

中国优秀传统文化融入高职院校国画教学实践研究

刘长胜

北华大学师范分院, 吉林省吉林市, 132301;

摘要: 在文化自信战略背景下, 将中国优秀传统文化融入高职院校国画教学, 既是传承民族文化基因的必然要求, 也是提升高职艺术教育质量、培养高素质应用型美术人才的关键路径。本文通过分析中国优秀传统文化与高职院校国画教学融合的重要意义, 梳理当前教学实践中存在的文化渗透不足、教学模式单一、师资文化素养欠缺等问题, 从课程体系重构、教学方法创新、师资队伍建设和实践平台搭建四个维度, 提出具体的融合实践策略, 并构建相应的保障机制, 旨在为高职院校国画教学改革提供理论参考与实践指引, 实现传统文化传承与专业人才培养的协同发展。

关键词: 中国优秀传统文化; 高职院校; 国画教学

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 04. 060

引言

中国优秀传统文化是中华民族长期积淀的精神财富, 涵盖哲学、美学、民俗、艺术等多维度。国画是中国传统艺术核心载体, 承载“天人合一”哲学思想、“传神写意”美学追求和“诗书画印”融合的文化内涵。高职院校是培养应用型、技能型人才的重要基地, 其国画教学不仅要注重绘画技巧训练, 更要承担传统文化传承使命。然而, 部分高职院校国画教学存在“重技能、轻文化”倾向, 学生虽掌握笔墨技法, 但对作品文化语境和美学思想理解不深, 创作缺乏文化底蕴与精神内核。因此, 研究将中国优秀传统文化融入高职院校国画教学实践, 破解文化断层问题, 具有重要理论与现实意义。

1 中国优秀传统文化融入高职院校国画教学的重要意义

国画与中国优秀传统文化紧密相连, 如《洛神赋图》《富春山居图》及“四君子”题材, 国画作品是传统文化“活化石”。将传统文化融入国画教学, 能引导学生理解文化精神与价值理念, 感受民族文化。比如讲解“山水皴法”结合儒家思想, 学习“花鸟画”解读“梅兰竹菊”象征意义, 此教学模式可让学生掌握绘画技能, 增强文化认同与自信。传统高职院校国画教学以技法训练为主, 内容单一, 缺乏文化挖掘, 导致教学表面化。融入传统文化后, 教学内涵丰富, 一方面形成“技法+文化”立体体系, 另一方面为技法训练提供文化语境。例如教授“工笔重彩”引入唐代敦煌壁画文化, 提升作品文化厚度与教学质量。随着文化产业发展, 社会需要复合型美术人才, 高职院校国画专业培养应用型人才,

传统文化素养是核心竞争力。如文化创意产业、中小学美术教育等都需要相关人才具备深厚文化功底。所以, 将优秀传统文化融入国画教学, 能培养高素质人才, 适应社会多元化需求。

2 中国优秀传统文化融入高职院校国画教学的现存问题

2.1 文化渗透不足, 教学“重技轻文”现象突出

当前, 部分高职院校国画教学仍存在“重技能、轻文化”的倾向, 主要表现为: 一是教学内容以技法训练为主, 对传统文化的融入多停留在表面, 如仅在课程开头简单介绍画家生平, 缺乏对作品文化内涵、美学思想的深入解读; 二是课程设置中, 传统文化类课程占比极低, 多数院校仅开设 1-2 门“中国美术史”“中国文化概论”等选修课, 且与国画专业课程脱节, 无法形成文化与技法的协同教学; 三是评价体系以“技法熟练度”为核心, 忽视学生对传统文化的理解与运用能力, 导致学生将学习重点放在“画得像”上, 而非“画得有文化”。这种教学模式导致学生文化素养薄弱, 创作缺乏精神内核, 难以满足社会对复合型人才的需求。

2.2 教学方法单一, 缺乏互动性与体验性

在传统文化融入国画教学的过程中, 部分教师仍采用“讲授+示范”的传统教学方法, 缺乏创新: 一是教师多以“灌输式”讲解传统文化知识, 如单纯罗列哲学思想、历史事件, 学生被动接受, 难以形成深度理解; 二是缺乏体验性教学环节, 传统文化停留在“书本层面”, 学生无法通过实践感受文化魅力, 例如讲解“书法与国画的关系”时, 仅让学生观看书法作品, 未让学生亲自

