

传统文化的“新画卷”：初中美术大单元教学中的“文化基因”植入策略

王宝虎

新疆伊宁市第二十六中学

摘要：本文依托人教版教材，探讨了传统文化教育在初中美术大单元教学中的创新应用，通过主题单元整合教学的模式，提出并详细论述了五个将丰富的传统文化资源融入初中美术教学中的关键策略，其一，确定文化主题，构建知识框架。在初中美术大单元教学中，明确选择具有代表性和教育价值的传统文化主题。其二，深入挖掘所选传统文化主题的历史背景、艺术特色和文化寓意，将这些丰富的文化内涵转化为教学资源，其三，在美术技法教学中融入传统文化的技法特点，通过实践操作让学生亲身体验传统文化的魅力。其四，在掌握传统文化技法的基础上，鼓励学生结合个人风格和现代审美进行创新表达。最后，为学生搭建展示美术作品的平台，促进文化交流。本文旨在为初中美术教学提供新的思路和方法，将丰富的传统文化资源融入初中美术教学中。

关键词：初中美术；大单元教学；传统文化；文化基因；教学策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.04.230

引言

随着核心素养教育理念的深化，传统文化教育作为连接文化与传承的有效桥梁，在初中美术课堂中的实践价值日益凸显。初中美术课程是学生审美意识和文化理解力培养的关键步骤，当前教育领域聚焦的问题就在于如何将传统文化自然融合进教学过程当中。本文将通过探讨初中美术大单元教学中的“文化基因”植入策略，使传统文化资源与美术教学内容完美融合，为教师提供切实可行的行动目标，从而促进文化传承。

一、主题单元整合教学的概述

与以往传统教材的线性编排方式不同，初中美术主题单元整合教学通过围绕特定主题将原本零散的知识点紧密相连，并且在此基础上建立跨学科的知识体系，促进知识的系统性以及完整性。这种教学模式通过构建一个真实的主题场景，鼓励学生在此场景中发现问题的，解决问题，从而培养他们对知识灵活运用以及迁移的能力。值得重视的是，这种场景的构造要选择与学生日常生活贴近的元素，激励他们的学习热情以及自主学习的欲望。在这个过程中，学生的批判思考能力以及创新能力也增强了。

在初中美术学科单元的教学一体化规划中，要遵循三个基本原则：一是教师在制定教学计划时，要注意学生的个体差异，了解学生的认知能力和具体要求，做到有的放矢地设计，确保每个学生都能汲取知识。二是把学生掌握关键技能和素质等核心素养作为教学活动的目的，使教学内容的选择和安排做到有针对性。三是要精选贴近学生生活的事例，增强学生的学习兴趣。

二、传统文化资源融入初中美术主题单元整合教学的意义

（一）提升学生的审美能力

能为学生提供丰富美学体验机会的，既有民间手工艺，也有古典绘画等优秀传统文化遗产，通过在主题单元教学中融入这些优秀的传统文化资源，推出传统文化“新画卷”，让学生在欣赏的同时，领略古老的民艺韵味。学生在实际操作剪纸、泥塑等民间技艺时，能直接接触到精美的传统工艺及其独特的美感，进而推动学生发展对美好事物的感受力和审美能力，在这一过程中，学生个人审美能力得到提高，可以逐步掌握基本的艺术创作原理。

（二）培养学生的文化素养

初中美术教育中融入了中国传统文化，学生能深刻理解其中的内涵，这些精神遗产也会得到很好的传承。学生欣赏传统艺术作品，能窥见其背后的历史脉络，感受其蕴含的文化深意，增强其文化底蕴的自豪感。学生投入传统手工艺活动中，能直观地感受到文化传承的风采，并对其产生敬畏感。这样的教学活动，既是对传统文化的传承以及弘扬，又是对社会繁荣发展至关重要，更是对学生文化修养的提升。

