

初中美术教学中渗透传统文化的策略探究

占毅丽

江西省南昌市南昌县诚义学校

摘要：随着社会的快速发展和全球化的推进，传统文化在某种程度上正逐渐失传，年轻一代对传统文化的了解和认同度逐渐降低，因此传承和弘扬传统文化显得尤为重要。初中美术教学是培养学生审美情趣和丰富精神生活的重要途径，是传承和弘扬传统文化的重要载体，本文简要分析了初中美术教学中渗透传统文化的意义和原则，从渗透作品历史、引入情境教学、创作美术作品和开展实践活动4个方面入手，分析了初中美术教学中渗透传统文化的策略，以期弘扬中华优秀传统文化和培养学生的审美能力。

关键词：初中美术教学；传统文化；渗透

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.01.114

引言

中学生正处于形成人生观、价值观与道德观念的重要时期，需要通过多种途径了解传统文化和认识传统文化。在初中美术教学中渗透传统文化，可以帮助学生更好地理解自己的文化根源，增强学生对传统文化的认同感及自豪感和促进学生的身心健康全面发展。然而，初中美术教学中的传统文化渗透并不是一件简单事，部分教师在渗透传统文化的时候遇到了这样那样的问题，直接影响了课堂教学的效果和学生的成长及发展，因此，深入探究初中美术教学中渗透传统文化的策略有着一定积极意义。

一、初中美术教学中渗透传统文化的意义

（一）促进文化传承与教育的深化

传统文化是中华民族的瑰宝，蕴含着丰富的历史价值、哲学价值和美学价值。采用科学合理的手段在初中美术教学中渗透传统文化，可以帮助学生了解并认同本民族的文化，加深学生对传统文化的理解和尊重，从而实现文化的传承与发展；可以在一定程度上丰富美术课程的内容，使初中美术教学更加的全面和深入。

（二）提升艺术素养与审美能力

传统文化中的艺术形式包括但不限于国画、书法和剪纸等，其都具有独特的艺术魅力和审美价值。在初中美术教学中引导学生学习这些传统艺术形式，可以充分提升学生的艺术素养和审美能力，让学生学会欣赏美和创造美。基于美的教育和美的熏陶，可以在一定程度上促进学生的全面发展。

（三）培养学生创新思维与创造力

传统文化中的艺术元素和创作理念可以激发学生的创新思维和创造力，为传统文化的传承及发扬和初中美术教学活动的有效性提供保障^[1]。通过带领学生在初中

美术教学中学习传统艺术形式并尝试将其与现代元素融合，可以创作出具有独特风格和深厚文化内涵的作品。在这一创作过程中，可以充分锻炼学生的动手操作能力和培养学生的想象力及创造力，为学生更好的成长及发展打下坚实基础。

（四）民族自豪感与文化自信增强

文化认同和文化自信在全球化的背景下显得尤为重要。在初中美术教学中渗透传统文化，学生可以深入了解本民族文化，认识到中华民族文化的独特魅力和价值所在，逐渐增强学生对民族文化的认同和自信，提升学生的民族自豪感和归属感，为学生未来的成长和发展奠定坚实的基础。

（五）提升跨学科学习与综合素质

初中美术教学中渗透的传统文化涉及历史、文学和哲学等多个学科的知识。由于其具有跨学科学习的特点，所以可以在潜移默化中帮助学生构建全面的知识体系和提升综合素质；通过学习和创作传统艺术作品，学生可以培养自己的耐心、专注力和团队协作能力等综合素质。

二、初中美术教学中渗透传统文化的原则

（一）主体性原则

主体性原则指的是认识的能动性，即主体在认识活动中自觉地将自身因素投入认识过程，使认识不可避免地带有主体属性。在当下的教育活动中教师需要充分尊重学生的个性差异和主体地位，引导学生主动探索、发现和体验传统文化的魅力。比如，教师可以设计小组讨论、作品展示和互动评价等丰富多样的教学活动，在潜移默化当中激发学生的学习兴趣和学习主动性，使其成为学习主体并积极参与传统文化的传承与创新。

（二）视觉性原则

视觉性原则指的是教学过程中应充分利用视觉元素

和视觉手段来传达信息、激发兴趣、促进理解和增强记忆。美术属于视觉艺术，在基于传统文化渗透的初中美术教学中，教师需要充分利用图像、视频和实物等直观材料展示传统文化的独特魅力和艺术价值。通过视觉的冲击和感受加深学生对传统文化的理解和记忆，逐步提高学生的审美能力和艺术鉴赏力。

（三）人文性原则

人文性原则指的是课程为实现人的全面发展而设置，既表现出基本的工具价值，又表现出丰富的文化价值；既有恰当而充实的技术内涵，又体现科学精神，强化人文精神^[2]。教师在进行传统文化的渗透的时候应当注重人文内涵的挖掘和传递，通过适当的引导和指导让学生挖掘传统文化中的精神内涵，理解其背后蕴含着的文化意义和价值观念，以在潜移默化中培养学生的人文素养和人文精神，推动学生成长为国家所需要的社会主义接班人。

