

中小学美术教育的传统文化传承功能探究

湛倩

(华中师范大学美术学院 湖北武汉 430079)

摘要:教育是传递文化的重要途径,坚定中华优秀传统文化自信,传承优秀民族传统文化是我们每一个人肩负的责任和使命。新时代中小学美术课程强调,要着力加强中华优秀传统文化的教育。中小学美术教育应充分发挥其传统文化传承功能,引导学生认识、热爱、保护、创新传统文化,将文化自信根植于每一个人的心中。

关键词:美术;中小学教育;传统文化;文化传承功能

2016年9月13日,中国学生发展核心素养正式提出,并将文化基础、人文底蕴放在各部分的首位,足以显示出文化在当今教育中的重要意义。中华优秀传统文化是我们国家几千年来思想和物质结晶,其中蕴含了许多精神内涵和仁义美德,对于我们当今仍然具有重要意义。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》也指出,“课程内容坚持以中华优秀传统文化为主体,讲好中国故事,吸收、借鉴人类文明优秀传统文化成果,追求精舍高度、文化内涵、艺术价值相统一。”^[1]在国家层面赋予了美术教育传承传统文化的重要使命。

一、中小学美术教育与传统文化传承的关系

美术是人类文化最早的载体,早期的实用美术更是人们认识世界的手段,承载着中华传统文化的重要部分。通过对这些美术作品的深入挖掘,不仅有助于我们认识当时的社会形态,还有助于我们深入理解中国古典哲学精神和传统文化智慧。教育是有目的地培养人的社会活动,也是文化传承的主要途径。美术教育通过传播优秀传统美术文化,使学生掌握和运用涵养内在精神,发展成为有深厚文化基础、有崇高精神追求的人。中小学美术教育与传统文化的传承与发展相辅相成、密不可分。

(一)文化传承拓宽美术教育的宽度

传承传统文化能够丰富美术教育的内容,延续美术学科的发展。传统文化的形式丰富多样,如民族剪纸、木雕、篆刻等手工艺,拓宽了美术教育的宽度,这些具有丰富的民族元素、民族精神的工艺为美术教育的发展提供了广阔的空间。进行文化传承活动可以增加大家对艺术的了解,认识其中蕴涵的历史、人文等知识。只有文化传承得到重视,美术才得以发展,美术教育才能够以更雄壮的姿态继续走下去。

(二)美术教育增加传统文化的深度

美术是基础教育的必修课程,是传承传统文化的主要途径。美术教育能够对传统文化并进行筛选和加工改造,传统文化对内容体系庞大,美术教育能够取其精华去其糟粕,并根据学生的年龄特点、身心发展水平挑选出适宜学生学习的内容,促使优秀传统文化得以更加长远的发展。传统文化需要注入新的活力才能生生不息,美术教育将文化传递给新一代,学生通过对传统文化进行深入学习、改造,使传统文化符合新一代的发展,从而将其精神绵延发展。中小学生学习美术,认识传统文化中的知识与技能,深入挖掘传统文化中的丰富思想,延续民族精神的发展。总的来说,美术教育促进了中华优秀传统文化的传承和积淀,维持了传统文化的生命力,凝聚了民族内核。

二、美术教育的文化传承功能

(一)文化内涵的传递

美术教育能够通过“以文化人”的教学活动使得传统文化的丰富内涵得以传递,使学生通过认识美术作品而对历史和文化有深刻的了解。鲁迅曾说:“虽武功文教与时间同其灰灭,而赖有美术为之保存。”具有“人文性”特质的美术教育将成为文化传递的重要

途径。

美术中文化内涵的加强在在中小学美术课程标准和教材中也有所体现。《普通高中美术课程标准(2017年版)》将普通高中美术课程的“中国画”“书法”和“篆刻”整合为“中国书画”作为一个单独的必修模块,强调了书画印的一体,更利于学生理解中华书画背后所蕴含的丰富的文化内涵。人美版高中美术教科书《美术鉴赏》(2019年版)中,中国美术作品的数量和数量较之前有明显增加,使学生通过经典美术作品的学习感受中华文化精华和内涵。

(二)民族精神的延续

民族精神是民族文化的灵魂。传承民族精神是学生终身发展、提升综合素质的需要,也是民族精神文化再生产的需要。美术作品是时代发展和变革的记录,也是画家对所处时代生活的精神凝练,在美术教育中把握、延续、创作民族精神势在必行。以人美版高中《美术鉴赏》为例,教材中有许多体现中华民族精神内核的作品,如徐悲鸿的作品《奔马》、《愚公移山》等,展现了为民族振兴而奋斗的爱国主义民族精神。美术教育通过引导学生鉴赏艺术作品,向学生传达艺术作品的精神内核,从而延续中华优秀传统文化中的民族精神和民族意识,增强民族文化自信。

