

传统文化元素在素描基础教学中的创新实践与价值探索

赵明煜

(西安工商学院通识教育学院 陕西西安 710119)

【摘要】传统素描教学长期侧重于技法训练与形态再现，课程内容单一，难以满足当代学生创造性表达与文化认同的需求。本研究以影视摄影与制作本科专业的“素描造型基础”课程为切入点，通过整合校内外资源、实施“馆校协同”模式及跨学科合作，将三秦文化融入教学实践，构建了一套兼具理论深度与实践操作的教学改革体系。该模式显著提升了学生的文化认同感与创新能力，为高校艺术教育改革提供了可借鉴的路径。

【关键词】传统文化；素描教学；创新实践；馆校协同

一、传统文化元素融入素描教学的重要性

高等教育综合改革是党和国家全面深化改革的重要组成部分，在当前世界百年未有之大变局下，经济全球化与文化多元化的浪潮正深刻影响传统教育模式，高等艺术教育也面临新的机遇与挑战。目前高等教育传统素描教学主要依靠石膏静物、写生等传统手法进行技法训练，课程内容相对来说较固定，学生在考入大学前艺考阶段以临摹石膏静物为主，在此阶段主要为了升学而进行练习，但在高等教育阶段素描基础课程为各美术专业学生的基础课程，如继续以石膏等进行练习难以激发学生的创造力。2014年3月教育部印发了关于《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的通知，指出“鼓励各地各学校充分挖掘和利用本地中华优秀传统文化教育资源，开设校本课程”。2019年，教育部印发的《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》文件中明确指出，高校美育教育要“推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。把中华优秀传统文化教育作为学校美育培根铸魂的基础，弘扬中华美育精神，要在传统文化艺术的提炼、转化、融合上下功夫，让收藏在馆所里的文物、陈列在大地上的文化艺术遗产成为学校美育的丰厚资源，让广大青年学生在艺术学习的过程中了解中华文化变迁，触摸中华文化脉络，汲取中华文化艺术的精髓。”在高等教育中，如何将中华优秀传统文化与现代艺术教学深度融合，是当前艺术教育改革的重要课题。以陕西地区三秦文化为代表的中国传统文化，承载着深厚的历史积淀和独特的艺术魅力，不仅为艺术创作提供了丰富的文化资源，也为培养具有文化自觉与创新

能力的艺术人才奠定了坚实基础。将三秦地区传统文化元素引入高等教育的素描基础教学，不仅有助于打破固化的传统教学模式，还能在潜移默化中激发学生的文化自觉和创新意识。在实践过程中，可通过“馆校协同”模式，与博物馆、非遗传承人以及文化研究专家建立长期合作关系，弥补高校校内教学资源不足的问题，拓宽学生的实践平台。进一步增强学生对中华优秀传统文化的认知与认同。

二、传统文化元素在艺术教育中的应用

近年来，文化产业的繁荣发展为艺术教育提供了丰富的教学资源，随着国产游戏《黑神话：悟空》上线、《哪吒2》等作品的全球火爆，不仅使中国文化在世界范围内得到了广泛关注，也展示了中国传统文化的强大魅力和民族自信。《黑神话：悟空》陕西取景地正是位于西安市蓝田县的水陆庵，这不仅展示了三秦文化深厚的历史底蕴，也为艺术创作提供了生动的视觉素材和文化背景。通过这类作品，传统文化元素得到了创新性转化与全球传播，影响力不断扩展。在艺术教育中，特别是素描教学，我们同样可以借鉴这一趋势，将中国传统文化的元素与现代艺术创作相结合，激发学生对本土文化的兴趣与认同感。目前国内高等教育中，传统素描教学长期关注的是以形态再现和技法训练为主要目标。在课程内容上，素描教育多集中在石膏静物的临摹与写生，教师讲解与学生临摹成为主要的教学方式。尽管这一模式在培养学生基本绘画造型技能方面取得了显著成效，但在培养学生自主创作能力和表达文化内涵方面存在明显不足。过于侧重技法训练，忽视了学生在艺术创作过程中的多元性与个性化

表达。相较之下,国外的高等教育素描基础课程更多强调学生在艺术创作过程中展现个性与多元性,注重跨学科、跨媒介的综合表达,并将传统绘画技法与现代艺术理念相融合。近年来,学者们开始关注传统文化元素在艺术创作中的应用,试图通过跨学科、跨界融合的方式推动素描教学改革。通过这种方式,艺术创作不仅可以涵盖个人情感与表达,还能融入文化符号,展示不同的历史文化背景。