（四）创新性原则

创新性原则指的是研究者能够发现新的问题、提出新的观点或结论，为人们提供新的知识，这既是对传统教育的批判也是对其继承的一种表现。教师在初中美术教学中渗透传统文化的时候应当遵循创新性原则。教师应当结合多媒体教学和网络教学等现代教学理念和技术手段创新教学方式和方法，使传统文化教学更加生动、有趣和富有成效。

（五）代表性原则

代表性原则指的是在选择传统文化元素时注重其代表性和影响力。中华民族传统文化具有元素内容丰富和形式多样的特点，教师在选择传统文化的时候应当优先考虑那些具有广泛影响力和深入人心的元素。因为这些元素具有独特的艺术魅力，可以在潜移默化当中激发学生的学习兴趣和对传统文化的认同感。

三、初中美术教学中渗透传统文化的策略

（一）渗透作品历史

如果只是在美术教学中将单个的艺术作品呈现在学生面前，学生在学习过程中很难对艺术作品的文化内涵和深意进行整体全面的感知。教师可以通过渗透作品历史的方式向学生详细深入的介绍艺术作品，在渗透传统文化的同时让学生深入理解艺术作品和感受艺术作品的文化感知，逐步提升自身的审美意识和审美能力。

例如在教学《独树一帜的中国画》的时候，教师可以通过一段简短的开场白介绍《清明上河图》的历史地位和艺术价值，在潜移默化当中激发学生的好奇心和学习兴趣。紧跟着，教师可以利用多媒体技术呈现《清明

上河图》的高清图片，让学生在受到视觉冲击后集中注意力，初步感受和体验这幅巨作的宏大与细腻。在该过程当中，教师可以发挥引导和指导的作用，让学生观察画面的整体布局、人物活动和建筑风貌等，在潜移默化当中了解画面的基本内容。在学生对作品内容有了一定的了解后教师可以引入画作的创作背景：这幅画由北宋画家张择端创作，描绘了北宋都城东京（今河南开封）汴河两岸的自然风光和繁荣景象；介绍北宋时期的社会制度、经济发展和市民生活等背景知识，协助学生理解画面中所展现的社会现实；讲述画家张择端的生平事迹和艺术成就以及这幅画在历史上的流传和保存情况^[3]。在学生对相关内容有了一定的了解后，教师可以鼓励学生详细深入的观察画面的细节，借助提问和讨论的方式引导学生思考这些细节所反映的北宋社会生活和文化特征；鼓励学生分析《清明上河图》的构图技巧、色彩运用和线条表现等艺术特色，探讨其在中国绘画史上的地位和影响；深入挖掘画面所蕴含的文化内涵，如儒家思想对市民生活的影响、商业贸易的繁荣、科技水平的进步等。在参与教学活动的过程中，学生可以更加深入的理解作品内容和感知传统文化的魅力和价值，形成较强的审美意识和审美能力。

（二）引入情境教学

情境教学是时代发展的产物，可以通过引入相关场景带动学生的情感体验和激发学生的学习兴趣。教师在初中美术教学中渗透传统文化的时候应当采用科学合理的手段引入情境教学，带领学生深入的体会艺术的美感和感知传统文化的魅力和价值。

例如在教学《剪纸》的时候，教师可以在教室中布置中国结、窗花和红灯笼等具有中国传统特色的装饰，在潜移默化当中营造浓厚的传统文化氛围。条件允许的话，教师可以播放轻柔的古筝曲或二胡曲作为背景音乐，让学生在悠扬的音乐声中感受传统文化的韵味。在学生走进教师创设的情境后教师可以向学生讲述剪纸艺术的起源、发展及其在中国传统文化中的地位和作用；介绍一些著名的剪纸艺术家和他们的作品，在潜移默化当中增加学生的兴趣和敬仰之情；讲解不同地区的剪纸风格和特色，让学生感受到剪纸艺术的多样性和丰富性。创设好情境之后教师可以现场演示剪纸的基本技巧和方法，让学生直观感受剪纸的魅力和难度。在此基础上将复杂的剪纸过程分解为简单的步骤进行讲解，确保每个学生都能理解和掌握。另外，教师可以设定一个与剪纸紧密相关的节日主题，让学生扮演剪纸艺人或家庭成员等角色，模拟在特定情境下制作剪纸的过程。在参与情境教

学的过程中,学生可以切实有效的感知艺术和传统文化的魅力,在潜移默化中强化对知识的认知和形成一定的审美素养和文化素养。

(三) 创作美术作品

初中美术教学的根本目的是让学生认识美、鉴赏美和创造美。作为学生成长路上的引路人和基于传统文化渗透的美术教学活动的组织者,应当采用科学合理的手段引导学生运用所学知识进行美的创造,在潜移默化中加强学生对知识的认知和激发学生对传统文化的兴趣和热情,为传统文化的传承及发扬打下坚实基础。

