

美术课程教学对中国传统文化繁荣发展的困境及对策

吴同同

山西师范大学

DOI:10.32629/er.v3i6.2826

[摘要] 没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴,美术知识与具有特殊价值取向的文化关系密切,所以在美术知识向美术课程的转化过程中,文化就成了一个绕不开的门槛。本文阐述美术课程教学对文化繁荣发展面临的困境,以及提出解决问题的策略。

[关键词] 文化; 美术; 困境; 策略

1 中国传统文化繁荣发展的意义

一个民族要实现复兴,既需要强大的物质力量,也需要强大的精神力量。然而,强大的精神力量就是文化。美术知识就是特殊的文化,它是推动社会主义精神文明重要的组成部分。从人的社会发展的角度出发,美术课程教学的意义,就是要通过基础教育对中国的优秀文化进行传承,来帮助人们更好的成为一名高素质的人!

第一,美术课程教学带领人们走进中国优秀的传统文化,是实现民族文化自信,推动社会主义文化发展的动力。经典的文学、美术、音乐、宗教,引领人们向往新的生活。南齐绘画理论作家谢赫在《画品》中提到:“图绘者,莫不明劝戒、著升沉,千载寂寥,披图可鉴。”早在中国的魏晋南北朝时期,谢赫就阐述了绘画是提高人们审美能力的、教诲人民的、记载历史兴衰的。北宋画家张择端的《清明上河图》描绘了中国十二世纪北宋都城汴京街道纵横、店铺栉比、车水马龙的热闹现象。然而,同时期的西方处于一个蛮族侵略的战争常态,强者征服弱者的状态,当时有人说:“世界只是一个残暴与淫乱的魔窟。”这一时期的西方战争频繁,民不聊生,处于这同时期的中国国泰民安,百姓安居乐业。《清明上河图》再现了北宋时期中国的繁荣昌盛景象。所以,我们要分析、领悟中国优秀作品,身为华夏儿女,更要建立民族自豪感,坚持高度的文化自信。

第二,基础美术教育作为文化传播的重要阵地,应不负使命担当,建设社会主义文化强国。弘扬中国优秀的文化是每位中华儿女的责任,优秀的中国传统文化是我们祖先的智慧结晶,它为后人指明了方向。如中国的孟夫子的道德思想“持志养气”、“动心忍性”、“存心养性”、“反求诸己”;李世民的爱民思想“虚心纳谏”、“广言开路”、“轻徭薄税”;中华民族的传统孝道“慈母手中线,游子身上衣”等等,这些中华民族的优秀传统文化需要我们弘扬,我们要把这些传统的优秀文化变成美术语言,通过美术的基础教育来树立学生正确的人生观、价值观和世界观。

2 传统文化在美术课程教学中实施的困境

第一,随着科技的发展、时代的进步,有些中国传统文化逐渐消逝在人们的视野。进入21世纪以来,“非遗”保护和传承工作成为国家文化发展战略高度。学校是文化传承的重要领地,所以非物质文化遗产要走进校园,走进美术课堂,让民间美术体现出民族智慧结晶、国家的意志。虽然国家颁布了一些相关文件,要求我们非物质文化遗产走进中小学美术教材,以更好的传承中华优秀传统文化。但是,它离我们相距甚远,如何将传统民间美术与现代社会接轨?如何将传统民间美术在美术教学中施展开来?如何让民间美术契合学生的心理、兴趣?这尚未解决。所以我们要对民间美术文化建设发展、利用中国民间美术建设美育还要进行深度探究和思考。

第二,各地区教育主管部门保障不足。美术教育家尹少淳说过:“人生生活在两个空间,一个是自然空间,一个是文化空间,自然空间是人生存的空

间,也是文化形成的空间,文化空间直接影响着人的价值观念。”近年来,一些城市为了更好的开发旅游资源,“城市代言人”就成了各个城市竞争的焦点。山东、安徽两省三地的官员为了争夺《金瓶梅》的男主角西门庆吵得不可开交。尽管西门庆在兰陵笑笑生的笔下是个恶棍、流氓,却被山东、安徽三地官员视为珍宝,这样的一个人何以建设城市形象?何以发挥育人功能?何以塑造文化人格?这值得我们思考。