在素描基础教育中引入传统文化元素,可以激发学生的艺术创作灵感,并培养学生的文化认同感。在教学过程中,可以通过对历史文物、民族符号以及地域性民俗的深入挖掘,引导学生将这些传统文化元素进行创意性地再现。例如,通过学习与研究中国传统神话、民间传说等文化主题,学生能够将哪吒、孙悟空等中国经典文化符号转化为自己的艺术作品,既能实现文化的再生,也能提升其创新能力。部分高校已开始尝试将传统文化与素描教学结合,引入传统文化专题讲座、组织博物馆写生等实践活动。这些举措在一定程度上推动了素描教学的改革,但整体上,传统文化元素的应用仍然缺乏系统性与持续性,未能形成有深度的融合模式。

三、探索传统文化元素在素描教学中的创新实践路径

学校充分发挥地域文化优势,积极与国家一级馆高陵区文化馆开展深度合作。依托文化馆丰富的馆藏资源以及专业研究力量,在艺术教学中融入地方传统文化元素,探索校馆共建的教学新模式。在实施教学时打破传统素描教学仅侧重技法训练与形态再现的固化模式,通过引入具有浓厚地域特色的三秦文化,实现教学内容的多元化和跨界融合,从而激发学生的创造性表达与文化认同。这一模式有助于推动高校艺术教育的创新发展,使传统文化在当代艺术教学中焕发新的生机,实现文化传承与艺术创新的有机结合。

1. 课程内容创新

将传统文化元素融入课堂教学,使学生在掌握基本绘画技法的同时,深入理解传统文化的内涵,增强文化自信。充分利用博物馆、文化馆、非遗传承基地及相关文化机构的第一手资源,可借助此类校内外资源整合和跨学科协同,构建校内外协同合作平台,打破单一教学模式,为教学提供丰富素材和实践支撑,拓展学生的艺术视野,激发创作灵感。

2. 教学方法创新

在教学中将素描与历史、民俗学等结合,讲解传统文化的视觉语言,引导学生以传统文化元素为主题进行创作。并采用行动研究法、案例分析法、问卷调查与深度访谈、以及跨学科协同研究等多种方法,确保教学改革目标的科学性和实践性。利用 AR/VR 技术,建立虚拟传统文化场景,让学生在沉浸式体验中进行素描创作,在完成素描创作后将作品上传利用 AI 技术生成新的画面,为影视摄影与制作专业后期学习打下基础,有助于拓宽学生的国际视野,又能为地方传统文化的传承和创新提供源源不断的动力。

3. 教学评价创新

在实践过程中,通过定期收集师生反馈,及时调整教学策略,确保改革措施与实际需求相契合。在结课后组织“传统文化素描作品展”,让学生通过展览交流理解传统文化的当代表达方式。

四、传统文化元素在素描基础教学中的应用策略

将三秦文化融入素描教学,能够使学生在创作过程中深刻体会到传统文化的魅力,进而激发其文化自信和创作灵感。实践中,学生不仅在技法上得到了锤炼,更在情感上与传统文化形成了内在联结,从而使艺术创作呈现出更加丰富的文化内涵。

1. 课程实施与内容改革

通过问卷调查和访谈方式,了解当前素描教学存在的问题与改进需求,初步构建课程改革方向。联系高陵博物馆、高陵文化馆、西北人民革命大学旧址及非遗传承基地,确定实践活动场地和素材来源,建立“馆校协同”框架。围绕“传统文化与素描教学融合”主题进行国内外相关文献调研,根据调研成果,制定课程改革方案和教学实验计划,设计课程模块、实践活动流程及评价指标。开展“博物馆素描组合写生”、“红色革命文物素描创作”、“印象西安设计素描创意表现”等 6 项专题实践活动。各实践活动通过现场写生、情景再现和互动讨论,激发学生对传统文化内涵的理解与表达。每个实践环节结束后,及时收集师生反馈,调整教学策略和实践内容,确保课程改革与实际需求相契合。整理实践环节的学生作品、实验报告和问卷调查数据,撰写教学实验报告

