

浅谈传统文化艺术在高校美术教育教学中的传承及发展

杨婉

(武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 武汉 430000)

【摘要】我国是拥有五千年传统文化的古国，春秋战国的百家争鸣，唐诗宋词的绝代风华，无不反映着中国文化艺术博大精深。随着文化全球化对中国文化的冲击以及教学理念的革新，越来越重视德、智、体、美、劳全面发展，高校美术教育教学中也是中国传统文化重要的传承形式，还可以提高高校学生的文化素养与爱国热情，有效推动社会主义文化建设。所以，在高中英语教学中，应该将中国文化元素进行有效融合，提高阅读水平。基于此，本文就我国高校学生学习传统文化的重要性，结合当前高校美术教育教学活动，探究传统文化在高校美术教育教学中传承与发展的有效措施，仅供相关人员参考。

【关键词】传统文化艺术；高校美术；传承与发展

【中图分类号】G63 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-9574(2022)09-000133-03

随着各国之间的联系越来越密切，对中国文化带来一定的影响。高校美术教育是中国传统文化传承的重要形式，随着我国教育理念的改革，高校美术教育的呈现多元化发展趋势，就需要将中国传统文化的藝術思想充分融合进来，从而，提高学生美术教育的综合能力以及教学质量。但是，目前高校美术学生对中国传统认知淡薄，严重阻碍了高校文化素养的提升以及中国文化的传承。所以，高校美术教师要紧跟时代发展的步伐，推陈出新，创造传统美术的引领作用，实现高校美术教学中传统艺术的创新和发展，使学生肩负起中国文化的传承之责。

一、传统文化融入高等学校美术教育的积极影响

1. 促进中国文化有效传承

传统文化，是我国历史文明与现代文化之间的桥梁，蕴含着人类社会发展的思想底蕴。高校学生是未来国家建设者的主力军，但是，随着社会主义现代化进程的加快，中国文化不断受到西方文化以及现代流行元素的冲击，生活周围受到高科技、智能化的影响，传统文化逐渐淡化在学生的视线里，以至于现在高校美术学生只注重潮流元素，对我国传统文化缺乏明确的认识，而忽略了传统绘画艺术在中国美学领域中的造诣。将传统文化艺术融入高等学校的美术教育，能够让高校学生多多的增加对我国传统文化艺术的认识，使学生深切地体会中华民族丰富的历史内涵与文化底蕴，进而催生学生的民族自豪感，从而增强了学生的民族文化责任感，并在此基础上显著提高学生对民族和国家的认同感和归属感，使学生愿意为国家富强和文明强盛作出更大的贡献。

2. 锻造学生人文素养、完善人格

中国是文明古国，礼仪之邦，历经几千年的发展，拥有大国之礼，体现大国之气，传承着悠久的民族文化以及朴素的民

族精神，展现出包罗万象的文化生态。随着我国教育理念的创新，强调“文道结合”，在高校美术教育教学的活动中，美术教师不仅要注重向学生传授美术专业知识以及专业技能，还要加强传输中国传统文化的精神瑰宝，提高独特的审美能力，增强匠心独运的美术思维，良好的道德品质，完善人格修养，实现对高校学生人文素养的培养，提高高校美术教育的教学质量和教学效率。

3. 拓宽审美视野、提高艺术修养

中国传统文化体现在我国的方方面面，是各种文化思想、精神观念的结晶，在哲学、医学、民族、文学、艺术等各个领域，都遗留了无数为后世传唱赞扬的文化作品，充分体现着中华民族特有的审美情趣和精神状态，艺术修养只有承载着传统文化，才能展示出点睛之笔的功效。高校美术教育与传统文化是相辅相成，相互统一的，传统文化是学生进行美术创作的灵感来源，只有深刻了解中国传统文化中蕴含的精神思想，才能加强美术艺术造诣，拓宽审美视野、提高艺术修养，增强文化自觉和文化自信，进入更深的艺术境界。

中国美术画作在古代被称为“丹青”，主要利用毛笔作画，分为人物、花鸟、山水三大类，相得益彰，是艺术的真谛所在。例如，《唐宫仕女图》，描绘的是唐朝的美女像，主要是通过画作中的美女反映唐朝的富贵繁荣社会生活状态，也显示了当时仕女端庄华贵的仪态，突出当时的文化风尚。

在现代，中国传统文化仍然是中国人民应该敬畏和崇拜的，在我国的建筑、服饰、雕塑、体育运动中也被广泛应用。例如：北京奥运会火炬“祥云”的制作，“云纹”在中国传统文化中寓意瑞之云气，表达了吉祥、喜庆、幸福的愿望以及对生命的美好向往，传达这奥运会“渊源共生，和谐共融”的理念。所以，“祥云火炬”是一项具有独特的中国文化符合，是

