

以中华优秀传统文化优化高职绘画基础课程思政教学实践

陈奋

(海南软件职业技术学院 海南省琼海市 571400)

摘要:随着高等职业教育改革的不断深入,课程思政建设成为提升人才培养质量的重要途径。高职绘画基础课程作为艺术教育的重要组成部分,与中华优秀传统文化有着天然的契合性。本研究基于当前高职院校绘画基础课程思政教学现状,探索将中华优秀传统文化元素融入课程教学的有效途径。通过文化底蕴与艺术创作的融合、道德伦理与人格塑造的结合、创新思维与传统文化的碰撞等方面,构建了系统的教学实践策略。研究表明,将中华优秀传统文化融入高职绘画基础课程思政教学,能有效提升学生的文化素养、艺术修养和价值观念。

关键词:中华优秀传统文化;高职教育;绘画基础;课程思政;教学实践

引言:在全面推进教育现代化的背景下,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是新时代高等职业教育的重要使命。高职院校绘画基础课程作为高等职业教育中重要组成部分,不仅承担着专业技能培养的任务,更肩负着文化传承与价值引导的重要职责。但当前,高职绘画基础课程在思政教学方面仍存在着教学内容单一、文化底蕴不足、价值引导缺乏等问题。如何有效将中华优秀传统文化融入课程思政教学,实现知识传授与价值引领的有机统一,是亟待解决的重要课题。基于此,本文将深入探讨中华优秀传统文化与高职绘画基础课程思政教学的契合点,构建科学有效的教学实践策略,旨在为提升课程育人效果提供有益参考。

一、高职绘画基础课程思政教学现状

近年来,随着课程思政建设的全面推进,高职院校绘画基础课程在教学改革方面取得了显著进展。各院校积极探索将思政元素融入专业课程教学的有效途径,开展了形式多样的教学实践活动,为提升人才培养质量奠定了良好基础^[1]。然而,在具体实施过程中仍存在一些亟待解决的问题。一方面,当前教学内容内容偏重技法训练,对传统文化精神的挖掘和融入不够深入。另一方面,教师对学生价值观引导的系统性和针对性不足,思政元素与专业教学的融合度较低。此外,部分教师对课程思政的理念认识不够深入,在教学实践中往往停留在表层,难以实现知识传授与价值引领的有机统一。这些问题的存在,都在一定程度上制约了绘画基础课程育人功能的发挥。

二、中华优秀传统文化与高职绘画基础课程思政教学的契合点

(一)文化底蕴与艺术创作的融合

中华优秀传统文化与高职绘画基础课程思政教学在文化底蕴与艺术创作融合方面有着天然的契合点。在漫长的历史长河中,传统文化积淀了丰富的艺术表现形式和审美理念,为当代绘画艺术提供了取之不尽的灵感源泉^[2]。古代文人画强调“诗中有画,画中有诗”的艺术境界,体现了中国传统艺术追求意境之美的独特品格。传统文化中的山水画讲究“外师造化,中得心源”,体现了人与自然和谐统一的哲学思想;工笔重彩画追求“凝重端庄”的艺术特色,展现了传统审美情趣;民间年画寄托着人民对美好生活的向往与祝福。这些艺术形式背后蕴含的文化精神,为高职绘画基础课程注入了丰富的人文内涵。通过对传统艺术形式的学习和领悟,学生能够在笔墨技法中感受文化精髓,在审美体验中汲取精神养分,从而实现艺术创作与文化遗产的有机统一。

(二)道德伦理与人格塑造的结合

中华文化历来强调道德伦理教化,提倡“德艺双馨”的人格典范。在传统社会,艺术家的道德修养和人格魅力备受推崇。无

论是以“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”自勉的文天祥,还是以“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”咏梅自比的林逋,他们不仅以高超艺术才华博得民心,更以高尚情操赢得世人敬仰。这些艺术大家的事迹和精神,都能为当代学生的成长提供宝贵借鉴。通过学习他们的人生故事,感悟他们艺术作品中蕴含的道德理念,学生能够受到潜移默化地熏陶,逐步完善人格品质,树立正确价值观。由此可见,道德伦理教育与艺术人格塑造在传统文化语境下的有机结合,正契合了高职绘画基础课程思政教学的育人目标。

