

## 艺术在教育

# 传统文化融入高校油画教学的价值与策略研究

陈振华

(岭南师范学院 广东省湛江市 524048)

**摘要:**在文化传承与艺术教育创新的双重需求下,推进传统文化与高校油画教学的深度融合已成为重要课题。文章以传统文化融入高校油画教学为研究对象,深入分析传统文化在丰富教学内容、培养创新思维、增强文化自信等方面的价值,并剖析当前教学理念陈旧、内容单一、方法传统、评价滞后等困境,在此基础上提出更新教学理念、丰富教学内容、创新教学方法、构建科学评价体系的优化策略,旨在为高校油画教学注入文化活力,提升教学质量,助力学生在艺术学习中传承民族文化、增强文化认同。

**关键词:**传统文化;高校油画教学;教学策略;文化传承

**引言:**当前,文化多元化趋势下,高校油画教学面临西方艺术体系主导、本土文化渗透不足的挑战,而传统文化中蕴含的丰富艺术资源与精神内核,为油画教学改革新提供了重要支撑。推进传统文化融入高校油画教学,不仅能弥补现有教学内容的单一性,拓宽学生文化视野,更能在艺术教育中传承民族精神、增强学生文化自信,对提升高校艺术教育质量、培养兼具专业能力与文化素养的艺术人才具有重要意义。

## 一、传统文化融入高校油画教学的价值

### (一) 丰富教学内容,拓宽学生文化视野

从高校油画教学内容的构成来看,传统文化元素的融入打破了西方油画教学内容的垄断局面,让教学内容从单一的西方艺术叙事拓展为中西文化交融的多元体系,使教学内容的广度得到显著延伸。同时,学生在接触这些传统文化元素的过程中,需要理解其背后的文化成因、历史背景和审美逻辑,这一过程会引导学生跳出单一的艺术技法学习范畴,从文化层面去认知艺术,进而让自身的文化视野突破原有的局限,实现从“艺术学习者”到“文化感知者”的认知升级,最终达成拓宽文化视野的效果。

### (二) 培养学生创新思维,提升艺术表现力

创新思维的培养需要多元文化的碰撞与融合作为基础,高校油画教学若长期局限于西方艺术框架,容易使学生的思维陷入固定模式,难以产生突破性的创作思路。传统文化融入油画教学,恰好为学生创新思维的培养提供了关键的文化素材与思维启发点,一方面传统文化中独特的空间观、造型观和色彩观,与西方油画的写实主义、抽象主义等艺术理念存在本质差异,这种差异会促

使学生在学习过程中主动思考两种文化体系的共性与个性,在对比分析中打破固有的思维定式,学会从跨文化视角重构艺术表达逻辑,进而形成具有独特性的创新思维;另一方面当学生将传统文化中的精神内涵与审美特质内化为自身的艺术认知后,其艺术表现力会摆脱对西方油画技法的单纯模仿。学生不再仅仅是运用油画材料再现客观事物或遵循西方的审美标准,而是能够将传统文化中的情感表达、意境营造融入油画创作。

### (三) 增强学生文化自信,传承民族精神

文化自信的核心是对本民族文化价值的认同与肯定,而民族精神的传承则需要通过具体的文化载体让个体产生情感共鸣与精神归属。在高校油画教学中融入传统文化,为学生搭建了一个深入理解本民族文化的重要平台。学生在学习过程中,会逐步认识到传统文化并非过时的历史遗产,而是具有强大生命力的艺术资源,其在油画创作中的运用能够展现出丝毫不输于西方艺术的独特魅力,让学生从内心认可本民族文化的艺术价值,进而建立起对传统文化的自信,并将这种自信延伸至艺术学习与创作中,形成稳定的文化自信。

## 二、传统文化融入高校油画教学面临的困境

### (一) 教学理念陈旧,对传统文化重视不足

从高校油画教学理念的形成与延续来看,多数院校的教学理念仍延续着近代以来以西方油画体系为核心的框架,陈旧的教学理念将西方油画的技法标准、审美范式视为“正统”,默认教学的核心目标是让学生掌握西方油画的创作逻辑,而对传统文化在油画教学中的价值缺乏认知,未将其纳入教学理念的核心范畴。与此同时,由于对传统文化重视不足,教学理念中并未构建中西文

