

基于传统文化的初中美术高效课堂的构建思考

杨淇茗

江西省赣州市赣县区韩坊中学

摘要：课堂是学生获得知识、提高能力的重要场所和渠道，而新课程改革一直致力于改变传统教学模式，有效提高所有课程的课堂教学效率，促进学生全面发展，构建高效课堂是大势所趋。在现代的美术教学中，绘画技法与理论的学习占绝大多数，但是美术的教学不能仅局限于绘画技法的学习，美术课作为学生陶冶情操和审美情趣培养的课程，在全球民族文化多元化发展的今天，传统文化与核心价值观已经转变为对人的主观精神的提升和指引，因此中国传统文化元素应该更多的融入于美术教学中。本文通过对当前初中美术教育的现状进行合理的分析，提出一些基于传统文化下的初中美术高效课堂构建的思考。

关键词：传统文化初中美术高效课堂构建策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.02.085

引言

中国传统文化蕴含着华夏五千年的文明智慧和无穷的力量，在世界多元文化中是不可或缺的重要组成部分，但是随着多元文化和信息的涌入和冲击，学生们对于中华传统文化的掌握和了解有所淡化。初中作为学生接触教育的关键时期，在这个阶段开展传统文化教育是很有必要的。而美术教学能够帮助学生充分体会和感受到传统文化的魅力，从而掌握传统文化的价值和精髓所在，是宣传和传承传统文化的重要渠道之一。同时时代的变化、教育理念的更新也需要中学美术的教学方法跟着革新，从而构建高效的美术课堂

一、目前初中美术教学的教学现状及原因分析

1. 学校的重视程度不够

中华人民共和国教育部令13号：《学校艺术教育工作规程》中已经明确的指出：“艺术教育是学校实施美育的重要途径和内容，是素质教育的有效组成部分”即使这样大部分学校仍旧对美术教育并不关注和重视，学校几乎不过问美术课堂的效果，完全由美术老师把关，而老师受传统的美术观念的影响，关于美术课堂的研究多是在教师的教育方式上，大部分教师课堂的设计过于强调美术专业知识和绘画基础技能的培养，而缺少与中国传统文化融合的教学内容。学校的不重视还造成了学校关于美术课外活动的开展很少以及美术资源的教学配置不完全。虽然现在课程改革正在一步步推进，但是学校的压力主要还是来源于学生的成绩和学校的升学率，而美术课程的教学对于学生的成绩和升学率没有明显的帮助，因此在日常的教学活动之外，大部分的课余时间都贡献给了中考考试科目的课外活动的开展。在教学资源上，也是倾尽全力的去帮助主要的课程去配置，对美术课堂需要的相关教学设施和器材却总是配备不足，因而在教学中，由于美术教学设备的缺乏，导致美

术课程开展不顺利。同时对美术教师队伍专业素质的提升也并不关注，很少安排美术老师单独的进修或者定期培训，使教师很难及时更新知识结构、提高专业素养以及提高教育教学水平。

2. 教师的教学方式不对

教师是教学质量能否提高的关键，而由于美术教师队伍建设能力不足，有些教师很难从以往那种课堂上一人独大的“传道者”改变为学生学习的合作者，作为课堂开展的参与者和组织者这个角色，无法做好转变，教学质量就难以提升。另外，美术课的传统教学方式严重影响着美术教育的发展，很多教师固守陈旧的教学理念，往往采取的是理论和临摹的教学模式，注重绘画技法的学习，缺乏师生、生生之间的互动和交流，学生处于被动学习的状态，从而逐渐丧失对美术学习的兴趣，最终影响到教学效果。另外大部分美术教师缺乏改进教学的积极性和主动性，设计的教学内容也过于古板，不知变通，美术课上用的模板和技法都是按部就班的，没有融入传统的文化资源，虽然那些知识对于学生的美术成绩的提高很有帮助，但也造成了他们对于传统文化理解的缺失。

3. 学生的学习兴趣很低

很多学生对于美术课的认知仅仅只把它当作一堂放松的课程，对于课堂任务也是潦草忽悠过去，加之家长对于孩子的评价都是通过考试成绩判断，学生为了迎合家长和老师的期待就把所有的时间放在了文化课的学习上，导致对于美术自主学习情况很差，只会被动的接受和完成任务，没有自己的思考和见解，加上老师疏于看管，课堂内容又觉得枯燥无趣，对美术的学习逐渐失去兴趣。虽然美术学科难度不大，但是也讲究天赋，加上有些学生美术基础薄弱，美术创作水平的高低会引起学生的自卑，最终导致学生对美术课堂完全失去兴趣。

4. 课本中传统文化内容过少

很多的学生在一段时间的美术学习之后，对于梵高、毕加索等国外美术大师都有了一定的熟悉，而对于中国的艺术大师却知之甚少，对于我国传统美术知识和技法也并不了解。而在实践能力上，学生对于外国美术绘画技法的熟悉和运用程度远远超过了中国传统书法、篆刻和其他民间工艺美术的使用。造成这种现象的原因就是美术课本中关于中国传统美术文化的内容过少，学生接触它们的机会也不多。