和案例分析报告。策划并举办“传统文化元素在素描基础教学中的运用与探索研究作品展”等系列展览，同时召开研讨会邀请专家评价和指导项目成果。

2. 创新价值与实践成果

课程体系构建，新增“三秦文化元素”模块，课程内容涵盖文物解读、情景写生、技法创新等多个层面。学生通过前期艺术考察，分析收集到的传统文化元素，尝试如何将收集到的内容表现出来，在系统的课程设计与实践活动，形成了一套兼具理论深度与实践广度的教学改革模式，学生创作成果，在整个教学实验过程中，学生累计创作作品超过 400 余幅，作品内容涵盖传统文物写生、红色主题创作以及数字与传统技法融合表现。部分优秀作品在校内外展览中展出，获得师生和社会各界的广泛好评。问卷调查数据显示，学生对课程内容、教学互动及实践活动均给予较高评价，认为改革课程极大地激发了创作热情与文化认同感。项目通过与博物馆、非遗传承基地及文化研究机构的长期合作，显著改善了校内教学资源不足的问题。多位具有传统文化、艺术设计及现代数字技术经验的专家参与到课程设计和实践指导中，为教学改革提供了坚实的理论与实践支持。“美学探索·青春之旅”等系列艺术展览成功举办，展览期间参观人次超过千人，不仅提升了学校在艺术教育领域的知名度，也得到了当地政府和文化部门的高度评价。媒体报道称赞项目为“地域文化与现代艺术教育的创新结合”，对地方文化遗产和艺术教育创新具有示范效应。

五、结论

本文基于“传统文化元素在素描基础教学中的创新实践与价值探索”项目，从教学设计、实践活动、成果评价及跨界融合等多个方面，阐述了将传统文化融入素描教学的创新路径及其实际意义。通过素描教学的实践与探索，不仅提高了学生的技法水平和创新能力，也有效增强了学生对传统文化的认同感，促进了艺术创作与文化遗产的深度融合。通过项目制教学、跨学科协同及多元评价机制的应用，形成了一个理论与实践相结合的动态教学改革模式，为高校艺术教育创新提供了有益参考。“馆校协同”模式充分利用了博物馆、非遗基地和文化研究机构的优势资源，既补充了校内教学不

足，又为学生提供了更广阔的实践平台，具有明显的示范效应。在现有教学体系中引入数字媒体、人工智能等现代技术，探索“数字文化素描”新模式，拓展传统文化在现代艺术表现中的多重可能性，进一步激发学生的跨界创新能力。

通过实践证明，传统文化不仅为学生提供了丰富的创作灵感和文化内涵，更为高校艺术教育改革提供了一条切实可行的模式。未来，传统文化元素在素描教学中的应用将继续深化。借助不断发展的数字技术和跨界合作模式，可以构建一个更为开放、互动和多元化的艺术教育体系。项目成果的复制推广不仅能促进区域文化传承与创新，也为全球艺术教育改革提供了有益借鉴。高校和社会各界应进一步加强合作，共同推动传统文化与现代艺术教育的深度融合，实现文化传承和创新发展的双赢局面。

参考文献：

- [1]刘艳卿, 屈健. 智能化、模块化、情境化: 中国美术史混合式教学改革实践探索[J]. 陕西教育(高教), 2021(02): 71-72.
 - [2]Mingyu ZHAO. Exploration and Practice of Incorporating Local Intangible Cultural Heritage into the Aesthetic Education Curriculum[J]. Costume and Culture Studies, 2024, 2(4)
 - [3]李珊. 地域性非遗融入通识课程的实践与探索——以陕西高陵扎花为例[J]. 天工, 2024(31): 84-87.
 - [4]郝蔚. 传统素描教学与现代素描教学的分析与比较[J]. 艺术教育, 2008(10): 100-101.
 - [5]马雪妍. 地方高校素描教学模式改革探索——以宁夏师范大学为例[J]. 宁夏师范学院学报, 2024, 45(11): 45-47.
- 作者简介: 赵明煜, 西安工商学院美育教研室主任、非遗研究院办公室主任, 博士研究生, 研究方向: 美育教育、中国画理论与实践、非遗研究。
- 基金项目: 2023 年度教学改革项目“传统文化元素在素描基础教学课程中的运用与探索研究”(23KGZX24)阶段性成果; “大学美育与社区文化建设的融合实践与效果评估研究”(23KGZX25)阶段性成果。