

传统艺术与现代艺术在高职学前教育专业美术课程中的整合利用

杨瑞

沧州职业技术学院, 河北 沧州 061000

DOI:10.61369/EDTR.2026050007

摘 要 : 高职学前教育专业美术课程是培养幼儿美术教师核心素养、传承文化艺术、培育创新人才的“双师型”专业课程。传统艺术重文化底蕴、审美传承,现代艺术重个性表达、形式创新、时代特征,两者融合是解决目前学前美术教学单一化、同质化问题的出路。本文从高职学前教育专业人才的需求出发,分析两者的整合核心价值,探究课程体系、教学内容、教学方法等各方面的整合策略,根据就业导向来构建适合幼儿美术教学的整合教学模式,提高学生的艺术综合素养和幼儿美术教学实践能力,促进民族文化遗产与艺术创新教育在学前教育领域的落地,为高职学前教育美术课程改革提供一定的参考和思路。

关 键 词 : 传统艺术; 现代艺术; 高职学前教育; 美术课程; 整合利用

The Integration and Utilization of Traditional and Modern Art in Art Courses for Preschool Education Majors in Higher Vocational Colleges

Yang Rui

Cangzhou Vocational and Technical College, Cangzhou, Hebei 061000

Abstract : The art course for preschool education majors in higher vocational colleges is a "dual-qualified" professional course aimed at cultivating core competencies in preschool art teachers, preserving cultural heritage, and fostering innovative talent. Traditional art emphasizes cultural depth and aesthetic inheritance, while modern art focuses on individual expression, formal innovation, and contemporary relevance. The integration of these two approaches offers a solution to the current issues of uniformity and homogeneity in preschool art education. This paper starts from the needs of preschool education professionals in higher vocational colleges, analyzes the core value of integrating traditional and modern art, explores integration strategies across various aspects such as curriculum systems, teaching content, and teaching methods, and constructs an integrated teaching model suitable for preschool art education based on employment orientation. This approach aims to enhance students' comprehensive artistic literacy and practical abilities in preschool art teaching, promote the inheritance of national culture and artistic innovation education in the field of preschool education, and provide reference and insights for the reform of art courses in preschool education at higher vocational colleges.

Keywords : traditional art; modern art; preschool education in higher vocational colleges; art courses; integration and utilization

引言

随着学前教育行业的高质量发展,社会对于幼儿教师的能力要求也越来越高。美术课程是高职学前教育专业的核心技能课,主要培养学生美术能力、树立艺术审美观念、掌握教学方法。目前部分高职学前教育美术课程教学内容割裂,重传统技法、轻创新思维或者重现代形式、轻民族文化根基,不能满足幼儿美术教育的要求。传统艺术和现代艺术互相补充,把两者融合到美术课程中去,可以培养学生传承传统文化、增强自信,激发创新思维、提高教学能力的意识,对优化课程体系、培养高素质教师有重大意义。

一、传统艺术与现代艺术整合的核心价值

（一）契合高职学前教育专业人才培养目标

幼儿阶段是艺术启蒙和文化感知的重要时期，幼儿美术教育要将传统艺术的文化熏陶同现代艺术的创意引导结合起来。高职学前教育专业以培养一线幼儿教师为目标，美术课程要以幼儿教育需求为出发点，传统与现代艺术的融合，使学生掌握多种教学内容，符合幼儿的学习特点。单一艺术教学不能全面培养学生的素养，两者结合既可以通过传统的艺术来巩固学生的基础美术学习，又可以通过现代的艺术来拓宽学生的艺术视野，兼顾基础和创意，全方位提高学生综合艺术能力以及教学转化能力，符合专业“技能+素养”的人才培育方向^[1]。