二、基于传统文化美术高效课堂构建的意义

在当今经济全球化的形势下，我们的传统文化正面临着危机和挑战，国家提倡大力弘扬和保护传统文化，这也是初中美术课堂教学的一项重要内容，初中美术课堂教学中更应注重民族传统文化教育，让传统文化教育意识贯穿于课堂内外，来培养学生的审美能力和创新能力以及文化认同、文化自信。如今中华传统文化在世界文化多元化发展中熠熠生辉，受到世界不同国家、地区和民族的关注和学习，对世界文化产生了深远的影响。美术的教育肩负着传承我国传统文化的历史使命，其传承的核心在于继承中发展。因此初中美术课堂应该将中国传统文化作为教学的一个重要组成部分，带领学生实践传统文化，寻找生活中民族传统文化元素，感受民族文化的博大精深，从而使中华传统文化能够得到保护、传承和发展，使传统文化能够跟得上当今社会和时代的快速发展和变化，并继续影响着人们的物质和精神世界。

三、基于传统文化美术高效课堂构建策略

1. 初中美术课堂教学结构的优化

美术课堂教学要想高效的进行，一方面教师需要优化教学内容，选择科学的教学策略；另一方面需要设计新颖独特的教学方法，改善传统的教学方式，优化结构，提高课堂效率。

例如：教学结构的优化可以从教材开始，在课程中开设传统的文化知识板块，选取与美术相关的传统文化知识和当地最有代表性的特色文化艺术作品作为教学资源，在初中教材编写方面以历史和传统文化为基础，突出中国传统艺术和当地的文化特点、风景名胜和风土人情。并充分的考虑文化的差异，在突出当地文化的同时不忘表达中国传统的文化精神，对于外来的艺术要去其糟粕，取其精华而不是一味的崇洋媚外。如针对安徽的学生可以学习徽州三雕和徽州文化；河南的学生可以学习木板年画及泥泥狗；云南的学生可以选择刺绣和扎染；贵州的学生可以学习蜡染和摊文化；东北的学生可

以选择剪纸与泥人等。这样能够带给学生一定的熟悉感、亲近感，激发学生学习传统文化的兴趣，增强学生的民族自豪感和自信心以及对民族的认同感。

另美术课程具有人文性质，传统的教学模式过分注重美术理论教学和绘画基础技能培养，忽视了美术学科的人文性，艺术性，阻碍了学生想象力创造力的发展，对此，教师需要改变“师教生学”的传统教学模式，运用多种教学方法和教学手段相结合，充分发挥学生主观能动性和创造性。如在教学当中多采用小组讨论、课堂探究、互动交流等教学模式，让学生在思维碰撞中激发灵感，从而提高对艺术的理解和审美能力。同时，教师还可以利用多媒体辅助教学，穿插竞赛、游戏等活动，让他们运用各种工具材料去进行美术创作。充分调动学生学习的积极性，让学生爱上美术课。

2. 学校加大投入，保障教师文化素养的提升

构建高效课堂必须从源头抓起，学校要加强监管力度和资源的投入，改善美术教学的基础设施，给学生提供一个良好的教学平台，同时提升初中美术教师的传统文化知识的认知和知识储备，增强自身的文化素养，不断提高职业道德修养，搭起与学生之间的桥梁，使课堂教学的开展更加高效。

例如：可以优化教师队伍建设，聘请专业的文化大师对教师进行培训，让教师在专业知识扎实的情况下对传统文化有更好的认知，并能够将二者很好的融合到日常的教学之中。加强对教师职业性的培养，增强美术老师的认同感，让每一个老师都有着强烈的责任心去传授美术知识和传承传统文化，只有这样教师才能在平时的教学中养成很好的教学习惯，让学生认识到传统文化的价值。

3. 合理的引导，培养学生的自主学习意识

教师是学生的引路者，一味的知识灌输会让学生一头雾水，找不到学习的方向，教师要合理的引导学生去联想，在生活中去发现美，在美术的学习中领悟到传统文化的精髓。

例如：在日常的教学中尽可能的将抽象的文字表达形象化，引发学生的联想。在美术课堂教学之前选择一些传统文化知识融入美术教学中，通过讲解美术作品创作的时代历史背景，揭示传统文化中蕴藏的深刻内涵和寓意，让学生更好理解传统文化，同时增加美术学习的兴趣。如课本人美版八年级下册13课艺术品的收藏和拍卖的教学之中，可以利用多媒体设备给学生展示一些优秀的陶瓷以及字画作品，在课堂内开展一个“拍卖活动”，让学生用自己的眼光去评价这些艺术品，给出自

