

中国传统文化艺术在中职美术教学中的渗透与运用

陈天栋

(贵州省黔西市中等职业学校 551500)

摘要:我国历史文化源远流长、博大精深,传统文化艺术拥有的文化内涵更是影响深远,甚至世界各国人民也已经开始学习中国文化。我国的优秀传统文化是民族精神中的重要组成部分,特别是文化与艺术的结合,使其散发出更多的活力。本文首先指出中国传统文化艺术的相关概念及其作用,然后分析目前中职美术教学中现存的问题,说明将传统文化艺术渗入到中职美术教学的意义,最后从多方面运用中国传统文化艺术的策略。

关键词:中国传统文化艺术;中职;美术教学

引言

中国传统文化一直以来都对美术教学有着非常重要的作用,可以从以下两个层面来看:如果单就文化层面分析,在绘画中加入传统文化的经典元素,有助于将传统文化推广出去,增进对文化更进一步的认知;如果从更进一步的层面分析,我国倡导的社会主义核心价值观体系中,无不将优秀的传统文化渗入到其中。中职阶段的学生,正是个人三观不断成熟的重要时期,通过不断加深对传统文化的认知,有助于学生形成正确的价值观,对个人性格的培养与未来的发展都有促进作用。因此,需要注重中国传统文化艺术在中职美术教学的渗透,通过运用到正常的教学方式与方法,真正让中职美术教学有新的突破。

一、传统文化艺术的相关概念及作用

1.传统文化艺术概念

传统文化艺术的发展一直都与社会的发展相联系,无论是过去的朝代更换,还是现代文明社会的发展与进步,传统文化艺术都是最好的印证。正是因为中华上下几千年的积累,将博大精深的中国传统文化艺术流传至今。对“传统”的基本定义,就是经过时间考验留存下来的思想、事迹、艺术作品等^[1]。正所谓“传统”是先辈传承下来的“精神食粮”,并跟随着时代的认知而不断变化。另外,传统文化中独具特色的民间艺术,也是体现地域文化与文化多样性的最好例证。所以,传统文化艺术一直都在发展与进步,更是美术发展过程中的重要载体。

2.传统文化艺术在中职美术教学中的重要性

现如今,优秀传统文化的传承与发展已成为时代共鸣,人们逐渐认识到弘扬传统文化的重要性。在美术教学中,将中国传统文化艺术运用到课堂上,是一种极具价值的呈现方式。第一,将传统文化运用到课程教学中,能够在学习美术基础知识的同时,增进对传统文化艺术的了解;第二,将传统文化运用到课程教学中,有助于学生在艺术创作中形成自己的风格,进而丰富其艺术修养;第三,将传统文化运用到课程教学中,学生可以通过了解传统文化艺术,并在创作中融入更多的思考,实质上是对美术教育潜移默化影响着学生个人的思维与认知。

3.中国传统文化艺术在中职美术教学中的作用

中职学校主要指导学生学习相关职业技能,以便于更好地走向工作岗位。因此,与相同年龄段在上高中的学生相比,中职学校的学生实践与动手能力更强,他们更容易掌握一些技能。受到国家政策的影响,新增了许多中职院校,同时也扩大了招生范围,有更多的学生进入到中职学校。但是不难发现,中职学校的学生在对传统文化的认知方面明显不足。事实上,传统文化对学生的素质培养方面有很大的作用,这也是中职学校需要不断改进教学工作的重要环节,主要表现在以下两个方面:首先,丰富课程教学内容,在过去

的中职美术教学的内容形式来看,因受到西方文学与现代文学的影响,主要的呈现形式为现代画、油画等,课程内容与形式较为单一。其次,有助于学生形成自己的美术风格。学习山水画等极具特色的中国传统文化艺术,它们独特的绘画风格,不仅能够丰富学生的知识结构,提高个人的绘画技能,而且将传统文化艺术融入到课程教学中,也能相应提升学生发现美与创造美的能力。

