

传统文化在初中美术教学中的应用研究

吴锦

(江苏省徐州市贾汪区塔山中学, 江苏徐州 221125)

摘要: 美术教育作为提高学生艺术素养的重要学科,是实现学生全面发展的重要载体。但是在教学中不难发现,美术教学缺乏对中华优秀传统文化的传承,即便是新课程标准要求各个学科做好传统文化的渗透,在教学过程中也仍然存在着缺乏对中华优秀传统文化的深入认知、对传统文化内涵的把握不够准确以及未做好传统文化与美术教学的有机结合等问题。因此,初中美术教师应立足于教学实践,在传统文化融入中增强学生爱国情怀,提高其艺术素养。

关键词: 传统文化; 初中教学; 美术教学

经济全球化给我们带来的影响绝不仅仅是物质生活上的丰富,我们的精神生活也有了极大改变。现如今在人们的日常生活中“吃洋快餐、过洋节日”的现象已经屡见不鲜,但是西方文化的渗透对我国传统文化带来了极大的冲击,“外国的月亮比较圆”的思想已经深入到一部分人的内心当中。而开展传统文化教育是增强民族自信、增强我国文化软实力的重要途径。在这其中,绘画、雕塑、书法等作为传统文化的重要组成部分,也正是美术教学的一部分。基于此,初中美术教师必须注重传统文化的教学渗透,利用传统文化做好浸润教育,在理论与实践让学生把握传统文化的内涵,使其在传统文化的魅力熏陶下成长。

一、传统文化在初中美术教学中的应用意义

(一) 是对教学内容的有益补充

美术不仅是中华文化的重要载体,更是弘扬传统文化的主要途径。建筑、雕塑、年画、剪纸、刺绣、皮影等艺术形式都在诉说一段神奇且具有魅力的历史。不同传统文化艺术的形式、内容是对一个时代文化背景的浓缩,更包含了劳动人民的伟大智慧。一个时代的缩影可以在一幅画作上体现,也可以在建筑上体现,而这些都在无时无刻地影响着我们的审美。在美术中融入传统文化教育,能够帮助学生认识不同时期独特的艺术形式,也能够利用不同的美术语言和教学材料拓宽其认知范围。因此,美术与传统文化相结合是对教学内容的有益补充。

(二) 是提高艺术素养的有效途径

中华优秀传统文化十分丰富,如风筝、陶瓷、青铜器、剪纸、皮影、建筑都是艺术的表现形式,在丰富的艺术形式中学生能够体会到不同的内涵。在中国的传统建筑中,学生能够体会到人与环境相依的核心内涵。在青铜器中,学生能够了解饕餮纹的狰狞与对称象征威严与庄重,窃曲纹的重复连续象征秩序与规律,都与当时的统治思想有着密不可分的联系,体会艺术与政治的融合。通过对传统文化艺术的讲解,能够引导学生正确地把握传统文化的核心内容,在无数艺术细节中提高其艺术素养。

(三) 是提高民族自信的有力支撑

随着经济全球化不断发展,越来越多的外来文化融入到了我们生活当中,中华民族的传统文化也正在与其他文化相互影响。在美术教学中,教师要着重于我国古代艺术作品的教学,让学生了解艺术作品背后技艺的传承与创新。以我国传统的漆器为例,教师要通过技艺讲解让学生体会其“匠心”所在。通过这样的方式让学生了解传统的技术传承通过家族式、师徒式的方式传承,有着“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工,百工之事,皆圣人之作也”崇高的理想坚守,在历代的积累与传承中,推动着工艺美术的发展,也维系着“匠心”的传承。以“匠心”为支撑,即便外来文化的渗透,也能够“在先辈的智慧及道德品质”中“不忘初心”,进而提高学生的民族自信。

二、传统文化在初中美术教学中应用现状

(一) 缺乏对中华优秀传统文化的深入认知与创造性转化

在初中美术教学中不难发现,部分教师对传统文化缺乏正确且深刻的认知。因为经济全球化的发展,越来越多西方艺术融入到美术教学中,部分教师盲目地追求其真实、醒目的艺术效果,而忽视了传统艺术中“形神兼备、天人合一”的气韵,缺少对传统文化的品味与理解。除此之外,还有部分教师过于重视课上教学,照本宣科的教学方式割裂了传统文化与生活实际的联系,没能够做好传统文化在现阶段发展和教学中的创造性转化。

(二) 对传统文化内涵的把握不够准确

对传统文化内涵把握不够准确是指教师在教学中过于注重表现技巧的教学,难以深入到艺术作品的内涵当中。例如在教学中,教师只注重于沟通、色彩搭配、线条勾勒教学,难以对艺术作品的内涵进行讲解。除此之外,教师对艺术作品创作的时代背景、作者生平把握不准,导致教学流于表面。

(三) 未做好传统文化与美术教学的有机结合

因为传统文化所呈现的人文性、历史性能够提高学生文化内涵和艺术素养,所以在教学中越来越多的教师着重于中国传统美术的赏析与点评。但是,部分教师没能够找准课程定位,只注重

传统艺术作品历史内涵的讲解,将美术课上成了“历史课”,导致传统文化没有与美术教学进行有机结合。

三、传统文化在初中美术教学中的应用策略

(一) 利用信息技术深入了解传统文化,做好创造性转化

随着时代的不断发展,信息技术已经应用到了教育的各个方面。信息技术由于其网络的特点可以更直观地向学生展示传统文化。与此同时,学生也可以从传统文化的内涵和历史文化延伸的基础上了解传统文化,对其艺术素养提高起到了关键作用,这既是中华民族历久弥坚的基本保证,也是学生一生最宝贵的精神财富。当前初中美术教学中,教师要不断运用信息技术,加强传统文化与艺术的融合和跨学科的文化交流,使学生认识到传统文化的艺术价值与核心内涵,实现传统文化的创造性转化,实现对传统文化的继承与发展。