(三)社会变迁的见证

绘画是时代的画像,通过美术作品的记录能够使我们更加完整地认识时代的发展,对传统文化有更加立体而深刻的认识。中国经典美术作品也是中国五千多年历史的直观视觉呈现,是古人现实生活生活的真实写照。例如,北宋张择端的《清明上河图》在多个版本的各阶段教科书中都有所出现,学生通过学习能够了解到北宋时期的城市面貌和人民的生活状况。美术教育工作者应深入挖掘这些美术作品中的丰富时代画像,引导学生回顾历史,记录生活,从历史文化中总结经验教训,从而树立正确的历史观、文化观、世界观。

(四)民族工艺的传承

传统民族工艺美术发展到今天已有了千年历史,它与民族生活、地方风俗有着千丝万缕的联系,其在制作技法、表现形式存在特殊性与多样性,又有中华民族丰富的独特意义。在中小学美术教育中,民间美术是重要的教学模块,特别时近年来国家重视中国传统文化的传承,教师和社会工作者都逐渐认识到了民族工艺传承的迫切性。美术教育活动不仅拉近了学生与民族工艺的距离,也让民族工艺更长远地发展下去。

三、文化传承在中小学美术教育中的问题

(一)中小学美术教育不受重视,文化传承功能不彰

2015年9月15日,国务院办公厅颁布的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》指出:“美育仍是整个教育事业中的薄弱环节,主要表现在一些地方和学校对美育育人功能认识不到位,重应试轻素养、重少数轻全体、重比赛轻普及,应付、挤占、停上美育课的现象仍然存在;资源配置不达标,师资队伍仍然缺额较大,缺乏统筹整合的协同推进机制。”^[2]虽然现在正处于教育改革的浪潮中,但是社会意识形态的改变需要一定的时间历程,当今的美术教

育仍然存在很多问题。一方面,美术课时安排少,课程安排倾向于应试教育而不是素质教育。另一方面,美术教师师资力量薄弱,教学资源的分配不均衡,许多乡镇、农村等教学条件较差的地区甚至没有专职的美术教师配备。这些现象都使得美术教育的文化传承功能不能得以发挥,阻碍了中小学生学习整体综合素质的发展。

(二) 课堂教学重技能轻素养,文化传承不受重视

在中国的应试教育体系的影响下,许多教师还没有转变教学思维,认为美术教学是单纯的画画技能训练,依然以传统的教学方式教授学生绘画技能、灌输美术知识,而轻视学生的绘画感受和对作品中文化的理解。美术课程设置上,专业美术知识教育、技能训练占据了绝大多数的课程计划,欣赏感受类的美术教育内容十分缺乏。这些教育教学行为违背了当今教育的初衷,不利于培养全面发展的人。“以文化人,以美育人”美术教育应该致力于提高学生的审美能力和人文素养,要“授人以渔”而不是“授人以鱼”,重视美术中的文化价值,培养人的综合素养。

(三) 崇洋媚外,传统文化受到轻视

在世界多元化的发展模式下,传统文化受到现代文化及外来文化的冲击。西方的油画、素描等写实性绘画传入中国并极大地影响了中国传统绘画。中国传统美术文化不受重视也是社会长期发展的结果,从我国美术高考的情况也可以发现这一现象。根据2018年中央美术学院的本科生招生考试报名情况来看,造型艺术方向(以油画、版画为主)共6560人报名,而中国画方向仅488人报名,由此可见大家对于西方绘画艺术的学习兴趣远远大于中国传统绘画艺术。传统美术教育发展还不够完善,传统文化艺术还未受到大众的重视,久之便会使学生缺乏民族文化自信。

四、中小学美术教育中传承传统文化的具体措施

(一) 重视美术教育,提升主体地位

美国儿童美术教育家艾斯纳强调,美术的独特价值以及美术能够弥补学校教育对学生学习的整体性和关联性。美术教育是美育的关键部分,学校教育应认识到美术课程所带来的独特价值,重视人的全面发展,给予学生充分的时间认识美、体验美、感受美。

首先,相关部门应该针对中小学美术资源缺乏的问题,进行统筹规划、定期调查,确保教学资源合理安排。其次,还要加大美术教室等资源建设,并合理配备绘画工具、书籍等。另外,加强师资队伍建设和解决美术教师缺乏的问题,通过教研培训、互访、分享会等模式提升美术教师的教學能力。

