览、开展文化艺术活动等途径将传统文化渗透。例如,举办以传统文化为主题的美术展览,在进行美育教育的同时了解到传统文化知识,让学生在日常的学习生活中接触到更加丰富的传统文化元素,从而达到传统文化与美术教育相融合的育人目的。

2.4 社会资源的利用

社会资源是美术教育中重要的补充手段。学校可以组织学生去参观当地的博物馆、美术馆,在组织学生去参观当地的美术馆时,可以邀请讲解员对作品进行讲解,使学生能够沉浸在美术馆独特的氛围之中,增强学生对于传统文化的认识与热爱。

2.5 第二课堂的多样化

第二课堂是课堂之外的第二大育人载体。学校可以开展丰富多样的第二课堂美术课程,设立传统文化相关课程,例如剪纸、年画、泥塑等,还可以设立有趣的非遗文化课程,例如漆扇、扎染、金箔画等,通过第二课堂开展有趣的课程渗透传统文化,提高学生对传统文化的兴趣性。

三、传统文化与高中美术教育相融合的传承与发展

3.1 传统文化在当代社会中的创新与应用

在当代社会不断发展和创新中,传统文化并不是一成不变的。高中美术教育需要学生在传承传统文化的同时,还应该使学生在此基础上有所创新。例如,可以引导学生将现代科技相关元素与传统文化相关元素相融合进行创作,拓宽创作的空间,丰富艺术作品的呈现形式,在创造与想象中激发学生的潜能,探索出新的中华传统文化艺术表现方式。通过这种创作方式,不仅能够传承传统文化,还能使传统文化在新的时代背景下呈现出新的面貌。

3.2 跨学科融合中的传统文化教育

美术教育并不是局限于艺术范畴,大部分美术作品的创作都与其文化背景息息相关,因此,美术还可以与其他学科进行融合,通过跨学科的方式展开对中华传统文化的教育。例如,将美术与历史、音乐等学科进行结合,学生在鉴赏传统某一件艺术作品的过程中,可以同时学习该作品创作之时发生的历史事件、文化背景以及当时创作出的音乐作品,使学生对于美术作品与传统文化的认知更加全面。这种跨学科的学习方式,有助于拓宽学生的视野和知识体系,提升学生的学习兴趣与参与度。

3.3 现代科技对传统文化传承的作用

随着现代科技的快速发展,美术与科技开始实现融合,为传统文化的传承带来了更多的可能性。高中美术教育可以采用将传统的美术作品、艺术形式与现代科技技术进行融合,运用数字化科技展示出艺术作品进行课堂教学。例如,利用裸眼 3D 技术展示艺术作品,使学生在学习中能沉浸在作品与科技融合带来的震撼的视觉效果之中,感受传统文化的浪漫和极致美学。除此之外,利用现代科技网络平台具备的推广与传播功能,也能够普及和传承传统文化,例如,在学生接触得较多的游戏中,将传统文化与游戏中的元素进行融合,在游戏中渗透传统文化,这种方式也能提升学生学习传统文化的积极性。

3.4 高中生在传统文化传承中的主体作用

青年学生作为社会主义事业的建设者和接班人,不仅需要学习传统文化,还要传承传统文化。在美术教育中,在开

展各种形式的艺术创作和文化活动时,使学生参与到其中,从而培养学生在学习和实践中感悟传统文化魅力,坚定文化自信。例如,在举办美术展览时,教师将主题定为传统文化,请学生当策展人,选择具有传统文化元素的作品等进行布置,增强学生参与传统文化研究与创作的成就感和文化自信。

四、传统文化与高中美术教育融合的现状

当前,尽管教育部门提倡将传统文化应用于高中美术教育中,但是依然存在传统文化在高中美术教育方面的一些问题。高中美术教育中的传统文化缺乏足够的重视,教学过程中以高中学生美术技能教育为主,忽略了传统文化的教育。教材中文化教育内容比较少,对于传统文化教育缺乏系统化的了解,难以满足学生对传统文化教育的需求;学生对于传统文化知识认知度并不一样,有的学生对传统文化缺乏兴趣,认为传统文化过时、枯燥,也导致传统文化和高中美术教育相互融合。

五、传统文化与高中美术教育相融合的育人价值体现

5.1 培养学生的民族认同感和文化自信

传统文化具有民族特色、标志、民族的历史记忆、民族价值观念和审美倾向。把民族的传统文化融入到高中美术教学当中,如书法、中国画、雕塑、民间艺术等,可以让学生近距离感受传统文化的美,从笔墨情趣的画作、气韵神采的书法中认识了解中华民族艺术所特有的民族审美和民族内涵,从而培养高中学生对本民族文化的认同感和自豪感;当学生了解和体会到我国传统文化在世界上所具有的地位和影响时,必然会建立强烈的民族传统文化信心,积极主动地传承和弘扬民族文化。

5.2 提升学生的道德修养和人文素养

我国传统文化中包含了“仁义礼智信”“温良恭俭让”等道德规范以及人文精神。高中美术教育可以在传统美术作品赏析与创作中将这道德与人文传递给学生。如在欣赏顾恺之的《洛神赋图》过程中,学生不仅感受到美术作品的形式美,还能知道其中所包含的爱情故事和人文情感;学习传统剪纸,学生自己动手剪的过程中能体会到民间艺人的智慧和勤劳,培育其节俭、勤劳的精神品质。