化交融的认知导向,教师在教学过程中自然不会主动挖掘传统文化与油画教学的结合点,甚至会潜意识里将传统文化视为与油画教学无关的“外部内容”。

### (二) 教学内容单一,缺乏传统文化深度融合

当前教学内容的构成仍以西方油画的发展脉络为主线,内容体系相对单一,与传统文化的融合仅处于浅层次阶段,缺乏深度结合的设计。单一的教学内容集中围绕西方油画的技法训练、流派解析展开,传统文化相关内容仅偶尔作为“补充材料”出现,既没有形成独立的文化模块,也没有与西方油画教学内容形成有机衔接,导致传统文化在教学内容中处于“边缘地位”。此外,缺乏深度融合体现在教学内容未对传统文化进行系统性拆解与转化,仅停留在对传统元素的简单提及,而未深入挖掘传统文化的精神内涵、审美逻辑与油画语言的适配性,无法让学生理解传统文化如何与油画创作形成深度结合。

### (三) 教学方法传统,难以激发学生兴趣

传统的讲授式教学方法以教师为中心,教师通过口头讲解传递传统文化知识,学生则处于被动接收状态,这种单向的信息传递模式无法让学生主动参与到传统文化的认知过程中,难以调动学生的主观能动性,由于教学方法缺乏互动性与体验性,学生无法通过实践、探究等方式深入感受传统文化的魅力,只能从理论层面被动记忆传统文化元素,而无法建立起对传统文化的情感认同与艺术共鸣。

### (四) 评价体系滞后,制约传统文化融入实效

从高校油画教学评价体系的设计目标与指标设置来看,当前评价体系仍以西方油画的创作标准为核心,评价维度相对单一,难以适配传统文化融入后的教学效果评估,进而制约了传统文化融入的实际成效,滞后的评价体系将技法熟练度、符合西方审美标准作为核心评价指标,而未将文化内涵表达、传统文化与油画语言结合度等纳入评价范畴,导致教师与学生在教学过程中缺乏关注传统文化融入的动力。

## 三、传统文化融入高校油画教学的策略优化

### (一) 更新教学理念,重视传统文化教育

教师需打破西方油画教学体系是唯一标准的固有认知,将传统文化教育理念深度融入日常教学环节,不再把传统文化当作可有可无的补充内容,而是作为提升学生艺术素养与创作辨识度的关键支撑,通过教学行为让理念落地<sup>[1]</sup>。

教师在课程导入环节就要渗透传统文化理念,改变以往仅介绍西方画家生平、流派背景的导入模式,例如在《油画静物》课程开篇,可先展示宋代院体画中的静物题材作品《果熟来禽图》,讲解其中以小见大的构图理念与写实兼顾意境的审美追求,再引导学生思考如何将这种理念融入油画静物创作,让学生从课程开端就感知传统文化与油画教学的关联,而非单纯学习西方静物油画的光影技法。此外,教师在技法教学中还要主动关联传统文化元素,避免技法教学与文化传播脱节,例如在教授油画色彩调配时,不能只讲解西方色彩理论中的色相、明度,还应引入传统“五色观”(青、赤、黄、白、黑),具体可先向学生解释每种颜色在传统文化中的象征意义(如赤色代表喜庆、生命力),再指导学生尝试用油画颜料调配出符合传统审美的赤色,接着让学生以传统节日庆为主题,用调配好的传统色彩创作小幅油画,使学生在掌握色彩技法的同时,理解传统文化内涵,真正让教师的教学行为围绕更新后的传统文化教育理念展开,而非停留在理念层面的空谈。

### (二) 丰富教学内容,实现深度融合

在更新教学理念的基础上,教师需进一步从教学内容的设计与整合入手,打破西方油画教学内容的单一框架,将传统文化元素与油画教学内容进行系统性关联,而非零散嵌入,通过内容的深度融合让学生真正理解传统文化如何为油画创作赋能<sup>[2]</sup>。

教师可在课程模块设计中增加传统文化与油画语言转化专项内容,例如在《油画创作》课程中,可设置传统纹样的油画转译子模块,先向学生系统讲解商周青铜器纹样、明清吉祥纹样的造型规律与文化寓意,再指导学生思考如何用油画的笔触、色彩、肌理等语言,将传统纹样的抽象美感与文化内涵转化为油画画面元素,比如让学生尝试用厚涂技法表现青铜器纹样的厚重质感,用低饱和度色彩还原传统纹样的古朴韵味,使传统文化元素不再是表面点缀,而是成为油画创作的核心内容之一。与此同时,教师还可推进油画教学内容与传统书画理论的结合,例如在《油画审美鉴赏》课程中,除了分析西方油画的构图法则,还可引入传统书画中的留白、气韵生动等理论,先为学生解读“留白”在传统书画中营造意境、引导观者想象的作用,再带领学生对比分析西方写实油画与融入“留白”理念的油画作品在视觉感受与情感表达上的差异,接着让学生尝试在小幅油画创作中运用“留白”手法,使教学内容从单纯的技法与流