现代美术与中国传统文化的结合，只有对中国传统文化有深刻的理解，才能真正体会艺术作品的艺术内涵。

二、传统文化艺术在高校美术教育教学中的现状

1. 中国传统文化不被重视

受到全球化的影响，世界各国的交流越来越多，随着互联网技术不断发展，各种各样的交流平台也逐渐增多，出现了各种类型的现代化教学设备，而且西方的艺术思想不断冲击着中国传统文化，促使我国高校美术教师改变了美术的教学方法，丰富了教学内容，使得美术教育出现了多元化发展。但是，唯独忽视了与我国民族传统绘画文化元素的融合，使得不少学生对我国传统绘画文化产生淡薄的了解，而不能融合到民族美术之中。这一现象，使得我国的文化传统文艺艺术遭到了极大的影响和冲击，要想避免这一影响和冲击，为了做好我们的文化遗产保护和继承，就应该承继中华民族传统文化中最优秀的部分，并革新中华民族传统文化中最软弱的部分，并使承继和革新结合，一起写下我们的新篇章。

2. “重知识，轻素养”思想根深蒂固

部分高校的美术教育教学中，美术教师受到传统教育思想的影响，虽然已经逐渐探索美术艺术教育与传统文化素养相结合的有效途径，但是，还是比较偏重于美术专业知识以及美术技能的传授，忽视提高学生的审美感受，在美术教育活动中，还是倾向于形式化教学，没有将中国传统文化的意蕴充分领会参透，从而文化底蕴比较薄弱，缺乏匠心独运的熏陶，画作也会缺乏传统文化气息。除此之外，将学科与学科之间相互隔离开来，没有将各个学科之间的中华文化互通点相互连接融合起来，忽视了交叉学科之间带来的巨大力量。所以，在这种教育教学形式下，高校的美术教育容易形式化、片面化，从而使得部分高校学生虽然美术技巧娴熟，但是缺乏文化素养，画作苍白无力，缺少“灵魂”的存在，难以动须相应、博观约取。因此，目前的高校美术教育亟须增强传统文化的熏陶，在我国悠久传统文化积淀中，汲取精华，提升学生的审美素养、积累文化功底。

3. “厚此薄彼”一度普遍存在

随着各国的文化交流越来越广泛，学生接触的西方教育理念比较多，甚至盖过了我国的传统文化，美术教师在美术教育活动中大多也会利用西方的美术教学方式，觉得西方美术锻炼方式对提高学生的艺术能力具有突出的作用，例如：美术课堂上绘画比较重视西方画种教育中素描、水彩、油画、速写等，还会融入一些比较知名的雕塑、壁画等名著等文化元素，而对于中国以墨线为基础的传统山水、人物、花鸟画基本没有什么

关注度虽然墨线具有独特的美学价值，也无人问津。导致部分高校学生觉得西方的美术艺术造诣很高，很前卫、很潮流，这也是他们崇拜的思想和艺术形式，有些学生不喜欢中国的传统画作，忽略中国画的表现技法和形式，西方美术艺术确实有独到之处，但不能厚此薄彼，应该将西方的美术艺术与中国的传统艺术充分结合起来，取其精华去其糟粕，不要盲目追求西方文化，有些西方文化并不适用，应该立足传统文化，找到正确的结合方式，将美术技巧与精神内涵都用于培养自己的艺术能力之中，避免盲从和消极。

三、高等学校美术教育对传统文化继承与发展的有效措施

1. 提升融入中华传统文化的意识

作为一名合格的美术教师，不能对美术艺术厚此薄彼，应该立足于美术教育的全面化，有效进行中西结合，充分肩负起自身传承中国文化的使命，深刻明确传统文化融入艺术教育的重要意义，充分发挥美术教师将中国传统文化融合到高校美术教育中现实意义。现如今，我国部分高校的美术教育还是存在片面化的艺术教育，在美术教育活动中，还是将西方艺术教育作为教学内容的重点，而忽视了对中华传统文化的融合，影响了传统文化的传承与发展。所以，教师要充分意识到这一现实问题，并明确长此以往的弊端，也将不利于高校学生文化素养的提升，要积极合理地将中华传统文化引入美术课堂，将中国的民族独特风俗活动、工艺技术、传统画作、民俗文化等展现在学生的视野里，例如，通过多媒体展示一下皮影戏，这是我国传统工艺，别具一格的表演风格，独特的影人制作工艺，提高他们对中国文化的审美，了解其中厚重的历史韵味。所以，美术教师应该有意识地将传统文化引入美术教育活动，实现高校教育对传统文化的传承。

2. 开发美术文化专题教学，推进文化教育

课堂是学生接受教育的主要场所，但是美术教学不能仅仅只依靠课堂的点滴教育，美术教学是存在于自然之间、天地万物之间、形形色色的人身上等等，而且每个人的艺术技能不同、画作手法不同、审美观点不同，观察事物的侧重点也不同，所以，每幅作品所展现出来的思想感情也是不同的。因此，高校美术文化教育，可以让学生在文化艺术世界感悟到不同的文化艺术魅力，实现多元的美术教育，领悟不同的艺术情感。高校为了加强美术教育与中国传统文化的有效结合，可以举行中国文化主题教育，提高学生对中国画作的审美，感受中国传统画作的意蕴熏陶。例如：“中西方美术文化”、“中国的美术发展史教育”等，在活动中，美术教师要立足于当时的历史背景，对艺术作品进行科学的赏析，分析其画作的专业技巧