(三)创新思维与传统文化的碰撞

在全球化背景下,传统文化与现代艺术的融合创新成为必然趋势。中华优秀传统文化具有极强的包容性和创新性,其精神内核可以与当代艺术创作产生深层次的对话。传统艺术中的造型元素、色彩观念和构图法则,经过现代艺术家的创造性转化,焕发出新的艺术生命。这种传统与现代的碰撞,为高职绘画基础课程提供了广阔的创新空间。通过鼓励学生在传统文化的滋养下进行艺术探索,可以培养其创新思维能力,引导其在继承中创新、在创新中发展。这种创新不是对传统的简单复制,而是在深入理解传统文化精髓的基础上,结合时代特征进行艺术再创造,从而实现传统文化的现代转化和创新发展。

三、以中华优秀传统文化优化高职绘画基础课程思政教学实践策略

(一)课程内容创新

1.融入传统文化元素

要优化高职绘画基础课程的思政教学,首要任务是科学构建传统文化元素的课程融入体系。这一体系应以传统文化主题模块为基础,通过多元化的课程设置实现文化传承与技能培养的有机统一^[3]。一方面,教师可以开设中国画技法教学单元,系统讲授勾、染、点、擦等传统绘画基本技法。以写意花鸟画教学为例,教师在传授基础技法的同时,要重点引导学生领悟“一花一世界”的艺术境界,感受传统绘画中寄情于物的审美特征。在此基础上,设置传统工艺美术课程环节,如让学生在色彩训练中融入青花瓷临摹与创作,通过对传统纹样的反复临摹,可以使使学生掌握传统装饰纹样的构图规律与色彩搭配技巧。另一方面,教师可以围绕中华传统节日开展文化创作实践,如以端午节为主题进行团扇装饰画创作,引导学生将传统节日元素与现代设计理念相结合。此外,教师还可以在素描课程中增设传统文物写生单元,如组织学生青铜器、陶器等传统器物进行写生训练,培养其对传统艺术的审美认知能力。

2.经典作品解析

在高职绘画基础课程教学中,对传统艺术经典作品的深入解析是传承文化精髓的重要途径。为实现这一目标,教学中应

建立系统的作品解析体系,从多个维度深入剖析传统艺术作品的内涵与特色。在山水画教学环节中,以《富春山居图》为代表性案例,教师可以从三个层面为学生展开系统解析:首先是艺术技法层面,教师要重点分析其构图布局中的疏密关系、用笔技法中的轻重变化、空间处理中的虚实转换等;其次是文化内涵层面,教师可以结合元代的特定历史背景,引导学生理解作品所蕴含的隐逸思想;最后是人文精神层面,师生可以共同探讨作品所体现的文人画精神与艺术追求。在花鸟画教学中,教师可选取《写生珍禽图》作为重点解析对象,通过对其严谨写实手法与灵动写意表现的分析,帮助学生深入理解传统绘画追求形神兼备的艺术境界。对于人物画教学,则可以解析《清明上河图》,教师应从人物形象的生动传神、场景布置的繁而不乱、生活细节的精准把握等角度,引导学生全面理解这幅反映北宋社会生活的历史画卷。在传统书画作品解析过程中,教师还应注重引导学生了解艺术家的生平经历、创作心路和价值追求,使艺术鉴赏真正成为提升文化素养的有效平台。

(二)教学方法改革

1.情境教学法

在高职绘画基础课程的教学改革中,情境教学法的创新运用是提升教学效果的重要手段。这一方法强调通过营造真实的教学场景,让学生在具体情境中理解和掌握专业知识^[4]。以传统山水画“三远法”的教学为例,教师可以运用数字媒体技术创设完整的教学情境。首先,教师可以通过全息投影技术展现传统山水画中的空间层次,让学生直观感受“高远”“深远”“平远”的空间表现效果。在此基础上,教师可以通过VR技术带领学生“漫步”于虚拟的山水画境中,体验不同视角下的空间变化。学生通过亲身感受画中的空间层次,能够更深入地理解“三远法”的艺术原理。接着,教师可以引导学生观看名家示范视频,了解运用“三远法”进行创作的具体步骤和技法要领。在学生实践环节,教师还可以通过多媒体设备即时展示学生的创作过程,并组织全班讨论,共同分析作品中“三远法”的运用效果。通过这种沉浸式的情境教学,不仅能够帮助学生准确把握传统山水画的空

