

基于核心素养内涵探讨初中美术教学与优秀传统文化的融合实践与价值

闫静

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

摘要：现代教育要遵循基本教育规律，全面推进立德树人的根本任务，促进素质教育发展。为满足素质教育要求，不断推进美育的独特优势，结合时代发展特征，构建彰显中国特色的课程体系，关注学生发展核心素养，培养学生可以适应未来发展的正确价值观、必备品格与关键能力。以此为基础，对初中美术教学进行创新和改进，促进传统文化的融入与渗透，带领学生感受传统文化魅力，并且充分理解传统文化内涵，引导学生主动传承并且大力弘扬，增强学生的文化认同感，坚定文化自信，筑牢中华民族共同体意识。本文从核心素养内涵出发，对初中美术教学与优秀传统文化的融合进行了相关的阐述和分析。

关键词：核心素养；初中美术；优秀传统文化

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.02.051

引言

优秀传统文化承载了我国优秀的历史和深厚的人文底蕴，充分展现中国人的精神品质和思想内涵。我国传统文化的内容十分丰富，包括民俗、节日、民间工艺等等，彰显了人与自然和谐相处的理念以及维护社会人伦的礼仪。美术利用多样化的视觉形态展现思想与情感，对文化的宣传、创意的开发、思维的培养有很大帮助。所以，我们要重视初中美术教育，发挥美术的人文性价值，为传统文化的传承与发扬提供更多有力支持，同时也促进学生核心素养的培育，激发学生的爱国情怀、提升学生的文化素养等等。

一、基于核心素养的初中美术教学与优秀传统文化融合的价值

（一）拓宽视野，激发民族自豪感

初中美术教材中涵盖的内容较多，不仅有中国美术作品，也包括西方美术作品。根据核心素养的培育要求，要培养学生的审美感知、艺术表现、创意实践与文化理解，利用优秀传统文化，为学生创设丰富的文化情境，使学生理解艺术作品的人文内涵，深化学生对艺术作品的感悟与领会，了解美术在文化发展过程中发挥的价值与作用，引导学生树立正确的文化观、历史观、国家观等等。在教材内容的基础上，引入符合学生认知与教学需要的优秀传统文化，使美术教学内容更加丰富，更加贴近学生生活，进而拓宽学生视野，深化学生的认知，从不同角度理解美术与传统文化，感受艺术美、文化美，同时潜移默化的提升其文化自信心，使其产生民族自豪感，为培养学生树立正确的价值观念奠定坚实的基础。

（二）提升审美，批判性地继承文化

根据核心素养培育要求，提升学生的审美感知能力

十分重要。即学生对自然界、艺术作品、社会生活中美的意义发现以及特征认识等能力。在初中美术教学的过程中，通过优秀传统文化的融入，可以培养学生审美感知能力。尤其在全球化信息时代下，学生受到各种外来文化的负面影响，出现崇洋媚外等错误认知，对传统文化认识不足，不仅影响优秀传统文化的传承，同时也会造成学生审美认识偏差。所以，引入优秀传统文化十分重要，将其与美术教材中的内容融合，带领学生对传统文化、艺术形式进行感受与品鉴，促进批判性思维的发展，使学生能够从不同的角度分析传统文化内涵，然后选择性地接受与传承，潜移默化地提升学生的审美能力和艺术鉴赏水平。

二、优秀传统文化中的初中美术教学资源分析

（一）传说故事

我国优秀传统文化的种类繁多，包括民间艺术、传统节日等等。很多传统文化都与民间传说故事有关，如春节文化中包含年兽传说，年画的由来故事等等。通过这类传说故事可以看出，古人对自然和鬼神保持敬畏之心。也有一些故事展现了古代劳动人民的智慧，以及对美好生活的追求与向往。大部分故事都具有积极意义或教育意义，不仅情节丰富多彩，且蕴含了深刻的文化内涵，在美术课堂中引入，既能够激发学习兴趣，也能够深化美术教学的内涵，激发学生的学习兴趣，使学生的思维更加活跃，充分发挥学生的想象力与创造力。

（二）习俗礼仪

中国有“礼仪之邦”的美誉，很多传统文化都彰显了中国人的礼仪与素养。例如，在各种节日习俗中，人们会遵循传统习俗，与亲友团聚、探望赠礼或祭拜，通过这种风俗习惯可以促进亲友之间的交流，使亲情、友情得到维系，同时也可以展现对祖先、神明的尊敬。

在美术教学中，教师可以带领学生了解各类传统文化中呈现的礼仪，将蕴藏在其中的核心价值发扬光大，使学生在潜移默化中学习中华礼仪，有利于夯实传承中华优秀传统文化的根基。通过融合性教学，丰富学生的学习感受，使学生在实践中探索各类美术元素，并且将这些思想、品质与习俗融入美术创作，以此提升学生审美感知，同时培养学生创新实践和艺术表现能力，让中华民族共同体意识根植于学生的心灵深处。