以及背后承载的精神内涵,实现从视觉的欣赏升华到文化价值的探析,在如此类型的主题设计中,不仅弘扬中华民族的美术文化传统,还要积极引进西方优秀的美术文化,树立正确的中西结合思想,培养学生的文化精神与品格,促进我国美术文化发展和教育事业的改革。

3. 加强实践活动和传统文化之间的联系

传统文化,不仅是指诗词歌赋、笔墨纸砚,也可以存在于古建筑群、手工制作、传统民族活动等。美术教育具有一定的特殊性,教师可以将优秀的美术艺术引进课堂,也可以带学生走出课堂,高校学生要想真切地体会中国的传统文化,提高传统文化素养,将中国传统文化获得良好的传承,不能只依靠在美术教育课堂上,更要是学生在教学实践活动中切实感受传统文化的美和魅力。一般美术教育的教学实践就是以写生为主,所以,教师可以带领学生去一些中国文化比较浓厚的地方,比如:故宫、博物馆、美术馆、自然遗产地、名镇名村等中国历史感比较厚重的地方以及文化气息比较浓厚的地方。写生之前,教师可以为学生讲解一下这些历史名胜古迹的历史背景以及建筑中蕴含的中国文化艺术内涵,上面的工艺、雕刻、壁画等等制作工艺,让学生感受每一处名胜之地都蕴含着古代现任的伟大智慧以及当时的文人墨客的千古名著,经过千百年的历史洗礼后,成为了历史的见证者,传统文化的美好体现,提高学生传统文化的认知,建立起对优秀传统文化的深厚感情。

4. 搭建美术交流平台

当今社会,网络科技发达,各种网络交流平台层出不穷,通过完善科学的美术交流平台,有效地将美术课程教育获得更广泛地延伸和扩展,不仅扩大了美术艺术的接触面,提高自己的美术造诣,可以在交流中获得更多的先进的启发性的思想感悟,加强对中国优秀传统文化的研究。在交流平台的互动中,有助于加强各高校学生通过美术艺术探讨、课题研究、画作展示等方式,使传统文化交流沟通平台以各种各样的形式为学生提供传统文化学习的机会,学生提高对传统文化学习的积极性,积极鼓励学生寻找创作灵感源泉,探索在创作中对传统文化的继承发展。

5. 重视传统艺术的渗透

课堂是学生接收美术教育的主要场所,所以,美术教师在讲解美术知识的同时应该重视传统文化的渗透,让学生充分体会中国传统文化从古至今的辉煌历史,它不应该被遗忘,重要的是,传统文化在提升学生绘画技术的同时还能培养学生的艺术涵养和人文素养,为学生今后从事美术教育工作奠定一定的

基础。例如:在美术教育教学过程中,可以让学生根据相关资料或者影视资料提前预习一下,对当节课程的内容以及传统文化有所了解,为课堂上要讲的内容做铺垫。教师展开教学活动之前,可以就学生自己预习的所见所得进行交流分享,并说出自己的看法以及对中国传统文化的看法,引导学生积极地投入到课堂学习中,培养学生对美术的兴趣的同时也提高了学生对美术文化的理解。

又例如:教师根据课程内容,积极引导教学,可以先为学生讲解一下文人墨客或艺术家的励志故事,让学生对美术充满兴趣,教学气氛变得轻松有趣,避免传统课堂教师滔滔不绝,学生昏昏入睡的场景。通过教师的有效引导,感受美术带给他们的乐趣,增强学生对中国传统文化的认同感以及荣誉感。

结束语:综上所述,新时代背景下,高校美术教育教学融入中国传统文化是大势所趋,我国既要追求经济发展,也不能背离我国悠久、独特的历史传统文化,高校教师必须通过坚实的艺术技能,坚持我国新型美术教育理念,勇于突破和革新,合理汲取传统艺术中的文化精髓,让学习者在美术教育教学过程中,更好地了解传统艺术的深厚内涵,掌握传统艺术中最宝贵的内涵与文化,从而学习到我国传统艺术所带来的魅力充分发扬德智体美劳的全面发展,体现大国自信和文化自信,将我国优秀的传统文化得以传承与发展。

参考文献

- [1]王珍.浅谈传统文化在高校美术教育中的传承与应用——评《中国传统审美意象与美术教育》[J].热带作物学报,2021,42(09):2795.
- [2]王艺霖.中华传统文化在高校美术教育中的应用研究[J].美与时代(中),2021(03):94-95.
- [3]罗黔军.传统文化在高校美术教育改革中的思考与探讨[J].农家参谋,2020(16):195.
- [4]芦超.传统文化在高校美术教育改革中的思考与探讨[J].美术大观,2018(11):118-119.
- [5]李大琪.传统文化资源在高校美术教育中的优化应用[J].知识文库,2018(15):16-17.
- [6]高宇.关于民间美术在高校美术教育中的作用研究[J].鸭绿江(下半月),2020(12):130.
- [7]王健.非物质文化遗产融入高校美术教育中的意义与策略[J].美术文献,2021(08):85-86.