

初中美术教学中渗透传统文化的策略

李娜

淄博市张店区第七中学

摘要：在我国社会经济快速发展的背景下，人们越来越重视青少年的人文素养教育。因此，如何推进中学生素质教育的理念，已经成为教育界不断探索的课题。特别是初中美术课程，它不仅有助于学生形成正确的审美观念，还能让他们在学习过程中接触、了解并传承我国优秀的传统文化，使他们成为传播和继承这些文化精髓的重要力量。鉴于此，本文旨在深入探讨在初中美术教学中融入传统文化的重要性，并研究具体的实施策略，希望能够为提高初中美术教学的质量，以及学生综合素质的提升做出贡献。

关键词：传统文化；初中；美术教学；渗透策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.02.236

引言

在素质教育的春风吹拂下，美术教育在中学课程中占据了举足轻重的地位。它不仅是美术知识和技能的摇篮，更是人文素养培养的沃土。中国传统文化，历经千年的风雨沉淀，孕育了博大精深的精神财富和艺术瑰宝，为人类的精神世界提供了多元化的滋养。面对这一充满挑战和机遇的教育使命，初中美术教师应突破传统的教育框架，将中国传统文化与美术教学相融合。如此，学生便能逐步提高审美鉴赏能力和文化素养，沉浸在传统文化的洗礼中，领略其独一无二的魅力。

一、初中美术教学中渗透传统文化的现实意义

（一）提高学生的文化素养

传统文化是中华民族的璀璨宝石，不仅承载着悠久的历史、深邃的哲学和崇高的道德，更是我们民族精神的重要源泉。将其精髓融入初中美术教育之中，无疑为培养青少年的文化素养提供了肥沃的土壤^[1]。在这样的教育模式下，学生们在探索美术之美的同时，也能深切地触摸到传统文化的魅力所在，从而对自身的民族文化有更加深刻的认识。

（二）培养学生的审美能力

传统文化中蕴含着丰富的审美观念和艺术表现手法。在初中美术教学中，教师可以利用传统文化中的元素，引导学生感受美的存在，培养学生的审美能力。例如，通过分析传统绘画、雕塑等艺术作品，让学生了解其中的线条、色彩、构图等基本元素，从而提高学生的审美水平。

（三）锻炼学生的创新思维

传统文化具有悠久的历史 and 独特的魅力，但在现代社会中，一些学生可能对传统文化产生抵触情绪。在初中美术教学中，教师可以引导学生从传统文化中汲取灵感，将传统文化与现代审美相结合，创作出具有个性和时代特色的作品。这种教学方式有助于锻炼学生的创新

思维，激发学生的创作潜能。

（四）传承和弘扬民族文化

随着全球化进程的日益加快，文化的交融成为不可避免的现象，但这也意味着一些古老的习俗和智慧正濒临失传的边缘^[2]。美术教育，不仅是一门艺术课程，更是一种文化传承的载体。将传统文化融入美术教学中，能够使得学生们能够通过画笔，触摸历史的痕迹，感受先人的智慧，从而在心灵深处播下保护与传承民族文化的种子。

二、初中美术教学中渗透传统文化存在的误区

（一）过分重视技能培训，忽视文化内涵

在初中美术教学中，部分教师过于注重技能培训，将传统文化教育简化为技艺传授。这种做法虽然能快速提升学生的美术技能，但却忽视了传统文化内涵的传递。学生可能掌握了传统绘画技法，但对文化背景和内涵却知之甚少，导致传统文化教育流于形式。

（二）缺乏针对性教学，一概而论

由于学生个体差异，对传统文化的兴趣和接受程度各不相同。但在一些美术教学中，教师未能针对学生的实际情况进行差异化教学，而是采用一概而论的方式。这种教学方式在一定程度上忽视了学生的个性发展和兴趣培养，导致部分学生对传统文化的理解和接纳程度不高，甚至产生抵触情绪^[3]。因此，针对这一问题，教师需要对美术教学进行改革，以更好地传承和弘扬传统文化。