第三,美术教师的教学技能有待提升。课程论教育专家杨向东提出一个概念“个体在面对复杂的、不确定的现实生活情景时,能够综合的运用学习方式所孕育下来跨学科的学科观念,分析问题、提出问题、解决问题。”所以,对于当代美术教师不仅仅要掌握美术学科文化知识,还要掌握多重文化知识。不研读文章,就没有多方面的文化素养,以至于一线美术教师的教学思想往往还停留在旧的教学模式上。这些美术教师总会流露出这样一些观点:只需要对教材照本宣科,让学生掌握一些美术理论知识和简单技能即可。中国课程从2015年开始进入了“核心素养时期”,这一时期的出现,为国家的教育指明了新的方向。“美术核心素养”的提出是为了培养学生“立德树人、以美育人、认识文明成果、坚定文化自信、激发想象力和创造力等素养。”学习美术并不是完成教学任务,而是帮助学生提高生活品位,以更好的适应未来生活。

3 中国传统文化在美术课程教学中发展的对策

第一,立足于传统文化的基奠,我们要对中国的传统文化进行传承、守正和创新。什么是优秀文化?什么样的文化才能引入到美术课程之中、进入我们学生的课堂?所谓优秀的文化就是人类在生活中创造的、经过长时间的积累得到传承的、流传至今的、使社会进步、人民幸福的价值体。对于优秀的传统文化我们要传承,但是并不是所有的文化都促使社会进步、并不都是积极的、有部分文化给人类带来极大的痛苦。例如:《二十四孝图》中的愚孝、中国传统文化中的“三寸金莲”、清末民初中国国民的劣性等,这些文化、制度压抑人性,摧残着人们的身心。这些文化不符合人性,所以我们要对这些文化进行守正和重塑,尤其是中国闭关锁国,外国列强打开中国国门,西方文化传入中国,成为当时的主流文化。在中国文化遭遇西方文化之后,中国许多爱国人士提出了思想主张来守正我们愚昧的传统文化,如孙中山颁布废除妇女缠足、男子留长辫的陋习,鲁迅先生拿笔作为枪杆,写出了《孔乙己》、《祝福》、《药》等小说,借文章来讽刺当时人民国民性的劣性。在当前的教育中,我们要教育学生对不良的文化进行与重塑。在美术课程中,如我们在欣赏中国古代鞋式纹样、欣赏《二十四孝图》、古代青铜器时,美术教师再给学生讲知识的同时,也要串联“三寸金莲”、殉葬和愚孝的故事,来告诉学生这些文化是畸形的、非人道的。所以我们所接受的文化是符合人性的文化。

第二,教育主管部门要大力推动中国优秀的传统文化渗透于学生的生

活。这就要对于文化内容进行合理的选择、加以设计,从而进行更高层次的思考。所以教育主管部门要因地制宜,利用当地的自然资源与当地特有的文化特色,编写成美术校本课程。笔者所在的研究生院校位于山西省临汾市,所以对临汾市的自然历史颇有了解。四千三百多年前,尧在这里建都,临汾也因此被誉为“华夏第一都”,具有独特的文化特色,例如:城市、农村、建筑、地方艺术等。对于城区——尧都区,在上世纪八十年代,临汾城内,果树成荫、花香四溢,因此临汾被誉为黄土高原上的“花果城”。为了发展经济,临汾的环境越来越差。前几年,临汾的空气质量在全国位居倒数,“花果之城”逐渐变成了“污染之城”。对于城区校本课程内容的开发,对于小学生,教师可以借助手抄报、绘画、纪录片欣赏的形式来呼吁学生们保护环境,守护家园,激发学生对家乡的热爱,对于中学生,教师可以适当引用景观设计的基础知识,让学生使用专业设计工具马克笔,发挥自己的想象、创新能力,为临汾再次规划未来的“花果城”;对于农村,分布着猿人遗址、古代人类的文明,特别是青铜器时代在平阳大地绚烂绽放。对于临汾的古文化更要编进美术校本课程中,让中小学生学习当地的历史文化知识,同时也要激发中小学生对临汾人的自豪感,更多的是要利用当地的旅游资源,带领学生参观当地的博物馆、猿人遗址、祠堂寺庙,让学生实地考察,更好的提高学生的审美能力和鉴赏能力;对于地方艺术——木版年画、蒲剧、锣鼓,中小学校可以开设兴趣小组或者社团培养学生的学习兴趣,对于高等院校可以设置相关专业利用当地的文化优势,打造学科一流专业。