（三）诗画艺术

中国诗画是非常有名的艺术形式，采用诗中有画、画中有诗的表现方式，彰显了“情景交融”的优美意境，使绘画作品的美感提升。在初中美术教学中，诗画艺术可以发挥优秀传统文化中的文化熏陶作用。如七年级下册《营造艺术的情趣和意境》这一课中，带领学生欣赏南宋画家马远的《寒江独钓图》这一作品时，可以先让学生讲一讲自己的视觉感受，结合柳宗元的《江雪》这首诗，分析画面的内容，让学生结合诗中的内容联想画面的意境。使学生在多种感官以及艺术情境中感受“诗情画意”，让学生明白中国画中“意境”的重要性，以此陶冶学生的情操，使学生不仅学习美术技巧，还能够通过美术创作与鉴赏来修身养性，对培养学生核心素养有很大帮助。

（四）视觉资源

美术本身就是一种视觉艺术，优秀传统文化中有很多视觉元素，经过一段时间的发展和传承，逐渐形成大众认同和了解的视觉符号语言，如中国结、年画、剪纸中的图形元素；福、寿、禧等文字元素；五色体系中的黑、赤、青、白、黄传统文化色彩元素。这些元素可以构成象征性的视觉画面，具有情境描绘、情绪调动的作用，能够激发观赏者丰富的想象力与情感上的共鸣。其中，文字元素通常为辅助元素，可以增加作品直观性，便于传统文化中情感与内涵的传承和表达。

三、初中美术教学与优秀传统文化融合教学的原则

（一）人文性

在初中美术教学的过程中，为促进优秀传统文化与教学课程的深度融合，必须坚持人文性的基本原则。也就是说，教师要坚持“以人为本”的理念，尊重学生个性，充分发挥学生的想象力与创造力，同时注重对学生的情感培养，为学生创设生动的文化情境，培养学生的美术核心素养。美术本身就是人文课程的重要内容，不仅承载丰富的人文精神，同时也具有很高的审美价值，对培养学生审美认知、文化自信有很大帮助。所以，在教学环节中，要基于人文性原则融入优秀传统文化，使学生可以从更深层次鉴赏美术作品，促进教学资源的开

发与利用。

（二）包容性

所谓包容性原则，就是在教学的过程中，教师要培养学生包容的思想与态度，引导学生从不同的角度分析优秀传统文化，使学生尊重不同民族、国家的文化与习俗，强化学生对不同文化的包容与理解能力。教师可以带领学生深入探究各类文化的内涵，使学生在理解的基础上学习和传承，这样学生才能真正接受传统文化。在实际教学中，促进各类文化的相互融合、吸收与创新，提升学生文化认同感与自信心，培养学生的文化意识，符合核心素养内涵。

（三）适用性

在初中美术教学课程设计的过程中，应该根据《义务教育艺术课程标准》的要求，结合学校文化特色、初中生认知能力、成长规律等，对学生的学习内容进行合理筛选，包括图片、案例、文字等传统文化资源，利用这些资源创设教学情境。在这个过程中，教师必须坚持适用性原则，确保优秀传统文化资源与初中美术教学需求相符，既要控制难易度，也要确保内容便于体验和感受，从学生认的角度出发，围绕学生学习与提升展开各个教学环节。为彰显内容的趣味性，可以采用游戏教学、情境创设的方式，同时挖掘作品中的文化内涵，从历史、人文等多个角度分析，使教学既具有趣味性，也具有教育性。

四、基于核心素养的初中美术教学与优秀传统文化的融合实践

（一）挖掘历史背景，解读经典艺术

在初中美术教学的过程中，教师要推进立德树人教育任务，就要创新教学理念和教学方式，根据《义务教育艺术课程标准》的要求，引入优秀传统文化内容。如果单纯为学生展示艺术作品，学生难以理解作品的内涵，只能从视觉的角度感受，了解作品的构图、线条、色彩、笔触等视觉效果，但对作品表达的思想内涵、文化底蕴并不了解。所以，教师应该结合优秀传统文化，从历史的角度出发，对经典艺术作品进行深入解读，感受作品的文化背景、创作历程、历史传承，深化学生对作品的理解，有效培养审美感知能力，同时提升文化理解能力，促进核心素养发展。

例如，在“感受中国古代美术名作”这个单元教学的过程中，教师应该结合教材内容，为学生展示经典的中国美术作品，并且带领学生了解这些作品的历史背景。首先，从视觉美感上进行赏析，结合学过的知识分析作品的构图、色彩、笔触等技法，了解作品的创作形式。其次，带领学生回顾不同时期的艺术特征，结合当

时的社会形态、文化背景，对艺术作品的创作理念、行为动机进行分析，深化学生对作品的理解和感悟，有效提升学生的鉴赏能力。可以将《洛神赋图》《富春山居图》《清明上河图》等比较有代表性的绘画作品作为教学案例，结合各个作品的历史背景进行分析，深入解读不同作品的文化底蕴和历史价值，逐步提升学生审美感知能力，体会我国古代美术作品的辉煌成就，激发学生对祖国优秀传统文化的热爱，增强中华民族自信心与自豪感。