(二) 开展多种文化活动,拓展传播途径

社会整体对美术教育忽视,导致美术教育的传播途径较为狭窄,大部分学生对美术了解仅限于美术课堂,忽视了生活周边的美。中小学美术教育工作者应主动开展丰富的活动以拓宽传统文化的传播途径。例如,教师可以以当地的特色民俗文化为主题,组织学生主动对校园进行美术设计,美化校园环境。另外,还可以开展传统民族工艺品义卖开放日活动,争取做到让学生及家长都可以了解传统美术文化。通过创造多种途径营造保护、传承、振兴、发展传统工艺美术的氛围,争取让传统工艺美术在现代生活中迸发出新的生命力。

(三) 创新美术传统文化,紧跟时代步伐

文化在历史的进程中不断变化发展,传统文化发展到今天也需要随时代的发展做出相应的改变,立足当下,扎根时代,文化创新中传承才能够细水长流、生生不息地发展下去。21世纪以来,科学技术的进步,也给我国的传统美术带来了更大的发展空间。例如,2018年北京故宫博物院上线的《清明上河图3.0》,以互动展演的形式对《清明上河图》进行了展览形式的创新,既保留了作品原本的美学价值,又吸引了大众体验传统美术文化。中小学生学习普遍对新兴

事物比较感兴趣,创新传统文化能够吸引他们的注意力,从而让传统文化在新生代的视野中发展下去。

(四) 加强传统文化渗透,提升文化自信

《普通高中美术课程标准》中强调:“尤其要引导学生深入了解我国优秀的民族、民间艺术,增强对祖国优秀文化的理解。”³美术教学要引导学生领会美术作品中的文化内涵,使学生通过美术学习,加深对文化、历史、社会的认识,从而树立正确的文化价值观、涵养人文精神。美术教学中,教师要引导学生了解作者的创作背景、创作意图,理解审美情趣、创作风格,理解中华民族的文化中的民族精神。教师可以从教学内容及策略上进行多方位渗透,充分挖掘课外教学资源,将中华民族优秀传统文化精神浸润学生的心灵,培养学生的文化自信。

(五) 转变课堂教学策略,开展美育课堂

美术课堂是学生接受美术教育最为直接和广泛的途径,教师是美术课堂的实施者、引导者,在中小学美术教育中更好发挥传统文化传承功能需要教师主动担负起重任。教师要将美术教育与文化传承紧密结合起来,博采文化精华,实施培养学生核心素养、综合能力的美育课堂。

首先,教师要积极探索新的教学方法。学生是不断成长和发展的,教师要学会理解、倾听学生的声音,为学生创设宽松自由的学习环境,通过讨论、练习、自主合作学习等方式,引导学生积极主动地探索中华传统文化。

其次,因地制宜地开发美术校本课程。教师要深入调研当地特色传统文化,增强美术与当地文化特色的联系,让学生在体验民间美术的过程中,探究思考民间美术中丰富的人文精神。教师在本土美术资源开发及研究中,应着重通过对乡土美术的产生、发展与现状深入探索,认识其民俗文化特质和审美意蕴,把握乡土美术的文化教育价值,从而为后续的课程建构及教学实践奠定基础。

最后,教师需要从自身做起,关注传统美术及传统文化,深入学习,提神自己的文化素养,积累深厚的人文底蕴。教师可以利用假期或课余时间自主学习,主动研究民族文化艺术,深入民间艺人的工作坊学习传统文化,提升个人修养。此外,教师还要对美术学科的价值与目的、课程目标与内容、教学方法与评价方式有深入的理解,通过多种途径与方法深入开展培养学生传承文化素养的美术教育,这样才能为传播民族文化的教学课堂打好深厚的基础。

参考文献:

- [1] 核心素养研究课题组:《中国学生发展核心素养》,《中国教育学刊》2016(10).
- [2] 中华人民共和国教育部,义务教育艺术课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社.
- [3] 中华人民共和国教育部,高中美术课程标准(2017年版)[S].北京:北京师范大学出版社.
- [4] 李力加.美术教材的责任[N].美术报,2019-05-18(022).
- [5] 尹少淳.走进文化的美术课程[M].重庆:西南大学出版社,2006:9.
- [6] 李德海.论民族文化遗产与教育的关系[J].赤子(上中旬),2016(23):39.
- [7] 段鹏.致力于中华优秀传统文化传承的学校美术教育[J].中国教师,2019(08):9-13.
- [8] 国务院网站[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content.2015-12-28.

作者简介: 湛倩(1997.5—),女,汉族,籍贯:广东深圳,华中师范大学美术学院,20级在读研究生,硕士学位,专业:美术教育,研究方向:美术教育