首先,教师可以利用教室中基础的电子白板进行教学,利用互联网的延伸性做好教学资源的整合。以《诗书画印的完美结合》教学为例,教师首先要运用信息技术做好教学资源的整合。通过信息技术为学生展示绘画、书法、诗词、篆刻等艺术形式,然后寻找包含书法、诗词、篆刻的传统绘画作品,将这几种艺术形式有机结合,使其形成其独特的形式美感。之后,教师要根据绘画作品中的“诗词”进行针对性讲解。先从诗词内容上分析,让学生体会诗词所表达的美,然后以书法为辅助,在书法作品上分析与绘画、诗词的融合。此时教师可以借助信息技术做好拓展延伸,让学生了解诗词与绘画作品之间的联系,让学生理解到中国画更加重视物象内在的精神和作者情感的表达,同时也能够利用无生命的山水和无意识的花鸟借物抒情。通过信息技术做好教学资源的整合不仅体现了美术教学与传统文化的融合,还实现了传统艺术作品的创造性转化,能够让学生在吸收传统文化的同时获取新的创作灵感,在不断地传承中弘扬传统文化。

(二) 挖掘生活中传统文化元素,深入了解传统文化内涵

现阶段的新课程改革越来越注重学生的核心素养成长,而在美术教学中,通过传统文化渗透加强其文化理解是主要的教学目标之一,也是许多美术教师为之努力的方向。传统文化是中华民族生生不息的根基,更是存在于我们生活之中,影响了我们的思维认知和行为习惯。教师需要将课堂教学进行延伸,在生活中挖掘传统文化元素,并引导学生深入到传统文化内涵当中。

以《异彩纷呈的中国古代雕塑、工艺和建筑》教学为例,教师需要挖掘生活中的传统文化与艺术元素,拉近学生与传统文化的距离。首先,教师可以向学生提问:“你们出去旅游时见到过一些文物古迹和艺术品吗?它们来自于哪个朝代?都有哪些特色?”以先入为主的方式,抛出多个问题让学生进行思考,并以自身旅游的经历作为导入,使其快速地进入到生活情境之中。有的学生说:“我去过敦煌莫高窟,主要是来自于北魏、西魏和北

周等几个朝代。”之后,教师要以此为基础进行针对性讲解。以莫高窟中的佛像雕塑为例,让学生对迷信与宗教进行严格区分,让其认识到在人类的发展中宗教占据着至关重要的位置,即宗教是重要的精神导师,古今中外有许多的名人有宗教信仰,从而让学生对宗教具有一定的见解与兴趣。之后,教师可以通过信息技术为学生展示“龙门石窟”的视频和图片,让学生分析两个朝代审美观的不同,加强其对不同历史时期作品的背景、审美及艺术表达方式的理解。以生活中的艺术元素为例,做好教学引导,促使学生把握艺术作品的内涵,从而加强其文化理解。

(三) 加强传统文化与美术教学有机结合,提高艺术素养

教师要重视实践教学地开展,通过不同的实践形式提高学生艺术素养。在这其中,教师要重视艺术表现形式的丰富性,而不是将艺术局限在绘画教学上。在丰富的实践中做好教学引导,既能够提高学生艺术素养,又能够在不断实践中促进其多个方面的成长。

以传统的“剪窗花”教学为例,教师要加强教学实践,并在引导中帮助学生完成艺术作品。首先,教师要让学生做好教学准备,整理好剪刀、红色卡纸等教学材料;之后,通过多媒体的方式为学生播放教学视频,使其对剪窗花有初步的了解。其次让学生跟着教学视频进行实践,运用三角折、四角折、五角折、六角折等折法,设计图案,并引导学生先剪细节部分,最后剪出外轮廓,对于特别细的地方也可用刀子刻制作出美丽的剪纸作品。通过这样的方式既能够让学生在实践中感悟传统文化的魅力,同时还能够在操作实践中锻炼其精细化操作能力。或者是在“花鸟画”的教学中,教师要注重教学引导,使其掌握如何用笔墨画出形态各异的花、鸟,让学生了解中国古人的创作方法,并注入一些自己的想法,在“花鸟画”的基础上重新构思、创作。通过这样的方式能够不断地发散学生思维,并在实践中提高其艺术素养。

综上所述,要想做到美术教育与传统文化教育相结合,就需要依靠教师引导学生自主感受,使其在传统文化历史内涵中体会其魅力,在传统文化与艺术教育结合中提高自身艺术素养。这不仅是现阶段美术教育改革的方向,也是增强民族文化自信、提高民族文化实力的重要途径。

参考文献:

- [1] 周润涛. 初中美术教学中传统文化的融入 [J]. 美术教育研究, 2020(009): 180-181.
- [2] 于文军. 初中美术教学中传统文化的渗透策略探索 [J]. 科学咨询, 2020(2): 199-199.
- [3] 雒刚. 在中学美术教学中渗透传统文化元素的研究 [J]. 都市家教: 上半月, 2017(12): 248.
- [4] 熊菁. 初中美术教学中传统文化的渗透策略探究 [J]. 文理导航·教育研究与实践, 2020(001): 197.