（二）传承民族优秀传统文化文化

传统艺术包括国画、剪纸、泥塑、皮影、扎染、脸谱等许多种类，其中蕴含着中华民族的哲学思想、审美观念和民俗文化，将其融入美术课程之中，可以让学生系统地学习传统艺术知识和技法，深入地体会民族艺术的魅力，从内心产生文化自信和民族自豪感，在今后的幼儿教育中自觉地传承传统艺术，实现文化的代际传递，目前幼儿艺术教育存在着文化元素缺乏的现象，传统艺术的融入可以弥补这一不足，使幼儿美术教学不再只是单纯的绘画和手工，而是加入民俗、历史、美学等多种文化内容，让学前艺术教育更加有深度和温度，从而帮助幼儿从小接受优秀的传统文化熏陶^[2]。

（三）激发艺术创新思维与教学实践活力

传统艺术教学多重技法模仿，容易束缚学生的创作思维，现代艺术重视突破常规、大胆创新，看重材料的多种运用和情感的个性化表达，两者融合可以冲破传统教学的刻板模式，促使学生在传承传统艺术精髓的同时，联系现代艺术形式展开创新创作，培养学生的创新意识和创作才能，而且现代艺术的多元化表现形式，给美术课程赋予了新的教学思路和方法，融合传统艺术的文化底蕴，可以促使课程由“技法传授”转向“素养培育”，充实教学内容和教学形式，调动学生学习兴趣和参与热情，使高职学前美术课程更加具有趣味性、实践性和创新性。

二、传统艺术与现代艺术在美术课程中的整合路径

（一）课程体系的分层整合设计

1. 基础课程：夯实传统艺术根基，融入现代艺术认知

美术基础课程阶段的任务就是打牢学生的传统艺术基础，主要进行传统艺术基础知识和基本技法的教学，即国画笔墨、剪纸造型、手工编织等。经由实践练习，技法示范，引领学生掌握基本的技能，审美内容和文化含义。同时加入现代艺术鉴赏的内容，介绍现代绘画、装置艺术、数字美术等主流艺术形式的特征、手法和理念，使学生形成对现代艺术的认识，冲破传统艺术学习的束缚，创建起以传统为基础、现代为辅助的基础课程体系，为之后传统与现代艺术的深度整合学习做好铺垫。

2. 专业课程：传统与现代艺术深度融合

根据高职学前教育专业“培养一线幼儿美术教师”的就业要求以及专业特点，在专业美术课程中实现传统艺术和现代艺术的深度融合，改变传统艺术与现代艺术相互割裂的现状。有针对性地开设了以传统工艺与现代创意手工、国画与现代儿童绘画创作、民俗艺术与幼儿环创设计为特色的课程，从技法、内容、表现形式三个方面进行全方位的融合。在课堂上引导学生主动去探索融合技巧，学会把传统艺术经典元素和现代艺术创新形式结合起来，根据幼儿美术教学实际需要开展有针对性的创作与设计，熟练地把整合后的艺术内容应用到幼儿美术教学实践中，切实提高学生的教学适配能力和专业竞争力^[3]。

3. 实践课程：聚焦幼儿教育，强化整合应用

实践课程以幼儿美术教学实际需要为出发点，以传统和现代艺术的结合应用为主旨，摒弃单一的技能训练模式，设置多种实践模块，即传统艺术幼儿化转化、现代艺术幼儿创意教学、传统与现代艺术融合幼儿活动设计等，全方位涵盖幼儿美术教学的主要情境。课堂模拟教学、幼儿园见习、顶岗实习等多种实践形式，使学生把课堂上学习的整合艺术知识、创作技巧和教学方法运用到实际的幼儿美术教学中去，真正达到“学用结合、学以致用”的目的。该种实践模式符合高职学前教育专业重实践、强技能的培养要求，可以提前适应幼儿教师岗位要求的要求，为将来就业做好充分的准备。