2.项目式学习

在高职绘画基础课程中,项目式学习是传承传统文化、培养实践能力的有效教学方式。这种教学模式通过精心设计的实践项目,引导学生在具体创作中深化对传统文化的理解。例如,围绕中国传统二十四节气,教师就可以以“四季主题创作”为主题开展项目式教学,通过系统化的教学设计实现传统文化与艺术创作的有机融合。具体实施中,首先由教师引导学生系统学习二十四节气的文化内涵,了解不同节气蕴含的自然规律、农事活动和民俗文化。然后,教师可以将学生分为四个创作小组,每组负责一个季节的主题创作。春季组学生可以围绕立春、惊蛰、清明等节气进行创作,表现万物复苏的生机;夏季组可以基于夏至、小暑、大暑等节气特征,展现盛夏的生命力;秋季组则可描绘秋分、寒露、霜降等节气的意境,呈现丰收的喜悦;冬季组可以刻画大雪、冬至、小寒等节气的景象,展现冬日的静谧之美。在创作过程中,教师要注重引导学生运用多样化的艺术表现手法,鼓励其将传统绘画技法与现代艺术元素相结合,创作出既有传统韵味又富有时代特色的作品。通过这种系统的项目设计与实施,不仅能培养学生的团队协作意识和创新能力,更能让他们在艺术实践中深入理解和传承中华优秀传统文化的时序之美。

(三)思政元素强化

1.价值观引导

在高职绘画基础课程的思政教学中,价值观引导是实现立

德树人目标的核心环节。这一环节需要教师将传统文化精神与当代价值观念有机结合,通过艺术教学培育学生的价值认同^[5]。在具体实践中,教师可从以下几个维度开展引导:一是生态文明观念的培育,教师可以通过解读传统山水画中“天人合一”的思想内涵,引导学生建立正确的生态价值观。如在分析范宽《溪山行旅图》时,教师可以从构图布局、笔墨技法等方面入手,深入解读画作中渺小的行旅与雄伟山水和谐统一的意境,启发学生思考人与自然的关系,从而理解生态文明建设的深远意义。二是工匠精神的传承,如在工笔画教学中,教师可以通过解读传统画家的创作态度,帮助学生理解精益求精的价值。例如,教师可以通过展示传统工笔画创作过程,让学生感受画家在设色、勾线等环节一丝不苟的工作态度,引导其践行新时代工匠精神。此外,教师还可以结合传统绘画中的廉政文化元素,如梅兰竹菊的高洁品格,培养学生正直清廉的价值追求,使价值观教育自然融入艺术教学过程。

2.社会责任教育

除了价值观引导外,培养学生的社会责任感同样是高职绘画基础课程思政教育的重要任务。这一任务的实现需要教师通过理论与实践相结合的方式,引导学生在具体行动中树立责任意识。为此,教师可以通过开设专题讲座,系统讲解文化遗产保护的基本理论、文物保护法规以及艺术传承的社会价值,帮助学生建立文化保护的理论认知。在此基础上,教师可以带领学生参与地方文物古迹的测绘与记录工作,将课堂教学延伸至社会实践。在实践过程中,教师可以安排学生对文物建筑进行实地考察,了解其历史渊源和艺术价值。在此基础上指导学生运用写生技法,对建筑特征和装饰纹样进行细致描绘。最后,教师要组织学生整理考察资料,形成完整的文物记录档案。在这一过程中,教师要特别注重培养学生的专业态度,要求其准确把握建筑的结构特征,真实记录文物的保护现状,细致描绘建筑细节,通过严谨的工作作风培养对传统文化的敬畏之心。通过亲身参与这些社会实践活动,学生不仅能够提升专业能力,更能在服务他人的过程中培养责任意识和奉献精神,实现自身价值的升华。

结语:

中华优秀传统文化是中华民族的精神家园,是涵育社会主义核心价值观的沃土。新时代高职艺术教育要主动担负文化传承使命,充分发掘传统艺术中蕴藏的育人元素,在课程思政建设中做到全员、全过程、全方位育人。高职院校应以开阔的文化视野、创新的思维方式探索“传统文化+课程思政”的育人路径,不断深化教育教学改革,引领学生在传统与现代的对话中汲取智慧营养,在专业学习与人格塑造的交融中成长成才,在民族复兴的洪流中彰显青春风采。

参考文献:

- [1]李素媛.中国传统民俗美术作为高职艺术设计课程思政元素的传承与应用[J].辽宁师专学报(社会科学版),2024,(03):67-69.
- [2]张悦.新形势下高职院校美术课程思政教学改革对策分析[J].美与时代(中),2024,(04):98-100.
- [3]张翠.课程思政视域下高职院校美术课程教学改革探究[J].科教文汇,2024,(06):147-151.
- [4]姜志峰.高职院校美术教育素描课程思政实践教学研究[J].新美域,2023,(08):130-132.
- [5]陈希.高职中国画课程思政探索与实践[J].新美域,2022,(02):135-137.

作者简介:陈奋,(1978年9月),性别:男,民族:汉,籍贯:海南海口,单位:海南省海南软件职业技术学院,职称:讲师,学历:本科,研究方向:美术教育。