三、初中美术大单元教学中的“文化基因”植入策略

（一）确定文化主题，构建知识框架

通过精心挑选具有代表性和教育价值的传统文化主题，可以为后续的教学活动奠定坚实的基础。

教师在确定了以剪纸为传统文化主题的《情趣浓郁，能工巧匠》单元后，在课堂上就能带领学生对剪纸艺术的深入的探索，就拿窗花的剪纸来说，这应该也是同学们比较熟悉的美术作品了，毕竟每年过年的时候，窗花都是家家贴的。通过向学生讲述窗花也是古代的节日庆典，以及其寄托人们对美好生活日常向往等等，使学生了解它的历史意义，老师展示了一幅幅精致的窗花剪纸作品，引导同学们仔细观察其图案布局匀称、线条细腻、色彩浓艳，以及荷花代表纯洁、蝙蝠象征福泽等寓意吉祥的符号等特点。当学生们流连忘返地欣赏着一幅幅精美的剪纸时，老师可以提出这样的疑问：“从这幅窗花中，你能看出传统文化的哪些元素呢？通过剪纸的手法，这些元素是怎么表现出来的呢？”鼓励同学们以小组为单位进行讨论，分享自己的观察，分享自己的思想。老师在讨论的过程中，对窗花剪纸的制作过程进行了及时的补充，就拿选择纸张、使用工具和折叠的技巧而言，这些技术都是为了强调最终作品在艺术效果上所起到的作用。为进一步加深学生对窗花剪纸艺术特点的认识，教师可利用多媒体教学资源，展示不同风格的窗花作品，引导学生对照分析其差异，探讨地域文化对剪纸艺术风格形成的影响，使知识框架的构建不再仅仅停留在理论层面，而是通过一个个具体的事例、一个个互动的讨论，使抽象的艺术概念生动、具体，为学生后续的实际操作、创新表达打下扎实的基础。

这样的课程设计，既保留了传统文化的精髓，又激发了学生的学习兴趣 and 创造力。

（二）挖掘文化内涵，丰富教学资源

通过深入挖掘传统文化主题的历史背景、艺术特色和文化寓意，可以将其转化为丰富的教学资源，为课堂教学增添色彩。

人教版《中国民间美术》单元的课堂上，老师能深入挖掘刺绣这一传统文化的内涵，让学生们更好地领略到它的魅力，因为刺绣针法细腻，色彩丰富，展现了中华民族的智慧 and 审美，课堂上，老师们可以将一幅清代宫廷刺绣作品通过 PPT 展示出来，引导学生对其构图、用色、针法等进行细致的观察。这件外观精美、以龙凤呈祥为主题的清代宫廷刺绣作品，纹饰繁复精巧、色彩明丽和谐、金线银丝交织，将中国古代刺绣与皇家气派的高超技艺展现得令人叹为观止。教师可以提问：“同学们，这里有什么文化寓意？”这样带领学生思考，学生回答后，教师播放视频，视频中，绣工们先设计图案，

他们挑选色彩斑斓的丝线，接着，他们在布面上娴熟地刺绣制，每一针一线都充满耐心，匠人的精湛技艺得以展现。对美的追求也淋漓尽致。从中学生能深切体会刺绣的韵味，为了让学生切身体会，教师准备刺绣材料，学生可以尝试平针和锁针，这些技法简单易学。实践活动让学生感受刺绣的魅力，他们能加深理解，也能增加对刺绣的尊重。

通过这一系列的教学活动，刺绣这一传统艺术形式不再只是书本上的文字和图片，而是变得鲜活起来，成为学生们触手可及的文化体验。

1. 融合技法教学，实践文化体验

通过将传统文化的技法特点融入美术技法教学中，可以让学生亲身体会传统文化的魅力，提升他们的艺术实践能力。

陶瓷作为中国古老的工艺美术品，承载着丰富的文化内涵和精湛的技艺，在《土和火的艺术》单元中，教师选择陶瓷作为融合技法教学的载体，从其技法特点入手，设计实践性强的教学活动，让学生更好地体验陶瓷制作的魅力。在课堂开始时，为了让学生对中国陶瓷的发展脉络有一个大致的了解，教师可以介绍中国陶瓷的历史沿革和主要流派，随后拿青花瓷的制作来说，揉泥、拉坯、修坯、素烧、上釉、釉烧，每一步都需精准控制，匠人技艺与火候掌握至关重要，方能成就青花瓷之美。为了让学生更好地领悟青花瓷独特的蓝白对比以及细腻花纹的艺术魅力，教师可以展示青花瓷实物，让学生欣赏花纹，教师提问：“同学们，你们觉得青花瓷的图案和色彩有什么特点？给你带来什么样的感觉？”引导学生思考艺术风格，在条件允许的情况下，教师带领学生制作青花瓷，先用模具成型出陶瓷基本形状。然后在陶瓷表面绘制图案，学生感受到陶瓷绘画的细腻和难度，体会到青花瓷的艺术魅力，教师在最后帮助学生将陶瓷作品送入窑中烧制，看到自己亲手制作的青花瓷出炉时，学生心中的成就感油然而生。