（二）教学内容的多元融合开发

1. 传统艺术元素的现代化创新转化

根据3到6岁幼儿的认知特点以及审美规律，选取合适的中国传统艺术内容，即剪纸、脸谱、水墨、扎染等，并且在保留文化精髓和核心内涵的前提下，简化复杂化的技法过程，降低学习难度，用现代艺术的色彩搭配、造型设计、多元材料运用等方式进行创新改编。以传统剪纸经典吉祥纹样为载体，和现代卡通造型结合起来，以水墨简约意境为基础，与现代抽象绘画相融合，改善传统艺术的呈现方式，使之更加符合幼儿的审美偏好和认知水平，有利于学生在未来的幼儿美术教学中灵活使用，使传统艺术以幼儿容易接受的方式得以传承和推广。

2. 现代艺术形式的传统化赋能内涵

在现代艺术教学过程中，重视将传统艺术的文化内涵、审美观念融入其中，防止现代艺术教学出现形式主义，缺少文化内涵的教学的现象。教学过程中引导学生去挖掘传统艺术文化价值、审美思想和民俗内涵，并把它们巧妙地运用到现代艺术创作当中。以现代创意绘画教学为例，在其中加入传统的天人合一的美学思想，重视人与自然的和谐表达，传递出传统文化的理念，在手工创作中使用现代新型材料来表现传统的民俗主题，使现代艺术作品既有新的表现形式，又有深厚的文化底蕴，让学生在学习现代艺术的过程中，不忘民族文化^[4]。

3. 打造适配幼儿的整合教学素材库

根据3-6岁幼儿的年龄特点、审美喜好和认知规律，对传统和现代艺术整合教学素材进行系统地筛选、整理，建立完善的、适合幼儿美术教学的整合教学素材库，为幼儿美术教学实践活动提供有力的支持。素材类型有绘本、教具、范画、手工案例、活

动方案等,按照趣味性、安全性、教育性这三个标准来挑选,注意文化传承和创意激发的平衡。素材库里既有传统艺术有关的文化启蒙内容,有利于幼儿体会民族文化之美,培育文化认同,又有现代艺术所引发的创意激发内容,促使幼儿展开想象和创造,保证素材能很好地契合幼儿各个年龄段的艺术学习需求,从而优化学生的教学实践。

（三）教学方法的创新融合应用

1. 情境教学法：营造传统与现代融合的艺术氛围

运用情境教学法,精心设计出传统民俗情境、现代创意情境,创建沉浸式的、立体化的教学环境,让学生体会传统与现代艺术相结合的美好。通过播放传统的民俗视频、展示传统的手工艺制品、讲述民俗的文化背景、邀请专业的传承人进行现场演示等方式来营造出浓厚的传统艺术氛围,让学生可以直接感受到传统艺术的魅力;通过现代艺术创意作品的展示、学生的多元材料实验、现代艺术创作过程的视频播放等方式来营造现代创意艺术的氛围,在沉浸式体验中加深对两者融合的认识,提高学习兴趣和学习体验,进而更好地掌握整合技巧。

2. 项目式教学法：以幼儿美术项目驱动整合学习

推行项目式教学法,以幼儿美术相关项目为驱动,冲破传统“教师讲、学生听”的教学模式,促使学生自主展开传统和现代艺术的整合学习。根据高职学前教育专业的特点来设置幼儿节日美术活动设计、幼儿园主题环创、幼儿传统与现代创意手工教学等贴近实际教学的项目任务,确定项目目标、要求和评价标准。要求学生在完成项目的过程中,主动去探究传统艺术元素和现代艺术形式的融合方式,在团队合作中完成创作、设计、展示,从而有效地提高学生的实践创新能力、问题解决能力,培养学生的团队协作意识,达到知识与技能的同步发展,符合幼儿教师岗位的需求。

3. 数字化教学法：借助现代技术拓展整合教学空间

积极采用数字化教学法,利用多媒体、微课、数字绘画软件、线上教学平台等现代技术,拓展传统与现代艺术整合教学的空间,丰富教学手段和形式,打破课堂时空的限制。采用线上平台进行传统艺术鉴赏、现代艺术数字创作、整合教学案例交流、线上答疑等方式,在学生随时可以进行学习的基础上,在课堂上使用多媒体展示传统与现代艺术作品、创作过程,并用数字绘画软件指导学生完成整合创作,提高教学的趣味性和直观性。引导学生熟练使用数字化工具进行艺术创作和教学设计,掌握数字化艺术教学方法,适应未来智慧幼儿教育的发展趋势,提高自身的教学竞争力。

