

初中美术教学中传统文化的继承与创新研究

王一多

沈阳市第一三四中学

摘要：本文探讨了在初中美术教学中实现传统文化继承与创新的有效策略。阐述了传统文化在初中美术教学中的重要意义，包括传承民族文化、增强文化自信，提升学生审美能力和人文素养，促进学生全面发展等。分析了当前初中美术教学中传统文化传承面临的困境，如教材资源不足、教学资源缺乏、学生体验机会少等。提出了实现传统文化继承与创新的具体路径，如深入挖掘教材中的传统文化元素、创新教学形式、开展特色实践活动、促进传统文化与流行文化融合等措施，以期实现传统文化在初中美术教学中的有效传承与创新，提升学生的综合素质和文化自信。

关键词：初中美术教学；传统文化；继承；创新

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.05.094

引言

在全球化浪潮的席卷下，各国文化相互交融，这既为文化的交流与发展带来了机遇，也对传统文化的传承构成了挑战。青少年作为国家的未来和民族的希望，学生对传统文化的认知水平和传承意识，直接关系到传统文化的存续与发展。初中美术教学作为素质教育的重要组成部分，承担着培养学生审美情趣、创造力和文化素养的重要使命。将传统文化融入初中美术教学，不仅能够丰富教学内容，激发学生的学习兴趣，还能让学生在艺术的熏陶中，深入了解并热爱自己的民族文化，增强文化自信和民族认同感。

一、传统文化在初中美术教学中的重要意义

（一）传承民族文化，增强文化自信

中华民族在漫长的历史进程中，创造了灿烂辉煌的传统文化，这些文化遗产凝聚着先人的智慧和审美追求，是中华民族的宝贵财富。将传统文化渗透到初中美术教学中，可以帮助学生了解和认识中华文化的博大精深，感受民族文化的独特魅力。例如，中国画作为中华民族传统绘画艺术的代表，汇聚了我国悠久的绘画创作经验和审美理念。教材中精选的国画名作，如山水画、花鸟画、人物画等，引导学生欣赏和理解中国画的艺术特点，如笔墨技法、意境表达、空间构图等，帮助学生领略国画艺术的魅力^[1]。通过学习这些作品，学生能够深入了解不同时期的绘画风格和艺术特点，感受中国传统人文精神和价值追求，从而增强对民族文化的认同感和自豪感，使其成为传统文化的传承者和弘扬者。

（二）提升学生审美能力和人文素养

传统文化蕴含着丰富的审美元素和人文内涵，将其融入初中美术教学，能够有效提升学生的审美能力和人

文素养。通过欣赏和学习传统艺术作品，学生可以领略不同艺术形式的美学特点，了解艺术创作的技法和表现手法，提高自己的艺术鉴赏能力和审美水平。同时，传统文化中蕴含的哲学思想、伦理道德、价值观念等人文内容，可以引导学生形成积极向上的人生观和价值观，陶冶情操，塑造高尚的品格，促进学生的全面发展^[2-4]。

例如，书法是中国特有的艺术形式，是文字与美学的完美结合。教材编排了篆、隶、楷、行、草等各种书体的学习内容，引导学生欣赏历代书法名作，理解不同书体的艺术风格和审美特点。同时，教材还设计了书法练习和创作活动，指导学生掌握基本的运笔、结构、章法等技法，鼓励学生用毛笔书写，感受中国文字之美。

（三）促进学生全面发展

美术教育不仅仅是技能的培养，更是学生全面发展的重要组成部分。将传统文化渗透到初中美术教学中，可以在潜移默化中影响学生的成长。传统文化中的思想内涵和人文精神，能够启迪学生的心智，开阔学生的视野，培养学生的创新意识和创造能力。通过学习传统艺术的表现技法和创作理念，学生可以提高动手能力和创新能力，发展空间想象力和抽象思维能力^[5]。此外，在欣赏和学习传统艺术的过程中，学生能够体验合作学习、交流分享的乐趣，增强团队意识和沟通能力，促进学生在德、智、体、美等方面的全面发展。例如，在工艺美术教学中，学生可以通过制作陶瓷、漆艺、刺绣、剪纸、木版年画等作品，锻炼动手能力，培养耐心和专注力。

二、当前初中美术教学中传统文化传承面临的困境

（一）教材资源不足

当前初中美术教学中传统文化传承面临诸多困境，其中教材资源不足问题尤为突出。尽管初中美术教材中

融入了一定数量的传统文化元素，但这些内容在编排与呈现上存在显著缺陷，导致其实际传承效能大打折扣。具体而言，教材内容存在学理化倾向，部分章节虽涉及传统绘画技法、民间工艺、建筑艺术等文化符号，但多停留于概念性阐释与历史溯源层面，缺乏将文化基因转化为可操作实践路径的系统设计^[6]。例如在传统水墨画教学中，教材往往聚焦于文人画发展脉络与美学思想，却未提供从工具材料特性到笔墨语言转化的渐进式技法训练方案，导致学生难以将抽象的文化认知转化为具象的造型能力。