练习书法,体会笔墨韵味对国画的影响;三是缺乏数字化、信息化教学手段的运用,无法将传统文化资源(如博物馆馆藏、古代绘画真迹)转化为直观的教学内容,导致教学效果不佳。单一的教学方法不仅无法激发学生的学习兴趣,也难以实现传统文化与国画技法的深度融合。

2.3 师资队伍文化素养欠缺,融合能力不足

教师是传统文化融入国画教学的关键主体,但其文化素养与融合能力直接影响教学效果。当前,高职院校国画专业教师存在两方面问题:一是部分教师毕业于专业美术院校,虽具备扎实的绘画技法,但缺乏系统的传统文化学习,对哲学、历史、民俗等领域的知识了解有限,难以深入解读国画作品中的文化内涵;二是教师缺乏将传统文化与国画教学融合的教学设计能力,例如在课程设计中,无法找到传统文化与技法训练的结合点,导致文化内容与专业内容脱节,或过度强调文化知识,忽视技法训练的核心目标。此外,部分教师缺乏创新意识,对数字化教学工具、跨学科教学方法的掌握不足,难以适应传统文化融入教学的新要求。

2.4 实践平台匮乏,文化转化能力培养不足

传统文化融入国画教学不仅需要理论教学,更需要通过实践让学生将文化知识转化为创作能力与应用能力。当前,高职院校国画教学的实践平台存在两方面不足:一是校内实践平台单一,多数院校仅设有画室、展厅,缺乏传统文化体验室、文创设计工作室等平台,学生无法进行传统文化相关的实践创作(如国画文创产品设计、传统壁画临摹);二是校外实践基地建设薄弱,与博物馆、美术馆、文化企业的合作较少,学生难以接触到真实的传统文化资源与市场需求,例如无法参与博物馆的国画修复项目、文化企业的国画元素设计项目,导致学生的文化转化能力与实践能力无法得到有效培养。

3 中国优秀传统文化融入高职院校国画教学的实践策略

3.1 重构课程体系:构建“文化+技法”立体课程模块

课程体系是传统文化融入教学的核心载体,需打破传统“技法为主、文化为辅”结构,构建“文化+技法”立体课程模块,实现文化与专业深度融合。具体分三个模块:首先是传统文化基础模块,开设“中国传统文化

概论”“中国美学思想”“中国民俗文化”等必修课,让学生掌握传统文化核心内容;同时开设“书法基础”“篆刻艺术”等课程,培养学生笔墨韵味与文化感知力。其次是国画专业核心模块,在“山水画”“花鸟画”“人物画”等技法课程中融入对应传统文化内容。如“山水画”课程按历史脉络讲风格特点并结合哲学思想;“人物画”课程结合宗教与民俗文化讲造型与色彩运用;“创作课”要求学生以传统文化题材创作,转化文化知识为创作能力。最后是实践应用模块,开设“国画文创设计”“传统壁画修复”“中小学国画教学法”等课程,培养学生文化转化与实践能力。如“国画文创设计”课程引导学生提取传统文化元素设计文创产品;“传统壁画修复”课程让学生参与临摹与修复实践,掌握修复技艺与文化保护理念。

3.2 创新教学方法:采用“体验式+数字化+跨学科”教学模式

创新教学方法是提升传统文化融入效果的关键,要打破传统“灌输式”教学,用多样化方法激发学生兴趣与参与度。体验式教学:通过“情境创设”“实践操作”让学生感受传统文化魅力。如讲“唐代工笔人物画”时,组织学生着唐代服饰、模拟绘画场景、用传统矿物颜料创作;讲“文人画”时,开展“诗书画印”雅集活动。数字化教学:利用数字技术转化传统文化资源为直观教学内容。如用VR技术还原敦煌莫高窟、故宫国画真迹;利用在线平台搭建“传统文化资源库”;采用“直播教学”邀请专家授课。跨学科教学:打破学科界限,实现传统文化与其他学科融合教学。如国画教学与历史学科结合,讲“宋代山水画”时请历史教师讲解背景;与文学学科结合,讲“花鸟画”时请语文教师解读诗词;与设计学科结合,引导学生将国画元素应用于设计领域。

3.3 加强师资建设:提升教师的文化素养与融合能力

师资队伍是传统文化融入教学的关键保障,需从“培养”“引进”“交流”三方面提升教师文化素养与融合能力。内部培养:定期组织教师参加传统文化培训,如邀请高校教授、学者开展“中国哲学思想”等专题讲座;安排教师参与国画技法与传统文化融合的教学研讨活动,分享案例提升融合教学能力;鼓励教师攻读传统文化相关专业在职研究生,弥补知识短板。外部引进:引进兼具传统文化素养与国画专业能力的复合型人才,如从高校引进相关专业博士,从文化机构引进国画修复

