

职业院校国画教学与地域文化资源融合开发研究

董胡宝

兴安职业技术学院, 中国·内蒙古 兴安盟 137400

【摘要】职业院校国画教学作为美育教育的重要组成部分,亟需突破传统技法训练与模式化内容的局限,融入具有地域特色的文化资源以增强课程生命力与育人实效,本文从职业教育背景出发,分析当前国画教学存在的问题,提出通过融入地域题材、转化乡土实景、嵌入非遗元素及联动文旅资源等路径,推动教学内容与地方文化深度融合,服务地方文化传承与乡村振兴战略。

【关键词】职业院校; 国画教学; 地域文化; 资源融合; 美育改革

1 引言

国家大力推进职业教育改革与文化自信建设,职业院校国画教学承担着技艺传授的任务,承载着弘扬中华优秀传统文化与服务地方文化振兴的重要使命,当前许多院校国画课程仍存在很多问题,地域文化资源有机引入国画教学是激活教学内容、增强学生民族认同、拓展实践路径的重要手段。

2 职业院校国画教学现状分析

国画课程作为职业院校美育教学的重要组成部分,传承传统艺术、提升学生人文素养方面具有不可替代的作用,实际教学仍存在多方面的问题,制约了课程质量与育人效果的提升。一是教学内容趋于传统固化,缺乏地域文化活力。职业院校国画课程普遍以花鸟、山水、人物等传统题材为主,内容体系沿用高校或美术专业的通用模板,忽视了与学生成长环境、地方文化语境的关联,课程中过度强调笔墨技法的训练,忽略了对题材创新、文化内涵挖掘与艺术创作个性的引导。二是教学方法以临摹为主,缺乏体验式与探究式教学。多数课程仍采用“教师示范+学生模仿”的技法训练模式,重点落在笔法、墨色、构图等技艺模仿上,缺少现场写生、主题创作、文化解读,学生临摹容易陷入被动学习状态,缺乏主观表达与个性生成的空间,教学中少有围绕作品背后历史背景、审美传统、地方文化符号的深入讲解,艺术认知被限制在技法层面,难以形成完整的艺术理解与文化认同。三是课程资源利用有限,地域文化融合机制缺失。尽管职业院校多数位于地域文化资源丰富的区域,但现有国画教学与地方文化的对接依旧薄弱,课程缺少基于地域民俗、非遗技艺、地方名胜等资源开发的教学模块,也未建立起与地方文化机构、文旅基地的合作机制,缺乏文化现实性与现场感。

3 地域文化资源在职业院校国画教学中的融合路径

3.1 融入地域题材内容, 构建地方特色的国画创作主题

第一, 依托地域自然景观资源, 开发本土山水与风物为创作主题。地方自然地貌是构建地方特色国画题材的天然素材库, 课程设计可引导学生围绕本地山川、河流、古镇、乡村风貌等实景对象进行观察与写生, 将“熟悉的风景”转化为“可视的表达”, 例如江苏某职业学院在国画课程中开发“泗水八景”专题创作, 将宿迁本地的骆马湖水域、项王故里、三台山森林等自然与人文景点作为国画写生与创作题材, 激发学生创作热情以及推动了他们对家乡文化意象的再认知与审美升华, 此类山水与风物的图像转译使学生在技法训练中嵌入情感经验与文化认同, 形成“有根之画”。第二, 提取地域人文意象符号, 引导学生以地方人物与节俗为绘画主题。地域文化体现在自然景观中, 更浓缩于地方生活方式、民间节日、风俗仪式与历史人物之中, 教师可结合课程主题引导学生挖掘地方文化记忆中具有代表性的人文形象与生活场景, 如农忙采茶、民俗集市、传统婚俗、节庆仪式等作为创作的视觉叙事源, 如某职业院校国画课程中以“漳派木偶”“元宵走灯”“水仙花市”等传统文化场景为母题, 开展人物与场景结合的系列创作, 引导学生进行“故事化表达”, 在人物造型、构图布局中实现国画技法与本土叙事的深度融合, 使作品真正成为“描写家乡、讲述乡土”的艺术实践。

3.2 转化乡土实景素材, 丰富写生与构图训练资源

乡土实景转化为教学素材, 拓宽了学生的观察维度, 提升了构图表达的生活厚度与视觉感染力。第一, 引导学生走进乡村与集镇, 在写实观察中获取构图素材。组织学生深入地方村落、古街、集市、田野等生活现场进行实地写生与素材采集, 真实空间与人物状态的观察将具体景象转化为可用的图像语言, 某职业院校在国画教学中设置“走