三、整合利用的实践保障与优化策略

（一）强化师资队伍建设,提升整合教学能力

加强教师队伍的建设、提高教师整合教学的能力,可以从培训、教研两方面入手。定期对高职学前教育专业美术教师进行专门的培训,培训内容为传统艺术传承、现代艺术创新以及两者与学前美术教学相结合的技巧,邀请专家、非遗传承人和一线优秀的幼儿美术教师做讲座和指导,使教师冲破传统思维的束缚,树

立起整合教学的理念,提高艺术素质和能力,学校加大了对教师教研实践的支持力度,支持教师组建团队就二者整合展开教研工作,联系专业特色和就业导向,开发校本资源,深入幼儿园去了解实际情况,把遇到的问题变成课题,完善教学方案,提高教学的针对性和实用性。

（二）完善教学资源建设,搭建整合教学平台

完善教学资源建设、搭建整合教学平台要兼顾校内实训室和校外实践基地的发展。一方面要加大教学硬件投入,创建艺术教学实训室,创建传统工艺、现代创意美术实训室和幼儿美术模拟教室,配备相应的工具材料和教具,给学生搭建起多元化的实践平台,完全满足实践教学的需求;另一方面要积极拓展校外实践基地,同本地优质的幼儿园、文化馆、非遗传承机构建立合作关系,创建起“校内实训+校外实践”的双重实践体系,带领学生走进幼儿园等有关机构开展实践活动,从而克服校内教学的不足,切实提高学生的艺术实践能力和教学应用能力^[5]。

（三）优化考核评价体系,凸显整合教学成效

优化考核评价体系,突出整合教学成效,就要创建多元化的、重视过程的评价体系。打破单一的美术技法考核模式,创建起包含传统艺术知识、现代艺术创作技能、两者整合运用能力以及幼儿美术教学实践能力在内的多元化考核评价指标体系,改变重技法、轻素养、重结果、轻过程的弊端。同时重视过程性、发展性评价,把学生课堂表现、项目作业、实践实训等纳入考核范围,关注学生能力提高的过程,采用教师评价、学生互评、幼儿园实习导师评价相结合的方式,防止单一评价的片面性,及时给予针对性指导,引导学生提升综合素养。

四、结束语

传统和现代艺术在高职学前教育专业美术课程中进行整合利用,这是适应学前教育发展、改善艺术教育体系的必然趋势,也是培养幼师、传承文化、激发创新的途径。课程教学要立足于专业核心目标,把握融合的精髓,从课程体系、教学内容等各个方面入手,实现二者有机融合,使课程既保持文化根基,又具有时代活力。未来要继续推进课程改革,根据新的需求、新的趋势来改进整合策略,提高学生文化传承和创新能力,给幼儿艺术教育注入活力,促进学前儿童全面发展。

参考文献

- [1] 黄静. 高职学前教育专业美术课程改革: 评估与持续改进 [J]. 新美域, 2025, (06): 178-180.
- [2] 陈子龙. 高职院校学前教育专业美术课程教学多元化路径 [J]. 参花, 2025, (15): 159-161.
- [3] 申玉洁. 传统艺术与现代艺术在高职学前教育专业美术课程中的整合利用 [J]. 匠心, 2025, (03): 69-71.
- [4] 种欣杰. 基于幼儿美育需求的高职院校学前教育专业美术课程实践教学目标设定研究 [J]. 匠心, 2025, (03): 154-156.
- [5] 齐欣. 谈传统及现代艺术资源在高职学前教育专业美术课程中的整合利用 [J]. 辽宁师专学报(社会科学版), 2024, (01): 47-49.