派学习,延伸到文化审美与艺术表达的深度融合,进一步落实传统文化在油画教学中的深度渗透。

### (三) 创新教学方法,激发学生兴趣

在教学理念更新、教学内容丰富的前提下,教师需摆脱传统“讲授+示范”的单一教学模式,通过互动性、体验性更强的教学方法设计,让学生从被动接收传统文化知识转变为主动探索,进而激发其将传统文化融入油画创作的兴趣。

教师可采用情境化探究教学法,在《油画人物》课程中围绕传统人物文化展开设计,比如以传统戏曲人物为主题,先通过播放戏曲片段、展示传统戏曲人物画等方式构建文化情境,引导学生分组讨论戏曲人物的服饰纹样、面部妆容所蕴含的文化符号,再让各组选取一个戏曲角色,结合油画人物塑造技法,共同构思如何用油画语言呈现角色的文化特质,过程中教师针对学生的构思提供技法与文化解读的双重指导,让学生在互动探究中主动关联传统文化与油画创作,而非被动听教师讲解戏曲文化与油画技法的结合点。此外,教师还可运用项目式实践教学法,结合传统文化主题设计贯穿多节课的实践项目<sup>[3]</sup>。例如在《油画风景》课程中,以传统园林意境的油画表达为项目主题,先引导学生梳理传统园林“虽由人作,宛自天开”的造园理念,再带领学生通过实地观察园林、临摹传统园林画等方式积累创作素材,之后让学生以个人或小组为单位完成一幅融入园林意境的油画作品,从素材收集到作品创作的全过程,教师持续跟进并针对学生在意境转化中遇到的问题提供帮助,让学生在完整的实践项目中感受传统文化与油画创作的深度关联,通过实践参与激发对传统文化融入油画的持续兴趣,而非仅在理论学习中短暂接触传统文化元素。

### (四) 构建科学评价体系,保障传统文化融入实效

教师还需突破传统重技法轻文化的评价局限,构建兼顾油画专业能力与传统文化融入效果的科学评价体系,通过多元评价维度与方式,让传统文化融入的实效得到精准衡量与保障。

教师可在评价指标中增设传统文化转化度维度<sup>[4]</sup>。例如在学生完成传统纹样油画创作作业后,不仅评价画面构图、色彩搭配等技法层面内容,还需重点评估学生对传统纹样的解读深度,如是否用油画语言(如笔触肌理、

色彩层次)合理呈现纹样的美感与内涵,避免仅以纹样画得像不像作为文化维度的评价标准,让评价更贴合传统文化融入的核心目标。教师还可采用过程性评价与成果性评价结合的方式,例如在传统园林意境油画项目中,过程性评价需记录学生在园林文化调研、意境构思、素材转化等环节的表现,如是否主动查阅园林文化资料、是否在构思中体现造园理念,而成果性评价则聚焦最终作品的文化表达与艺术呈现。同时,引入学生自评与互评环节,让学生围绕自身对传统文化的理解是否传递到位、作品中传统文化与油画语言的融合是否自然等问题展开评价<sup>[5]</sup>。教师再结合师生评价结果给出综合反馈,既全面衡量传统文化融入实效,也通过评价引导学生持续关注文化与艺术的融合,避免评价与教学目标脱节。

### 结束语:

传统文化融入高校油画教学既能丰富教学维度、培养学生综合素养,又能助力民族文化遗产,当前仍面临理念、内容、方法、评价等多方面困境,通过更新教学理念、深化内容融合、创新教学方法、完善评价体系等策略,可有效破解这些难题并推进两者的深度融合。面向未来,还需持续关注教学实践中的新问题,不断优化融合路径,让传统文化在高校油画教学中充分发挥作用,培养出更多兼具艺术才华与文化担当的优秀人才。

### 参考文献:

- [1]贺伟.传统民间文化元素在油画创作中的创新融合路径[J].中国民族博览,2025,(09):230-232.
- [2]李可涵.我国当代油画艺术与传统文化精神的文化思考[J].百花,2025,(04):57-59.
- [3]张子涵.传统文化在油画创作中的作用与具体运用[J].中外文化交流,2024,(11):164-166.
- [4]阿力木江·卡斯木.高等美术教育中油画课程传承中华优秀传统文化研究[J].新疆艺术学院学报,2024,22(01):115-120.
- [5]郑湄久.优秀传统文化与高校油画教学的结合探讨[J].新美域,2022,(06):134-136.

作者简介:陈振华,(出生于1977年12月),性别:男,民族:汉,籍贯:广东省雷州市,单位:岭南师范学院,职称:讲师,学历:硕士研究生,研究方向:油画,基础素描。