（二）创设教学情境，感受艺术魅力

为帮助学生更加直观地理解美、感受美，教师可以创设真实生动的教学情境。在实际教学的过程中，基于教学需求，引入各类传统文化元素，利用这些元素创设教学情境，使课堂变得丰富多彩，既彰显趣味性，也体现文化性，使学生的想象力充分发挥，逐步提升文化理解能力，同时培养艺术表现、创意实践的能力。

例如，教师可以在教学中引入中国著名的“剪纸”艺术，不同地区的剪纸文化不同，不仅有丰富的剪纸技法，同时也有很多与剪纸有关的传说故事、习俗礼仪、传统习惯，蕴含着十分丰富的文化底蕴。在实际教学中，教师可以利用剪纸的传说故事为学生创设教学情境，采用角色扮演、互动交流的方式，深化学生对剪纸艺术的理解，使学生在了解剪纸艺术的同时，也感受相关的礼仪文化。教师可以从剪纸艺术的历史入手，剪纸的产生和发展与古代的风俗有着直接的关系。随着时代的发展，剪纸艺术的形式、内容更加丰富，构图也更加完整细腻。教师以“节俗中的剪纸”为主题，利用图片、音乐、剪纸作品等素材，为学生创设喜庆热烈的氛围，将学生带到情境中，感受剪纸艺术的历史与发展。然后结合学生的日常生活，讨论当前常见的剪纸艺术形式，以及剪纸艺术中蕴含的礼仪文化。然后以此为基础，带领学生进行剪纸创作，要求学生运用学过的剪纸技法，同时也要融入礼仪文化、思想内涵。通过这种方式，可以使课堂教学更加生动有趣，同时也能够营造活跃的氛围，促进学生思考和讨论，进而有效培养学生的艺术表现、文化理解和创意实践的能力，引导学生对传统文化进行批判性的继承和创新性的发扬。

（三）实践体验教学，培养创作能力

美术本身就是一门实践性学科，在美术教学中，教师既要带领学生学会欣赏美术作品，也要培养学生的创作实践能力。所以，教师可以组织学生开展实践创作活动，以此培养学生创意实践的能力，使学生在创作的过程中感知美、欣赏美、创造美。教师可以从教材入手，结合优秀传统文化内容，为学生的创作提供更多思路。

例如，“土与火的艺术”这一单元教学的过程中，教师可以为学生展示各种陶瓷艺术品的图片，感受陶瓷艺术的独特魅力，并且学习陶瓷制品的制作方式，体验多样化的陶瓷艺术造型语言和风格表现手段。在了解陶瓷文化发展历程的同时，促进传统文化教育，提升学生的文化自信和民族自豪感。带领学生认识陶瓷艺术制作，结合学生日常生活，组织学生感受陶艺创作的过程和乐趣，使学生可以体会劳动过程中创造美，带领学生感受陶瓷的艺术魅力，增加对陶瓷艺术的热爱。教师可以准备各类陶瓷艺术作品、日常陶瓷制品，包括花瓶、茶具、餐具等等。在鉴赏和学习之后，带领学生开展陶瓷作品创作活动。采用小组合作的方式，学生可以先收集优秀陶瓷艺术家的作品图片，欣赏优秀的陶瓷作品，激发创作灵感，然后结合创作主题设计草图，使用软陶材料模仿陶瓷制作过程，在实践中感受制作陶瓷的魅力。小组同学讨论总结陶瓷艺术作品的特点，并且对小组创作的作品进行详细地点评。通过这种方式，既可以培养学生实践创作的能力，使其更加深入的感受作品，从不同的角度理解作品，进而激发学生的艺术兴趣，感受中国陶瓷艺术的博大精深，增强爱国热情，更好地传承中华优秀传统文化。

结语

综上所述，在初中美术教学的过程中，根据《义务教育艺术课程标准》的要求，将核心素养培养放在首位。为此，教师可以融入优秀传统文化内容。首先，挖掘传统美术作品的历史背景，对经典作品进行解读；其次，创设趣味性的教学情境，带领学生感受艺术魅力；最后，开展实践教学活动，培养学生创作能力。深入挖掘传统文化中的美术教学资源，然后在实际教学中采取有效的应用手段，有利于培养学生中华民族自信心和自豪感，树立中华民族共同体意识，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

参考文献

- [1] 马鹏. 如何在初中美术中凸现优秀传统文化教育[J]. 中国民族博览, 2023(01): 183-185.
- [2] 舒莹华. 优秀传统文化在初中美术教育教学中的传承思路与可行路径[J]. 基础教育论坛, 2022(36): 111-112.
- [3] 潘颖. 优秀传统文化在初中美术教学中的应用与传承——以中国古典园林艺术教学为例[J]. 教书育人, 2022(22): 30-32.
- [4] 刘文冰. 初中美术教学对传承中华优秀传统文化的重要意义[J]. 新课程, 2022(27): 6-7.