二、中国传统文化艺术在中职美术教学中现存的问题

1.学生对课程的兴趣不高

在进行中职美术教学的过程中,根据课程的综合反馈,一般会 出现学生对课程兴趣不高的这种现象,主要有如下原因:第一,中职学校向来以培养学生个人实践能力为主要教学方向,所以学生对理论课程的学习兴趣不高。过去的美术教学,一般以实用性为主,但传统文化知识的获取是个比较漫长的过程,需要不断学习理论知识。有了一定的理论基础后,才能真正学到知识。正是因为这种情况,有许多学生都是抱着无所谓的态度进行学习,学习效果肯定大打折扣。第二,因为中职学生的年龄较小,对传统文化的认知程度就不是特别充分,加上个人思想的尚未成熟,很容易就受到某种观念的影响,不重视甚至会对传统文化产生排斥的心理。第三,因为中职学生需要更早地走向工作岗位,所学的知识与技能目的性很强,基本上都是为了就业而服务,他们就比较欠缺在课堂上的学习时间。除此之外,因为传统文化艺术不仅仅是传统意义上的理论知识传授,更多的是需要在现实生活中的积累与运用,所以需要培养学生自我学习的能力。

2.中国传统文化艺术的影响力不够

在传统的美术课堂教学中,教师往往充当着传授传统文化知识的“使者”,学生在课堂上学到的中国传统文化艺术知识,仍停留在理论层面,并未感受到更深层次的精神影响。有一些带有传统文化的艺术作品,因为距离的年代过于久远,学生并不能从中感知真正的内涵。还有因为学生文化基础知识的存储太少,导致学生难以在短期内提升个人综合能力与素养。美术教学中对传统文化艺术的运用,基本上还参照着临摹+复刻艺术作品的方式进行。这样做虽然在一定程度上起到传承传统艺术的作用,但也在束缚学生个人的创造力,与鼓励原创的理念背道而驰。传统文化不同于现代文化,它需要进一步的深入与了解,而且受个人理解差异的影响,更需要在学习传统文化艺术方面投入更多的时间和精力。但是在学校课程的时间与节数有所限制,不同学生对知识了解程度存在着大量差异,导致中国传统文化艺术的影响力不够^[2]。

3.师资力量较为薄弱

随着中职教育改革的不断深入,中职学校的生源数量逐年增加,教师资源开始出现“供不应求”的状况,随着中职院校入学门槛的降低,对教师的要求也只能通过降低的方式来应对。但不可忽

视的是,教师自身的知识与文化水平会对教学实际成果产生极大的影响,这对中职学院的教师提出了更高的要求。特别是中职学校的美术科任教师,除了要拥有良好的个人素质与品性,还必须要对传统文化知识有更深一步的见解与认知,有助于在课程教学中把重点知识传达给学生。但是,现阶段在对教师相关专业知识的培训还是处于欠缺的状态,从侧面也能反映出如今中职美术教师的师资力量较为薄弱,这个问题仍然需要改善。

三、中国传统文化艺术渗入中职美术教学的意义

有相关研究表明,中职院校进行美术教育的目的是通过培养学生的审美观,从而提升学生的个人修养,培养良好的思想品格,真正做到内在美的呈现。美术是最能直观呈现艺术的一种形式,它能带给观赏者好的情绪体验,给人们带来视觉上的享受。对于学生而言,学习美术对个人审美、艺术创作等方面都有着重要影响。在中职院校开设美术课程,不仅可以起到艺术熏陶的作用,从个人视觉感官与情绪方面都有极佳的体验,而且能够在进行学习中进行艺术创作,逐步建立一套属于自己的审美观。在中职院校开设美术课程,对学生提高自主创新能力有着重要意义。

1.有助于培养学生形成独特的美术风格

一个能称之为优秀的艺术作品,主要的作用在于拥有着独特的风格与精神内涵,例如我国的水墨画就是能称之为代表的一种展现形式^[3]。水墨画蕴含着丰富的文化内涵,它的风格也符合大众审美。美术课程除了能让学生在课程中学到相关基础理论知识与绘画技能,还有助于培养学生的个人文化素养,从而形成自己的审美观,了解到美术中体现的精神力量。

2.将现代艺术与传统艺术相融合

现代艺术是在传统文化艺术的基础上得以发展的,因为传统艺术中的知识并不一定都是值得我们吸收与借鉴的。例如“三纲五常”虽然作为儒家思想的伦理规范,即“三纲”中的父为子纲、君为臣纲、夫为妻纲,实质上是中国传统文化中的“糟粕”,在当今的社会中是不值得推崇的;但是“五常”中通常代表的仁、义、礼、智、信,又是当今时代一直在提倡人与人之间的道德规范,这又属于中国传统文化中的精华。所以,现代文化艺术的发展,都是在借鉴优秀传统文化中的精华,根据当今的局势,结合时代特点而形成的。

