如何在美术教学中培养学生传统文化意识

武晓辉¹

(¹固安县职业中学, 河北 廊坊 065500)

摘要: 本文旨在通过案例分析、教学实践观察与文献综述相结合的方式, 探讨中职美术教学中传统文化意识培养的现存问题及优化策略。在当下传统文化传承面临挑战, 而美术教学是弘扬传统文化的重要途径。研究发现当前存在教学内容结合不紧密、方法单一等问题。通过提出丰富教学内容、创新教学方法等策略, 为中职美术教育中传统文化的创新性传承提供可操作性路径, 助力提升学生审美与文化认同, 推动传统文化在美术教学中的传承与发展。

关键词: 美术教学; 传统文化; 文化修养

How to Cultivate Students' Awareness of Traditional Culture in Art Teaching

Wu Xiaohui¹

(¹Guan County Vocational High School, Langfang, Hebei, 065500, China)

Abstract: This paper aims to explore the existing problems and optimization strategies for cultivating traditional cultural awareness in fine arts teaching at secondary vocational schools through a combination of case analysis, teaching practice observation, and literature review. With traditional culture inheritance facing challenges in the present day, art teaching serves as a crucial channel for promoting traditional culture. The study reveals issues such as inadequate integration of teaching content and monotonous teaching methods. By proposing strategies like enriching teaching content and innovating teaching approaches, this paper provides actionable pathways for the innovative inheritance of traditional culture in secondary vocational art education, helping to enhance students' aesthetic literacy and cultural identity, and driving the inheritance and development of traditional culture in art teaching.

Keywords: Art Teaching; traditional culture; cultural cultivation

引言

在全球化快速发展的当下, 传统文化因多元文化冲击而逐渐式微, 其传承与发展面临严峻挑战。中职美术教学具有鲜明的职业导向性, 学生更注重专业技能与就业能力培养, 但他们对传统文化认知普遍不足。将传统文化融入中职美术教学, 既能丰富学生文化底蕴, 又能提升其艺术创作的文化内涵, 增强职业竞争力。因此, 如何通过美术教学增强中职生对传统文化的认同感与创造力, 让传统文化在职业教育中焕发新生, 成为亟待解决的重要问题。

1. 美术教育中传统文化的重要性

1.1. 丰富教学内容

传统文化是一座宝库，内藏诸如中国古代绘画的韵味、书法的气韵、剪纸的精妙以及民间美术的丰富多彩等艺术资源。这些艺术形式为美术教学提供了丰富的内容和灵感，使学生在学习和创作过程中能够接触到更多元化的艺术表现形式。

1.2. 培养文化认同感

通过美术教学融入传统文化教育，能够增强学生的文化认同感和自豪感，帮助他们更深刻地理解传统文化的核心价值与独特魅力。根据文化认同理论，接触传统艺术能强化个体对民族文化的归属感；审美教育理论则强调，艺术体验能提升学生的审美感知力，使其自然接纳文化精髓；而从心理学角度看，参与文化实践（如非遗体验）能激发情感共鸣，促进文化记忆的传承。这种教育方式不仅培养了学生的民族自信，也为文化延续提供了持久动力。

1.3. 提升艺术修养

传统文化中的艺术作品，常常富含深刻的文化底蕴和极高的审美意义，这些艺术内涵与审美价值在传统文化中占有举足轻重的地位。学生通过欣赏这些艺术作品，能够提升自己对于美的感知力及创造力，进而加强个人的艺术素养和审美水平。

1.4. 促进文化传承

艺术教育重要的文化传承方式之一^[1]。通过美术教学中的传统文化教育，可以将传统文化中的艺术形式和技法传承给下一代，使传统文化得以延续和发展。

2. 传统文化意识的培养在美术教学中的现状

2.1. 传统文化在美术教学中的缺失

当前中职美术教学普遍存在传统文化融入不足的问题。一方面，学校更重视专业技能训练，容易忽视文化素养培养；另一方面，教学资源有限，教师缺乏将传统文化与美术课程结合的有效方法。例如，河南省中职学校因缺少传统绘画工具和师资，导致国画课程难以开展。建议通过校企合作获取资源，开发融入剪纸、年画等传统元素的实践项目，使文化传承与技能培养同步提升。

2.2. 学生对传统文化认识不足

在2023年河北中职学校调查显示，许多中职生对传统文化的认识较浅，兴趣不高。仅30%的学生主动接触传统文化，而超60%更偏好流行文化。同时，教师传统文化教学能力参差不齐，仅40%接受过系统培训^[2]。针对这一问题，建议结合学生兴趣（如短视频、游戏化学习）创新教学方式，并加强教师培训（如定期去当地非遗工作坊等），以提升教学效果，让传统文化更贴近中职生的学习与生活。

2.3. 促进教师传统文化修养的需要

中职美术教师在传统文化素养方面的提升需求也较为迫切。部分美术教师在将传统文化元素融入教学过程中面临困难，其中一个原因在于他们对传统文化的理解不够深入。另一方面是有的教师在教学方式、手段上创新不够，学生的学习兴趣、热情很难被激发出来。

3. 学生传统文化意识在美术教学中的养成之策

3.1. 传统文化在美术教学中的缺失

3.1.1. 深入挖掘传统文化元素

中职美术教师要深入挖掘传统文化中的艺术元素和审美价值，在美术教学中融会贯通。例如可选择传统艺术作品中的代表性加以鉴赏与分析，使学生对传统美术风格的、特色有所了解对美术课堂中也可以引入传统的艺术技法，使学生在学习中感悟传统文化的神韵^[3]。