己心中合适的价格。然后用一些国内外知名作品的拍卖案例去讲解，用专业的眼光分析这些艺术作品的特点，进而引导学生去了解这些艺术品之中蕴藏的传统价值，接着可以展示十二兽首，让学生去联想它们运用的美术创作手法以及身边类似的物品。再以十二兽首，引出火烧圆明园的历史事件，之后让学生用画笔或者其他方式去表达自己学习的感悟。这样的课堂设计不仅可以让学生高效的学习到美术的专业知识，而且处处渗透着传统文化的元素，学生在学习的过程中获得独特而丰富的情感体验，教师布置相应的任务，引导学生课后的自主学习，让美术课堂的开展更有意义。

4. 构建合理的评价机制，保障课堂的高效进行

美术课堂的不够重视很大原因是评价机制造成的，考察放松、管理不严也是课堂开展低效的原因。日常的实践表明，学生在学习过程中老师的表扬，或者自己作品获得更多的肯定，都对他们继续深入的学习有很大的帮助，因此要建立合理科学的评价机制，让学生有学习的动力。

例如：将美术考察纳入期末的考察范围，可以比重很小，但是一定要有，考察不仅要有对美术专业基本能力的考察，还有对文化的考察，以此鼓励学生去学习。在平时的教学当中，老师多关注学生，对于学生的进步要给予肯定，让学生在每一个阶段都能对自己的学习情况有大致地了解。老师也可以布置相应的美术作业，可以是简单的物体画，也可以是类似剪纸的小艺术品的制作，并将学生分组，让小组之间的成员互相合作完成各自的作品，在进行小组内互评，小组间互评，评出阶段内最好的作品，老师给予奖赏并通过专业的美术视角进行点评和建议。这样既能培养学生的自信心，挖掘学生的潜力，又可以保障美术课堂的高效进行。

5. 学练结合，通过美术手工继承和发扬优秀传统文化

不管是日常生活还是生产建设中都会应用工艺美术，特别是在传统民间艺术中，蕴含了各种中华优秀传统文化，而且这种手工种类较多，内容丰富，有着独特的风格。开展美术手工教学，能够促使学生在传统民间艺术创作中提升动手操作能力，掌握各种美术知识，而且美术手工教学还能为学生提供实践机会，发挥学生的想象力和创造力，改变以往单一枯燥的美术教学模式，让学生在实践中提升美术造诣，提升艺术素养和审美能力，在手工中进一步体会民族文化的深厚底蕴，实现我国优秀传统文化的继承和发展，并且拉近学生与民间美术的距离，促使学生形成良好的爱国情感，充分

发挥美术育人价值。

对于美术手工教学而言，内容较多，还能进一步实现美术教学拓展。现阶段初中阶段学生思想尚未成熟，对新鲜事物依旧充满求知欲望和好奇心，假如在美术教学中单一采用绘画或者欣赏教学模式，会影响学生对美术知识学习的积极性。因此，教师可以从教材中挖掘适合学生进行手工制作的的教学内容，比如剪纸、编结、插画、装饰等等，这些教学活动的实施能够为学生提供动手创作的空间，帮助学生在实践中获取更多的灵感，更好的理解和吸收美术知识。由于现阶段人们生活水平提升，每年过年不再像以往剪窗花进行装饰，而是直接购买做好的窗花，很多学生没有尝试过自己亲手剪窗花。这时，教师可以带领学生开展剪纸手工活动，让学生体会剪纸这种传统艺术呈现出的文化内涵，了解不同事物的不同展现形式，而且还能在今后参加艺术活动或者创意展现中利用剪纸元素，将剪纸中蕴含的民族文化内涵呈现出来，实现文化继承和发扬。文化传承不是一朝一夕就可以实现的，作为美术教育领导者的教师应该意识到美术教学中的育人价值，在带领学生对美术之美进行观察、感受、创作的过程中，学习美术知识，掌握美术技巧，在操作实践中感悟生命的艺术，实现心灵教育，并促使学生掌握历史文化、优秀传统文化等，不断提升自身思想境界，形成良好艺术修养和文化意识，在文化洗礼中实现文化传承。

四、结语

传统文化的影响范围广，组成要素多，见证着中国的发展历程。将优秀传统文化融入初中艺术课堂中，是中华民族传统文化发展和传承的一项不可或缺的任务，也是教育工作者最基本的责任和历史担当。而高效课堂是提升美术教学质量的有效手段，美术教师要合理的找到二者的融合点，从而更好地促进基于传统文化的初中美术高效课堂的构建！

参考文献

- [1] 彭艳娟：浅谈如何构建初中美术高效课堂的几点思考[J]. 课程教育研究，2015年（30）：第206-207页。
- [2] 陈海侠. 提高初中美术课堂教学效率的几点建议[J]. 中国校外教育旬刊，2015年（5）：第144页。
- [3] 牛金翠：高中美术课堂教学中中国传统文化的渗透与利用[J]. 美术教育研究，2016年（01）：第167页。
- [4] 张风云：基于美术学科核心素养的中小学美术高效课堂构建研究[J]. 美术教育研究，2018年（22）：第152页。