师等；聘请博物馆专家、国画大师任兼职教师，定期授课指导实践，提升教学专业性与实践性。交流合作：搭建教师交流平台，组织教师到知名美术院校、博物馆等参观学习，如到央美学教学经验，到故宫学修复技术；鼓励教师参与国内外学术会议，发表成果拓宽视野；与其他高职院校开展师资互派，分享经验共同发展。

3.4 搭建实践平台：强化学生文化转化与实践能力

实践平台是传统文化从“理论”到“应用”的重要桥梁，需构建“校内+校外”联动体系。校内实践平台建设方面，建设传统文化体验室，配备绘画、书法篆刻工具和传统服饰，提供体验场所；设立国画文创、传统壁画临摹工作室，配备 3D 打印机等设备，支持实践项目；建设校内展厅，定期举办国画作品展、文创产品设计展，展示学生成果。校外实践基地建设方面，与博物馆、美术馆合作建立“国画教学实践基地”，组织学生参与临摹、修复、策划等活动，如与敦煌研究院合作项目；与文化企业合作建立“文创设计实践基地”，引导学生参与设计项目，提升市场适应能力；与中小学合作建立“美术教育实践基地”，让学生担任助教，提升教学实践能力。同时，举办实践活动，定期举办“传统文化国画创作大赛”，以传统节日等为主题鼓励创作；组织“国画文化进社区”活动，开展教学与宣讲；参与“文化遗产日”等公益活动，如端午节绘制主题国画作品并展示，增强文化传播力。

4 中国优秀传统文化融入高职院校国画教学的保障措施

建立“文化+技能+实践”多元化评价体系，改变传统以技法为主的评价方式。理论评价增加传统文化知识考核比重，如笔试、论文考查学生对中国美学思想、美术史的理解；技能评价注重作品文化内涵与艺术感染力，如作品分析、答辩考查学生对传统文化题材的运用能力；实践评价通过实践报告、项目成果展示评价学生文化转化与实践能力。此外，引入学生自评、互评、企业评价等多主体评价方式，确保评价客观全面。

高职院校加大国画教学经费投入，为传统文化融入教学提供物质保障。一是建设校内实践平台，购置工具与设备；二是支持校外实践基地建设，提供项目及学生

实践活动经费；三是支持师资建设，提供培训、交流、引进经费；四是设立“传统文化国画创作基金”，支持学生创作与设计项目。

教育主管部门出台政策，引导支持高职院校将优秀传统文化融入国画教学。一是将其纳入艺术教育改革重点任务，明确目标与要求；二是设立专项课题，鼓励研究并资助成果推广应用；三是开展优秀案例评选活动，表彰先进；四是搭建交流平台，促进院校合作与经验分享。

5 结论

中国优秀传统文化融入高职院校国画教学，是传承民族文化基因、提升艺术教育质量、培养高素质应用型人才的重要路径。当前虽存在文化渗透不足、教学方法单一等问题，但通过重构“文化+技法”课程体系、创新“体验式+数字化+跨学科”教学方法、加强师资队伍建设和搭建“校内+校外”实践平台，辅以完善评价体系、经费投入与政策支持，可实现传统文化与国画教学深度融合。高职院校要深化教学改革，探索新路径、新方法，推动国画教学从“技能训练”向“文化传承与创新”转型，培养复合型人才，为文化自信建设与文化产业发展贡献力量。

参考文献

- [1] 查蕴桐. 高职院校国画课程教学质量提升研究[J]. 美与时代(美术学刊)(中), 2024(5): 111-113.
- [2] 刘忠义. 传承与弘扬: 高职院校中国画和书法课程建议——基于国家艺术基金人才培养资助项目“高等艺术职业学院中国画和书法专业教育人才培养”研修班学习实际[J]. 铜陵职业技术学院学报, 2018, 17(3): 5. DOI:CNKI:SUN:TLZY.0.2018-03-004.
- [3] 马振林. 中华优秀传统文化融入高校中国画教学——以中国画基础课程为例[C]//第九届创新教育学术会议. 昌吉学院美术与设计学院, 2023.

作者简介：刘长胜，1971 年 4 月，男，汉族，吉林磐石人，本科，教授，研究方向：美术教育（中国画）。
课题项目：《中国优秀传统文化融入高职院校国画教学实践研究》