3.1.2. 引入传统文化主题

2024年校园艺术文化节推出的“创意花灯，智趣满园”活动取得显著成效。活动分为三大环节：1) 文化讲座，通过图文视频讲解花灯千年历史；2) 实践工作坊，学生分组制作剪纸花灯、环保材料花灯，优秀作品在校内展览；3) 灯谜擂台，设置100道融合学科知识的趣味灯谜。后续调研显示：83%的学生表示加深了对传统的理解，91%认为活动提升了动手能力。特别是幼儿保育班学生将现代元素融入传统花灯创作，作品被当地文化馆收藏。活动不仅活跃了校园氛围，更通过实践让学生真切感受到传统文化的魅力，有效增强了文化认同感。

3.2.创新传统文化教育教学模式

3.2.1.经典诵读与讲解

利用课前、课后时间组织学生进行经典诗文的诵读活动。通过对经典的诵读，使学生在提高文化素养、语言表达能力的同时，感受中华优秀传统文化的博大精深^[4]。同时，将传统的教学顺序倒置，让学生通过课前自学，课上以讨论、回答问题和深入探究为主的方式，对基础知识有一定的了解。

3.2.2.多媒体与网络技术

把中华优秀传统文化以更生动直观的方式呈现给学生，运用多媒体教学、网络课程等现代信息技术手段。借助网络平台，如慕课（MOOCs、微课等），为学生提供在线学习资源，方便学生随时随地进行学习。同时，借助社交媒体开展在线教学与互动，有效增强了教学效果。这种做法不仅激发了学生的求知欲，还为学生拓宽了学习路径，丰富了他们的视野^[5]。如《扎染》这一课程教学设计遵循“以学生为中心，以任务为驱动”的教学理念，以赏析实践评价五个环节引导学生构建对民间工艺美术品——扎染的认知和理解，以科学的教学理念为指导，以“多样化任务教学模式，多维度设置学习任务菜单”的教学模式为教学新形式。尤其利用希沃白板软件，组织学生进行对打结多种方法的掌握（掌握重点）的游戏，通过游戏激发学生的学习兴趣 and 参与度。提高知识点掌握程度的两项竞赛。

3.3.丰富传统文化教育的实践活动

3.3.1.组织传统文化体验活动

组织传统文化体验活动，可以让同学们更深刻地了解传统文化，感悟传统文化。比如，可以安排学生参观博物馆和艺术馆等文化场所，让他们能够近距离欣赏传统艺术作品。可以邀请传统艺术家或民间艺人到学校举办讲座或示范活动，这样让学生更直接地了解传统文化的创作过程和艺术魅力。

3.3.2.开展传统文化创作活动

让学生在实践中感受传统文化的魅力，在创新和创意上得到锻炼，是开展传统文化创作活动的必然要求。例如，可以组织学生进行传统艺术作品的模仿与创作，例如国画、剪纸和泥塑等。也可以鼓励学生将现代元素与传统文化相结合，进行创新设计，比如在现代服装设计中融入传统图案^[6]。

3.4.丰富传统文化教育的实践活动

3.4.1.加强教师培训

强化教师的培训与发展，以提升他们的传统文化素养和教学能力，使其能够更好地胜任教学工作。组织教师参加传统文化课、座谈班等形式多样的活动，使教师对传统文化的内涵、价值有了更深层次的认识；还可邀请传统文化方面的专家学者或学者来校授课或辅导，促进教师业务水平的提高，提高教师的业务水平和教学水平。

3.4.2.加强教师培训

激励老师独立学习，传统文化素养得到不断提高。教师能利用业余时间阅读有关书籍，收看有关的录像等；还可以积极参加各种传统文化活动，如：固安柳编等，能近距离地看到匠人为艺术作品而亲自上手，感受大都巧夺天工，技艺精湛，这与几十年来老一代非遗传承人专注、持久

的执着以及精益求精、严谨细腻的品质是分不开的；非遗传承人展现的‘工匠精神’，体现在其专注、严谨的艺术创作中。作为教师更应该努力在自己的专业素养上精益求精、坚持不懈。

4. 结论

未来中职美术教学要重点培养学生的传统文化意识。具体可从三方面入手：一是将传统绘画构图、民间工艺纹样等艺术元素融入课程，让学生直观感受文化魅力；二是采用趣味临摹、非遗体验等生动教学方法，激发中职生的学习兴趣；三是加强教师培训，提升其文化素养与教学能力，确保教育质量。

后续研究可探索三个方向：一是对比“理论+实践”与“项目式学习”等方式的效果，优化教学方法；二是分析城乡学校及不同专业（如设计类、工艺类）的差异，比如城乡资源不同、专业侧重点不同，从而制定针对性策略；三是结合数字技术，如用线上平台展示非遗工艺，推动传统文化与现代创新的融合，提升学生的文化传承与创新能力。

参考文献：

- [1] 薛玮玮.浅谈如何在中职平面设计教学中培养学生传统文化意识[J].文理导航(下旬),2014,(10):12.
- [2] 汪乐.培养学生传统文化意识的研究[J].文理导航(上旬),2022,(11):16-18.
- [3] 陈佳丽.略论如何加强高等职业院校传统文化意识[J].科技资讯,2006,(05):142-143.
- [4] 刘伟.中华优秀传统文化视域下的新雅乐重构[J].文化产业,2021,(21):68-69.
- [5] 王富民.高中英语教学中如何培养学生的中华优秀传统文化意识[J].学周刊,2021,(24):35-36.
- [6] 相虹.当代大学生筑牢中华民族优秀传统文化意识初探[J].中国民族博览,2021,(24):118-120.