（三）教学手段单一，缺乏互动性

在部分初中美术课堂中，教师在传授传统文化时，往往仅依赖于讲解和示范等单一的教学方法，从而忽视了与学生的互动。这种单调的教学模式容易导致学生感到单调乏味，进而影响他们对传统文化的热情和理解。

（四）过度追求创新，忽视传统精髓

在美术教育的课堂上，有些教师为了追求新颖独

特, 过分发挥创意, 却忽略了传统文化核心的价值^[4]。这种做法不但让学生对传统美术技艺感到陌生, 甚至可能在追求创新的过程中, 让学生遗失了对美术本质的理解和感悟。美术教育不应只关注形式的创新, 更应着重于培养学生的审美情感、审美观念以及美术技能。

三、初中美术教学中渗透传统文化的策略

(一) 挖掘美术教材中的文化资源

在当前的初中美术课堂中, 大部分美术教师仍然偏好遵循教材内容进行教学。这种方法固然方便, 却无形中限定了课堂教学的边界, 导致教学内容未能充分拓展, 深度亦显不足。随着对美术学科核心素养培育目标的明晰化, 初中美术教师必须对旧有的教学理念进行深刻的再思考与改革。美术教材不只是技艺操练的图解, 它更是一份蕴含着深厚文化底蕴的宝库。因此, 初中美术教师不应再受限于传统的教学模式, 而应深入剖析教材内容, 提炼其中精华的传统文化要素, 并将这些珍贵的元素作为教学的突破口, 深层次地探讨与阐释美术教材所承载的文化内涵^[5]。通过这样的方式, 不仅能够丰富学生的美术知识结构, 更重要的是, 能够帮助学生深刻理解和认识优秀的传统文化, 从而在提高美术技能的同时, 也提升了他们的美术学科核心素养。首先, 教师可以从美术教材中的作品入手, 挖掘作品背后的文化内涵。例如, 在学习中国古代绘画时, 可以引导学生了解画作所反映的历史背景、社会风貌和哲学思想。通过分析作品的题材、技法和风格, 使学生感受到传统文化的独特魅力。其次, 教师可以关注教材中关于民间艺术和传统手工艺的介绍。民间艺术和手工艺是传统文化的重要组成部分, 体现了中华民族智慧和创造力。教师可以组织学生进行实地考察, 了解当地的民间艺术和手工艺, 让学生亲身体验传统文化的魅力。此外, 教师可以借助教材中的节日主题, 引导学生深入认识传统节日的文化内涵。例如, 在春节、端午节、中秋节等传统节日, 教师可以组织学生参与节日习俗的实践活动, 如剪窗花、包粽子、做月饼等, 让学生在动手操作的过程中领略传统文化的魅力。

(三) 拓展与传统文化相关的课外知识

在当今教育环境中, 初中美术学科核心素养的培养成为重点, 教师的角色随之发生重大转变。他们不再仅仅照本宣科, 而是寻求各种资源以提高学生的艺术素养。这意味着, 教师应深度探究美术教材, 针对学生的具体需求, 对教学内容进行适宜的增补与拓展。这样一来, 不仅课堂教学内容将更加丰富多元, 而且能够拓宽学生的视野, 使他们能在学习过程中不断提高美术综合素质。而在这个过程中, 初中美术教师需要有意识

地去挖掘那些蕴含在优秀传统文化中的美术元素, 通过各种形式将这些元素引入到课堂教学中^[6]。这样的教学方式, 扩展学生的知识范围, 让他们更深入地理解和感悟传统文化背后的深层含义。例如, 在探讨“清明上河图”这一经典美术作品时, 教师可以巧妙地将之作为桥梁, 深度整合优秀传统文化与美术教学。不仅深入剖析了画作所蕴含的深厚文化底蕴, 还将历史背景、建筑特色等元素巧妙地融入课堂, 为学生们营造了一个全方位的学习环境。通过这样的教学方式, 学生们不仅对北宋时期的优秀文化元素有了更深刻的理解, 而且有效地拓宽了知识视野, 更在无形中领略了优秀传统文化的魅力, 从而在学科核心素养的培养上迈出了坚实的一步, 真正实现了美术教育的深远目标。