5.3 激发学生的创新精神和实践能力

中国的传统文化资源为高中美术教育提供广泛的美术创作素材和灵感来源。在美术教育中将传统文化融入进来,让学生在继承传统文化的基础上勇于创新,能够调动学生创新的思维。比如在传统文化图案、色彩的使用上融入在现代设计里,创作出具有民族特色的新海报、新服饰等设计作品,让学生运用美术知识与技能结合,通过对传统文化的使用进

行实践与创作,做到学以致用,更是一种在实践中创新的过程。

六、传统文化与高中美术教育相融合的路径

6.1 优化美术课程设置,增加传统文化内容

学校应立足于高中学生的认识特点、结合美术学科的教学目标合理增设美术课程,丰富传统文化课程。可以开设传统美术课程,比如书法课、国画课、民间工艺课等,系统教授传统文化的知识、技能,在其他美术课程教学过程中比如素描、色彩、设计等适当插入传统文化元素,学生能够在不同的学习过程中获得传统文化学习。

6.2 加强教师培训,提高教师的传统文化素养

教师是传统文化与高中美术教育有机结合的实施者。学校可以加强对美术教师的培训,提升教师的文化素养及教学技能。可以组织教师参加传统文化培训班、研讨会等活动,使教师学习传统文化知识;组织教师到博物馆、美术馆等处参观学习,开阔眼界,积累教学素材。教师之间可以相互交流、合作,研究如何将传统文化内容融进美术教育之中。

6.3 创新教学方法,丰富教学形式

在教学中,教师要改革教学方法,丰富教学手段,唤起学生的学习兴趣,采用情境教学法,创设传统文化相关的教学情境,让学生仿佛置身于传统文化之中,感受传统文化之美;采用多媒体教学手段,介绍传统美术作品和相关的传统故事、文化背景,增强教学的直观性和趣味性;通过组织学生进行实践活动,如带学生参观美术馆、博物馆,参加传统文化美术比赛、展览等,让学生在实践中学、体验传统文化。

6.4 搭建校园文化平台,营造传统文化氛围

在学校培养传统文化氛围,学校应打造校园文化平台,可以以校园为载体建立传统文化艺术展示平台,展示学生传统文化美术艺术作品;可以以传统文化艺术节、书画比赛等形式举办活动,展示学生传统文化美术艺术才华,增加学生对传统文化的热爱;可以以校园广播站、宣传栏等形式营造宣传氛围,宣传传统文化知识,增加学生对传统文化的认识。

七、传统文化与高中美术教育相融合面临的挑战与解决办法

(一) 面临的挑战

1. 部分教师对传统文化的认识不足,缺乏将传统文化融入美术教学的意识和能力。2. 传统文化美术教学资源相对匮乏,难以满足教学需求。3. 学生的学习压力较大,对传统文化美术课程的重视程度不够。

(二) 解决办法

一是加大师资宣传引领作用,增强教师对传统文化融入美术教育重要性的认识,组织教师定期接受各类培训和学习,提升师资教学能力。一是学校要加大对传统文化美术教学经费的投入,开发校本教材,收集、整理教学资料;二是学校要与博物馆、美术馆等机构交流合作,利用馆内资源支持教学合理安排课程时间,减轻学生的学习压力,提高学生对传统文化美术课程的重视程度;通过开展丰富多彩的活动,激发学生的学习兴趣,让学生主动参与到传统文化的学习中。

八、结语

将传统文化与高中美术教育相融合,不仅是培养学生艺术素养的重要途径,更是传承和发展中华优秀传统文化的关键方式,是高中美术教育中的教学目标。通过多种不同形式的教学途径,不仅能提升学生的艺术素养,还能促进文化的传承与发展,培养学生的文化自信,为传承和弘扬传统文化作出贡献,为中华文化的繁荣发展贡献一份力量。传统文化与高中美术教育相融合具有重要的育人价值,能够培养学生的民族认同感和文化自信,提升学生的道德修养和人文素养,激发学生的创新精神和实践能力。通过优化课程设置、加强教师培训、创新教学方法、搭建校园文化平台等路径,可以实现传统文化与高中美术教育的有效融合。虽然在融合过程中面临一些挑战,但只要采取相应的解决办法,就能克服困难,充分发挥传统文化在高中美术教育中的育人作用,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出贡献。

参考文献:

- [1]张谦.高中美术教学渗透中国传统艺术文化的有效途径探究[J].华夏教师,2022,(30):64-66.
- [2]肖圣斌.传统文化在高中美术教育中的传承与发展[J].美术教育研究,2021,(05):134-135.
- [3]王永琪.高中美术教学中传统文化的渗透策略[J].美术教育研究,2021,(03):170-171.
- [4]卢芳俏.浅谈中国传统文化艺术对高中美术教育的启示[J].美术教育研究,2019,(22):120-121.
- [5]何晓菁.中国传统文化在高中美术教学中的应用与研究[J].美术教育研究,2018,(10):116-117.
- [6]牛金翠.高中美术课堂教学中中国传统文化的渗透与利用[J].美术教育研究,2016,(01):167.
- [7]顾嘉琪,唐斌.民间美术资源在高中美术教育中的运用[J].美术教育研究,2024,(09):175-177.