通过这一系列的实践活动，学生们不仅掌握了陶瓷制作的基本技法，也深刻感受到了中国传统文化的魅力。

2. 鼓励创新表达，传承与发展并重

在掌握传统文化技法的基础上，鼓励学生结合个人风格和现代审美进行创新表达，可以促进传统文化的传承与发展。

在《纹样与生活》的单元教学中，教师可选择让学生更好地理解 and 运用传统图案作为切入点进行创新表达。

作为中华民族文化的重要组成部分，汉服表现出中国人的审美情趣和艺术风格，其构图和色彩都别具一格，令人叹为观止。教师可向学生展示汉服上的花卉图案，如象征富贵昌盛的牡丹图案、代表纯洁典雅的荷花图案、寓意高洁长寿的菊花图案等。这些花卉图案构图精美、色彩鲜明、和谐统一，既展现了花卉之美，又传递出吉祥如意等美好愿景，可谓巧夺天工，妙不可言，学生欣赏后，老师应引导他们仔细观察这些图案的构图、色彩特点等，同时也可结合个人风格和现代审美，鼓励学生创新表达，尽量画出一些简单的图案，从模仿入手。在掌握了一定的基础之后，同学们可以尝试将传统的现代的设计元素结合在手机壳、T恤衫等现代用品上，让传统的图案焕发出新的生机，最后，老师组织同学们参加一次作品展示和交流活动，让同学们在分享创作心得和感悟的同时，也展示自己的作品，这一过程在激发学生创作热情的同时，促进了传统文化的传承与发展。

这一系列的创新表达活动，能够激发学生的创作灵感，培养他们的创新思维和审美能力，同时也有助于传统文化的传承与发展，让传统文化在现代社会中焕发新的生机。

3. 搭建展示平台，促进文化交流

通过为学生提供展示自己作品的机会，可以促进文化交流与互动，提升学生的文化素养和艺术鉴赏能力。

古镇是学生了解中国传统文化文化的绝佳场所，因其建筑风格独特，历史文化底蕴丰富而闻名，在《古城古镇美术文化考察》的单元教学中，为了让学生更好地体验和感受古镇的艺术文化，老师可以选择附近城市的古镇作为学生游学考察的场所。就拿乌镇来说，教师在考察之前，可以把乌镇的历史背景、文化特色，以及这次考察的目的、意义，先给学生们介绍一下，接着，通过提问，老师让学生带着“在乌镇，你能发现江南水乡的特色体现在哪些建筑或景观上？它们与你居住的场所有何区别？”这个问题到乌镇实地考察一番。白墙黑瓦，小桥流水，古街巷窄深，民居依江而建，构成了乌镇独特的水乡风貌，极富元素的马头墙和石拱门，将古典韵味展露无遗，学生们在目睹这一场景的同时，更加深刻地理解了古镇的历史韵味和文化底蕴。返校后，老师让学生根据自己的考察经历和感悟创作相关的美术作品，表现形式可以各不相同，可以以古镇的建筑为创作主题，用画笔描绘出小镇的静谧与古朴，也可以选择古镇的民间手工艺作为创作灵感，将古镇人民的智慧和创造力以

陶艺或剪纸的形式呈现出来，让学生在创作中感受古镇的风貌。为了让学生们有机会展示自己的作品并促进文化交流与互动，教师可以组织一次艺术作品展，展上学生将自己的作品错落有致地布置在展厅中，每件作品都附有创作说明，详细阐述创作灵感与过程。他们轮流担任讲解员向参观者介绍：“我用画笔描绘出古镇的宁静与古朴，试图传达那份被岁月温柔以待的静谧。”或者是“我的作品以古镇的民间手工艺为创作灵感，用陶艺的形式呈现古镇人民的智慧和创造力。”参观者则仔细观赏，就艺术创作的技巧与感悟展开深入的交流。

这种做法能够为学生提供展示自己才华的舞台，增强他们的自信心和成就感，同时也有助于促进文化交流与互动，拓宽学生的视野和思维，提升他们的文化素养和艺术鉴赏能力。

结语

学生在欣赏传统艺术作品的同时，增强了审美能力，对传统文化的内涵和价值有了深刻的理解，对文化遗产的尊重和热爱也得到了培养。接着他们结合传统文化和现代审美，在实际操作和创新表达两个方面展现了自己独特的艺术魅力，而老师搭建的展示平台，更是为促进文化传承与发展的学生提供了一个交流互动的机会。教师通过这些初中美术大单元教学中的“文化基因”植入策略，在美术课堂中很好地融入传统文化资源，为学生打开传统文化绚丽多彩的“新画卷”，让传统文化在初中美术课堂上绽放出更加灿烂的光芒，为学生的全面发展和文化传承添砖加瓦，今后，老师还将继续探索更多行之有效的教学策略。

参考文献

- [1] 陈成霞. 传统文化教育在初中美术大单元教学中的运用 [J]. 中文科技期刊数据库 (引文版) 教育科学, 2025 (1): 111-114.
- [2] 吉林. 传统文化在初中美术审美鉴赏教学中的应用探究 [J]. 教育界, 2024 (15): 47-49.
- [3] 曾瑾. 初中美术教育中的传统文化审美教学策略探究 [J]. 中文科技期刊数据库 (全文版) 教育科学, 2024 (10): 0146-0149.
- [4] 谢晗. 中华优秀传统文化在初中美术教学中的应用探讨 [J]. 智慧少年, 2024 (3): 0138-0140.
- [5] 王莹莹. 在初中美术教学中融入中华优秀传统文化的策略探析 [J]. 辽宁教育, 2024 (11): 68-70.