(三) 在美术实践活动中渗透传统文化

在当今社会, 美术已然成为生活中必不可少的元素。因此, 在初中美术教学中, 教师应重视挖掘美术与生活之间的内在联系, 引领学生积极参与美术实践, 让他们在生活实践中体验美、欣赏美、理解美。在美术课堂教学中, 教师在进行传统文化教育时, 同样需要遵循这一理念, 在课堂之外, 积极开展多样化的美术实践活动, 让学生在实践中感受到传统文化的独特魅力, 进而更好地理解和传承我国的传统文化^[7]。首先, 教师可以通过讲解和展示传统文化背景, 让学生了解美术作品背后的历史和文化内涵。例如, 在教授中国古代绘画时, 教师可以介绍作品的创作背景、作者生平和当时的社会文化环境, 使学生更好地理解作品的艺术价值和文化意义。其次, 教师在教学过程中, 可以巧妙地将传统工艺与民间艺术相结合, 引领学生亲手实践, 深入领略传统文化的独特魅力。比如, 通过组织剪纸、泥塑、刺绣等丰富多彩的传统手工艺活动, 不仅能够让学生在动手操作的过程中感受到传统文化的魅力, 还能在无形中培养他们的动手能力和创新精神。此外, 为了使学生更加深入地理解和接受传统文化, 教师还需精心创设一个充满传统文化氛围的课堂环境。在这个过程中, 教师可以巧妙地运用音乐、诗词、服饰等多种元素, 营造出一种浓厚的传统文化氛围。在这样的环境中, 学生能够自然而然地感受到传统文化的魅力, 从而在潜移默化中接受传统文化教育。

(四) 在美术鉴赏教学中渗透传统文化

美术鉴赏作为初中美术教学的灵魂所在, 不仅丰富了学生的审美视野, 更是他们感知优秀传统文化、启迪心灵的桥梁。因此, 初中美术教师应当深入探究美术作品所蕴含的文化底蕴, 结合学生的具体情况, 巧妙地开展美术鉴赏教学。在品鉴艺术之美的过程中, 让学生自

然而地感受到优秀传统文化的独特魅力。在当前的初中美术教材中，可以看到大量充满优秀传统文化的美术作品，如山水画、陶瓷、青铜器等。这些作品不仅包含了丰富的美术知识，更是优秀传统文化的承载。在课堂教学中，美术教师可以利用这些作品作为起点，引导学生深入欣赏和鉴别，帮助他们更全面、深入地理解其中所包含的优秀传统文化。然而，由于教材内容的限制，为了帮助学生在美术鉴赏过程中更好地理解 and 感受传统文化，教师还应该灵活运用互联网资源。他们可以从网络上搜集与课程内容相关的美术资料和传统文化内容，并将其进行整合，以便于学生更好地进行美术鉴赏^[8]。例如，当教师教学“中国传统青铜器鉴赏”这一课题时，他们可以通过互联网找到丰富的青铜器资料，包括图片、文字和视频等，使学生能够从多个角度和层面了解青铜器的制作工艺、历史背景和文化内涵。这样，学生不仅能够提高美术鉴赏能力，还能更深入地理解和传承中华优秀传统文化。