第三,提高美术教师的教学技能。作为一线教师,美术教师应该博览群书,将美术课程文化与其他学科相互渗透。尹少淳在《尹少淳谈美术教育》这本书中提到:“语文、历史、美术、音乐能够提高国民的人文素养,其中语文、美术、音乐还能提高国民的审美和艺术素养。”其一,美术课程文化与语文课程文化相结合。王维唐朝著名诗人,同时也是主要的水墨山水画家,他提出“诗中有画,画中有诗。”元代著名的文人画家赵孟頫提出了“书画同法”的艺术主张,这都是体现出诗与画的完美结合,在教育中,实行图文并茂,让学生融入图片的情境中,从而让学生学习文化知识,还能培养学生的情感,语文和美术教学相结合,将两科起到互补作用,让学

生更好的学习。其二,美术课程文化与音乐课程文化相结合。音乐是一种情感的释放,学习音乐可以净化人们的心灵,减轻人们的生活压力,在美术课程中渗透音乐会让学生产生不一样的感觉。如我们在上《剪纸》这一课,我们可以插入陕北民歌《赶牲灵》,通过音乐,可以让学生感受到陕北农民生活状态,让学生感受到陕北农民对生活的向往之情,这样可以激发学生的丰富的想象力,为接下来学生的剪纸创作奠定了良好的基础。其三,美术课程文化与信息技术相结合。在信息技术高速发展的时代,美术课程也要随之大数据时代的到来,也要与时俱进。如教师在上美术课可以运用多媒体的教学方式,这样的教学解决了只有美术书本的单一形式,满足了学生的听觉、视觉的感官。这样的计算机辅助设计,给予美术教师多种选择,更能满足美术教师进行更多的教学设计,以调动学生学习的主动性,提高学生学习效率。

文化是一个民族的精、气、神,选择什么样的文化建设自己的学科课程,这直接关系到育人的效果,关系到国民素质的表现,我们要杜绝将有害文化编进我们学生的美术教材里,在课堂中,教师也要选择一些符合人性、健康、文明、经典的案例作为教学的依据,让美术课程变成一门引领学生探索、发现、求知、创新的课程,杜绝文化的盲目性,避免将劣质、低俗的文化带到学生的美术课程中,用美术教育提高学生的道德素养、知识素养,健全学生的文化素养。

[参考文献]

- [1]尹少淳.尹少淳谈美术教育[M].人民美术出版社,2016:11.
- [2]尹少淳.美术核心素养大家谈[M].湖南美术出版社,2018:03.
- [3](美)迈克·帕克斯,约翰·塞斯卡.美术教学指南[M].湖南美术出版社,2015:01.
- [4]李立新.设计艺术学研究方法[M].江苏凤凰美术出版社,2009:12.
- [5]钱初熹.中学美术课程与教学[M].华东师范大学出版社,2015:08.

作者简介:

吴同同(1996—),男,汉族,江苏连云港人,在读研究生,教育硕士,山西师范大学教师教育学院学科教学(美术)专业,研究方向:美术教育。