例如在教学《彩塑》的时候,教师可以先通过多媒体技术展示中国彩塑的历史沿革,从古代的陶俑、泥塑佛像到现代的民间彩塑艺术,借助其形象生动的特点让学生了解彩塑在中国传统文化中的重要地位^[4]。由于大多学生喜欢生动形象的事物,所以教师可以在该过程中穿插一些生动的小故事或传说,以增加课堂的趣味性。在学生对相关内容有了一定的了解后教师可以简要介绍彩塑的基本技法,如捏、搓、压、刻等,并演示如何运用这些技法塑造简单的形状,同时强调在创作过程中要注重线条的流畅和色彩的搭配,使作品更具美感。之后,教师可以选择一个具有代表性的彩塑作品进行分步示范,并在示范过程中详细讲解每一步的要点和注意事项,确保学生能够跟随操作。在学生了解相关内容后教师可以给予学生一定的时间及空间,鼓励学生结合自己对传统文化的理解和个人兴趣设计并创作自己的彩塑作品。在教师的指导下,学生开始动手制作。在学生动手制作的过程教师应当巡回指导,及时解答学生的疑问,以帮助学生克服制作中的困难;关注学生的创作过程,鼓励学生大胆尝试新的技法和材料。通过创作美术作品,学生可以更好地进行传统文化的学习,在潜移默化中加强对知识的认知和传承及发扬传统文化。

(四) 开展实践活动

亲身体验是学生了解文化的重要方式,在初中美术教学中渗透传统文化的时候教师需要为学生提供亲身体验传统文化的机会,以在潜移默化中加强学生对知识的理解和加强学生对优秀文化的认知。

例如在教学《古城镇美术文化考察》的时候,教师可以在开展实践活动之前选择具有丰富美术文化资源和历史底蕴的古城镇作为考察地点,确保地点能够充分展示传统建筑、民俗艺术和手工艺品等方面的特色;根据教学目标和学生特点制定包括考察路线、时间安排、任务分配、安全注意事项等的详细的考察计划,准备相机、笔记本、画笔等必要的考察工具;通过课堂讲解或视频

资料等形式让学生对古城镇的美术文化有一定的了解,以激发学生的兴趣和好奇心,引导其充分关注古建筑的特点、装饰艺术和民俗风情等方面的内容。开展实践活动的时候教师可以组织学生前往古城镇进行实地考察,教师可以在考察过程中引导学生仔细观察古建筑的造型、色彩、装饰等细节,感受其独特的艺术魅力;鼓励学生与当地居民交流并了解当地的风土人情和民俗文化^[5]。之后,教师可以根据自己对学生的了解将其划分为若干小组,要求每个小组选择一个特定的美术文化主题进行探究,比如有的小组可以研究古建筑的雕刻艺术,有的小组可以研究传统手工艺品的制作技艺等,让学生通过查阅资料、采访专家、实地观察等方式收集相关资料和信息。在深入研究的基础上,教师可以鼓励学生进行创作实践。让学生以自己的兴趣和理解为基础选择绘画、摄影、手工制作等多种形式表达对古城镇美术文化的感受和理解。教师可以在该过程中提供必要的指导和帮助,确保学生的创作过程顺利进行。在实践探究的过程中学生可以更好地感知传统文化和学习美术知识,以提高美术教学活动的有效性和做到传统文化的有效传承及发扬。

结语

传统文化是中华民族的瑰宝,对于学生的成长及发展而言有着至关重要的作用。教师在进行初中美术教学的时候应当采用科学合理的手段渗透传统文化,使学生在感知传统文化的魅力和价值的同时树立正确的价值观念,逐渐成为国家所需要的社会主义接班人。未来,教师需要提升自身的教育能力和教育水平,进一步探究和探索基于传统文化渗透的初中美术教学的策略和方法,在紧跟时代发展的同时提高初中美术教学活动的有效性和推动学生的成长及发展,以最大限度地发挥传统文化的效用。

参考文献

- [1] 何兰临. 传统文化在初中美术教学中的有效应用[J]. 学周刊, 2019, (36): 155.
- [2] 王海霞. 让美术课成为美的享受——探析初中美术教学中的审美教育[J]. 新课程(下), 2019, (09): 239.
- [3] 马进林. 初中美术教学中传统文化的渗透策略[J]. 读写算, 2019, (27): 22.
- [4] 薛芳苑. 浅谈初中美术教学中传统元素与流行原色的有效结合[J]. 中国校外教育, 2019, (28): 15+27.
- [5] 王志文, 郭蕾. 设计应用视角下初中美术教学中传统文化元素的运用研究[J]. 天天爱科学(教育前沿), 2019, (08): 104.