读婺源”课程模块,安排学生前往婺源的徽派村落进行分组写生活动,学生在粉墙黛瓦、竹林农舍、石桥溪流中提炼构图元素,结合传统构图逻辑重构画面,使写生作品兼具笔墨形式又嵌入地景肌理。第二,将摄影、视频记录转化为课堂构图研究与图像素材。无法频繁组织实地写生的教学条件可引导学生通过手机摄影、短视频拍摄等方式记录乡土场景,再将静态或动态画面作为国画构图的分析基础,某职业学院设置“图像观察与构图实践”课题,引导学生以“村口老槐树”“老屋窗影”“水车晾晒场景”等为摄影主题,构图分析、视角讨论与图像重组训练学生在二维平面中建立空间结构感与场景叙事能力,教师在课堂中以视频截图或学生原始照片为参照,讲授如何简化复杂景物、提取核心元素并组织为国画画面,增强了构图训练的针对性与现场感。

3.3 嵌入非遗文化元素,拓展技法表现与文化认知维度

非物质文化遗产所承载的图像符号与技艺传统,为国画教学提供了丰富的审美资源与文化土壤。第一,将地方非遗图形语言转化为国画造型元素,重构传统题材表达方式。引导学生从当地非遗项目中提取具有代表性的图案结构、纹样造型、色彩搭配等视觉信息,尝试将其有机融合于国画创作,某职业院校以“侗绣”“壮锦”为研究对象,组织学生分析其图形构成、构图方式与视觉节奏,笔墨技法转译成山水画与花鸟画中的纹理结构和造型肌理,学生将侗族刺绣中“云水花”纹样应用于山石纹理表现,或将壮锦中的交错结构用于构图排布形成富有民族审美特质的创作图式,非遗图像的结构解读与重构练习打破了传统画法的封闭性,拓展了造型语言的边界。第二,将传统手工技艺引入技法训练模块,提升综合表现力与材料感知。将纸染、拓印、刻线、灰描等传统工艺工法引入教学过程,结合国画用笔、用墨、铺陈方式进行跨媒介整合训练,某职业技术学院以“苏绣线稿”与“缂丝设色”为主题引导学生将丝线勾勒转化为毛笔线条控制练习,将缂丝的分区设色转化为设色训练模型,学生观察真实非遗工艺品,以国画语言再现其技法精神提升了对细节、节奏、层次与韵律的感知能力。

3.4 联动地方文旅资源,开展沉浸式写生与研学教学活动

地方文旅资源集自然景观、人文遗产与公共服务体系于一体,为职业院校国画教学提供了场景真实、文化浓厚的教学载体,与文旅资源系统联动可打造沉浸式、任务型、协作式的教学环境,使学生在真实语境中实现艺术体验与文化内化。第一,构建校地合作机制,将文旅景区与文化街区作为教学写生基地。建立院校与地方文旅部门、文

化单位的常态合作机制,在地方旅游景点、古建群落、历史文化街区设立“校外写生教学点”或“地方艺术写生实践工作坊”,开展模块化写生活动,安徽黄山某职业院校与宏村景区管理处共建“徽派写生实践基地”,定期组织学生深入古村民居、水口园林、宗祠戏台等区域写生,围绕“徽风皖韵”的构图元素与色墨搭配进行现场创作,实地教学中引导学生关注空间透视、光影层次与建筑肌理,使国画表达与地方空间形态产生自然融合增强画面叙事张力。第二,依托文化节庆与旅游活动,设计研学型国画项目课程。课程与地方文化节、非遗活动、旅游节庆等时间节点协同规划,设计具备调研、创作、展示功能的主题研学任务,四川乐山某职校结合“嘉州庙会”“大佛灯会”等节庆活动设立“庙市风情”研学国画项目,学生提前调研活动流程与民俗内容,节日期间以现场速写、影像采集、图像分析等方式搜集创作素材,节后开展国画再创作与图像重构练习,整个过程将调研、观察、构思、技法实践整合于一体,提升了教学的实践强度与文化厚度,推动了学生从“画场景”到“讲文化”的表达转变。

4 结语

职业院校国画教学的价值,不仅在于技法的传承,更在于文化的唤醒与学生个体的精神塑造,地域文化资源系统引入教学全过程是回应时代审美转型、拓展课程边界与服务文化传承的重要路径,融入地方题材、转化乡土实景、嵌入非遗元素与联动文旅场域,国画课堂得以走出“技法训练”狭域,走向“文化生成”的开放系统,推动形成具有本土根性与时代气息的教学生态,激活学生的创作热情和文化感知,为地方文化遗产的教育性开发开辟了新思路,实现了“教、学、研、用”的协同共生,在政策支持、校地共建、师资培养与资源共融等层面持续推进制度化机制构建,使职业院校国画教学真正成为推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的实践平台。

参考文献:

- [1] 梁焯韦. 陕西地域文化资源在高校国画教学中的运用策略[J]. 陕西教育(高教), 2024, (04): 91-93.
- [2] 张淑云. 广西地域文化视野下“中国画”课程思政教学改革路径研究[J]. 广西民族师范学院学报, 2023, 40(01): 120-126.
- [3] 刘健. 广西地域文化融入地方本科院校中国画课程教学的探索与实践——以广西科技师范学院为例[J]. 现代职业教育, 2020, (45): 14-15.
- [4] 李军, 李明. 院校转型背景下艺术专业中国画课程建设初探[J]. 保定学院学报, 2018, 31(03): 117-121.