（五）营造良好的文化氛围

在我国深厚的传统文化底蕴中，蕴含着丰富的艺术元素与独特的审美观念。这些元素和观念不仅是美术教育的宝贵资源，也是培养学生美术素养的关键所在。因此，在初中美术教学中，教师应当致力于营造一个充满文化气息的学习环境。首先，教师可以将教室墙面、黑板报等空间利用起来，展示与中国传统文化相关的美术作品、名言警句、古代诗词等。例如，可以展示国画的山水、花鸟画，让学生在课间休息时欣赏，了解中国传统绘画艺术。此外，教师还可以设立“传统文化角”于教室一隅，这样不仅丰富了学习空间，更使学生在课余随时沉浸在传统文化的海洋中。在此，摆放的每一本书、每一份资料，都似桥梁，引导学生跨越时空，领略历史的厚重与艺术的细腻。其次，在美术课上，教师可以借助多媒体的现代教学手段，如播放关于国画发展史的纪录片，将静态的技艺转化为动态的流转，使学生如同亲历其境，对国画之历史与技法有了更直观、更深刻的认识。这种方法不仅激发了学生的兴趣，更提升了他们对中国传统文化的热爱和继承。再次，教师通过组织剪纸、陶艺、书法等实践活动，学生在亲手创作中不仅触摸到了传统文化的温度，也在实践中培养了审美鉴赏力和创新精神。这些活动，如同一把钥匙，打开了通往美学和创造力的大门，让学生在传统文化的熏陶中，逐渐形成独特的审美观和个性。最后，教师可以鼓励学生在家中寻找具有传统文化特色的物品，了解家庭的历史传统和文化底蕴。同时，引导学生关注家族的家风家训，将这些优秀的传统文化传承下去。

（六）完善教学评价体系

在初中美术教学中渗透传统文化，完善教学评价体系是非常关键的。首先，教师应将传统文化元素纳入课堂教学评价，关注学生在学习过程中的文化素养提升。例如，在评价学生绘画作品时，不仅要注重技巧和美感，还要考察作品中所体现的文化内涵和创意。其次，学校应建立多元化的传统文化评价机制，如组织学生参与传统文化知识竞赛、手工制作比赛等活动，鼓励学生在实践中传承和发扬传统文化。同时，教师还需关注学生的个性化发展，充分尊重学生的兴趣和特长，给予他们展示才华的机会。此外，定期开展家长会和师生座谈会，让家长和同学共同参与到学生的传统文化教育评价中来，从而形成良好的教育氛围。通过完善教学评价体系，我们能够更好地促进传统文化在初中美术教学中的渗透，培养具有文化自信和审美素养的新时代青年。

结语

综上所述，在美术学科核心素养的大背景下，将优秀传统文化与美术课堂教学活动相融合，对学生人文素养的提升大有裨益。因此，初中美术教师应当跳出传统教学理念和模式的束缚，深入挖掘美术教材内容，积极开展美术实践活动和美术鉴赏活动，营造富含传统文化的学习氛围，以不断促进传统文化与美术课堂教学活动的深度融合，真正满足学科核心素养背景下的美术教学要求。

参考文献

- [1] 马文芳. 在初中美术教学中渗透传统文化元素的策略[J]. 新教育, 2024, (02): 82-84.
- [2] 钱磊. 谈初中美术教学中渗透传统文化元素的策略[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2023, (11): 142-144.
- [3] 解岗. 初中美术教学中渗透优秀传统文化的策略探究[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2023, (10): 130-132.
- [4] 陈丽竹. 传统文化在初中美术教学中的应用策略研究[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2023, (08): 127-129.
- [5] 侯仁锋. 初中美术教学中渗透传统文化元素的策略[J]. 天津教育, 2023, (08): 141-143.
- [6] 王莉. 在初中美术教学中渗透传统文化元素的策略[J]. 美术教育研究, 2022, (19): 180-182.
- [7] 种天高. 初中美术教学中渗透传统文化的策略[J]. 学周刊, 2022, (28): 171-173.
- [8] 刘自珍. 浅谈初中美术教学中渗透传统文化的策略[J]. 中学课程辅导, 2022, (02): 102-104.