四、中国传统文化艺术在中职美术教学中的运用策略

1.学习中国传统文化艺术的作品

将传统艺术运用到美术作品中,最重要、最难以呈现的就是在艺术创作时,如何将传统文化艺术与美术作品的含义相结合,并能在美术作品中体现传统文化的艺术特点与内涵。特别难的一点,就是怎样将传统文化的精神实质与内涵完美呈现在美术作品中。产生这种情况的原因,大多是因为传统文化自带鲜明的特点,受地区差异、民族不同、历史源远流长等各类因素的影响,所以中国传统艺术的表现形式多种多样。为了让中职学生对中国传统艺术与中职美术课程有更深入的了解,首先应该从学习中国传统艺术作品开始入手。例如欣赏各式各样的民族服饰,因为我国民族数量很多,特别是少数民族一般均以“大杂居,小聚居”呢形式定居在某个区域,形成不同风格独具特色的民族文化。

2.培养学生以新思路进行艺术创作

因为传统元素具有鲜明的特征,也是独一无二的,所以学生在学习时不能只停留在临摹照搬的阶段,这会导致美术设计无法体现出传统艺术的精髓。这对中职院校的美术课程教师提出了更高的要求,在进行美术课程教学时,注重培养学生在美术创作中,如何将传统文化艺术运用到新的绘画作品中。在准确运用传统文化艺术的

基础上,鼓励学生在作品设计方面加入新的创意与想法。学生在进行美术设计时,要学会以创造新思路作为提升美术作品的内涵价值。以我国在2008年北京奥运会的火炬为例,“火”的寓意本质上就是团结,同时火炬上设计的祥云图案,在一定程度上又将和谐共生的理念深刻诠释。通过一个火炬设计,就为艺术作品的设计增加了新的创意,被赋予了新的寓意。

3.通过学习书法加深对传统文化的认知

我国的汉字历史悠久,而且蕴含着独特的魅力。其中,汉字得以流传发展的重要原因,就是书法艺术表现出来的艺术魅力^[4]。书法拥有多种表现形式,又与美术有着密切的联系,所以常被运用到美术创作中。汉字得到创新,意味着美术作品保留着原有基础。书法艺术就是在汉字的基础上,与多种风格的字体相匹配,设计出来的书法文字不仅富含艺术性,还能体现出丰富的文化内涵与艺术魅力。在这个基础上,可以通过学生主动学习书法的方式,从中了解到美术与传统文化之间的联系,并根据此进行美术创作。

4.以美术手工制作的方式应用传统文化

如果说体现美术艺术与生活之间联系最好的表现形式,手工作品就是个典型的代表。因为传统文化艺术的表现形式,具有多样化的特点,在民间艺术中最直观的展现就是富有意义的中国结、剪纸等手工艺品^[5]。所以,可以在中职美术课程教学中,加入美术手工制作这一板块,让学生通过创作民间手工艺品的形式,更加直接感悟到传统文化艺术本身所具备的文化内涵。这种教学方式也与中职学生的特性相吻合。中职学生的实践与动手能力较强,如果单凭传统文化艺术的理论知识,无法真正领悟到传统文化艺术的魅力。例如在中职美术课上加入剪纸设计的教程,先由美术教师进行讲解背后的文化内涵,让学生有一定的认识后,再通过实操的形式,把这些运用到美术创作中。

总结

总的来说,传统文化艺术在中职美术课程教学中有着十分重要的作用。传统文化作为民族精神的最佳表现形式,在教学中能够潜移默化影响到学生,在学习到优秀传统文化知识的基础上,学到更多的美术设计与绘画的技能。对中职学生来说,更能在这一阶段完善自己的世界观、人生观、价值观,真正做到学以致用。

参考文献:

- [1]吴旭.中国传统文化艺术在中专美术教学中的渗透与运用[J].美术教育研究,2014(14):140.
- [2]袁志平,朱丹.中华优秀传统文化的校园认同:现状、问题与提升策略——以交通运输工程学院大学生为例[J].黑河学刊,2019(02):42-44.DOI:10.14054/j.cnki.cn23-1120/c.2019.02.015.
- [3]刘畅.中国传统文化艺术在中专美术教学中的渗透与运用[J].大众文艺,2015(07):253.
- [4]崔小琴.浅谈中职生的书法教学[J].青少年日记(教育教学研究),2016(10):89.
- [5]王洪斌,朱效刚.艺术教育传承中华优秀传统文化的途径与方式研究[J].教育文化论坛,2014,6(06):50-52+82.DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2014.06.012.