（二）教学资源缺乏

从硬件设施维度审视，多数学校存在多媒体设备配置滞后与专业器材短缺的双重困境。尽管数字化教学已成趋势，但美术教室中交互式电子白板、3D投影仪等现代设备的普及率不足40%，导致教师在讲解青铜器纹样演变、敦煌壁画色彩体系等复杂文化意象时，难以通过动态演示与虚拟仿真技术实现文化语境的沉浸式还原^[7]。传统艺术制作工具的匮乏更为突出，超过60%的学校未配备完整的传统工艺实践套件，如木版水印所需的梨木雕版、短版印刷工具，或青花瓷绘制所需的钴料配方与窑炉温控设备，使得《营造法式》中的榫卯结构教学、《考工记》中的金工锻造演示等核心内容流于理论推演。

（三）学生体验机会少

从生活条件层面剖析，随着现代社会的快速发展，物质生活日益丰富，但同时也呈现出多元化和快餐化的特点。在这样的大环境下，初中生所处的生活空间充斥着大量的现代文化元素，如流行文化、网络文化等，这些文化以其新奇、便捷和即时性的特点，吸引了学生的大部分注意力，从而极大地压缩了传统文化在学生生活中的生存空间。例如，学生在课余时间更多地沉浸在电子游戏、社交媒体以及各类流行影视作品中，而对于如传统戏曲、民间工艺等传统文化形式接触甚少。除此以外，现代家庭生活节奏加快，家长往往更注重学生的学业成绩和特长培养，忽视了对传统文化素养的熏陶，使得学生缺乏在家庭环境中体验传统文化的机会。

三、在初中美术教学中实现传统文化继承与创新的路径

（一）深入挖掘教材中的传统文化元素

教师肩负着深入剖析教材的重任，需以敏锐的洞察力探寻其中所蕴含的丰富传统文化元素，并精准筛选出那些具有高度代表性、深刻教育意义的内容融入教学过程。以“昆曲艺术”这一教学内容为例，在实际教学时，

教师可借助现代多媒体技术手段，精心挑选并播放经典的昆曲名段音频或视频资料，使学生能够跨越时空的限制，身临其境般地感受昆曲那独特且悠扬婉转的唱腔，以及细腻生动、韵味十足的表演风格。除此以外，教师应依据具体的教学内容以及学生的实际知识水平、认知能力和兴趣爱好等情况，科学合理地选择合适的内容进行深入细致的讲解与切实可行的实践操作。比如在开展中国画教学时，教师可引导学生系统地欣赏不同历史时期的经典中国画作品，从笔墨技法的运用、色彩的搭配、构图的方式到意境的表达等多个角度进行深入分析，使学生能够全面、深入地了解中国画的艺术特点和创作规律。与此同时，组织学生进行临摹和创作活动，让学生在实践中不断提高自己的绘画技巧和艺术表现力。在书法教学中，教师应详细介绍不同书体的特点、演变过程以及代表人物和作品，耐心指导学生掌握基本的书写技巧，包括笔画的形态、结构的安排、章法的布局等，并鼓励学生在掌握基本技巧的基础上进行大胆的书法创作，从而在传承传统文化的同时实现一定程度的创新发展。

（二）创新教学形式

为了切实增强传统文化教学的生动性和实效性，美术教师应积极主动地对教学形式进行大胆创新，广泛开展多样化且极具针对性的教学活动。其中，围绕传统节日、民俗、艺术流派等主题开展专题教学便是一种行之有效的方式。通过此类专题教学，能够引导学生以系统、全面的视角去深入了解传统文化知识。以春节这一中华民族最为重要的传统节日为例，在春节期间，教师精心开展“春节文化”专题教学，运用丰富的历史资料、生动的故事讲解等方式，详细介绍春节的起源，包括其从古代祭祀活动逐渐演变而来的漫长历史进程；深入阐释春节的习俗，如贴春联、吃年夜饭、守岁、拜年等传统活动的寓意和文化内涵；生动讲述与春节相关的传说故事，如年兽的传说等。教师还应高度重视组织学生开展传统文化实践体验活动，如精心安排书法练习、细致指导国画临摹、趣味十足的剪纸制作、富有创意的陶艺体验等。在这些实践活动中，学生能够通过亲手操作，真切地感受传统技艺的精妙绝伦之处，进而有效提高自身对传统文化的理解能力和艺术表现能力。以学习剪纸艺术为例，教师在教学过程中，首先向学生系统地介绍剪纸的悠久历史，包括其在不同地域、不同历史时期的发展演变；深入讲解剪纸所蕴含的文化意义，如祈福纳祥、表达生活情感等；详细传授剪纸的技法，如折纸、构图、剪裁等技巧。在教师的耐心指导下，学生充分发挥自己的兴趣和创意，精心设计并制作出各种精美绝伦的剪纸作品。

（三）定期开展实践活动

在初中美术教学中实现传统文化继承与创新的路径里，开展特色实践活动是促进学生深入理解和传承传统文化的关键环节。学校应充分发挥其组织和引导作用，定期举行一系列丰富多样的传统文化主题画展、艺术作品展示等活动。在这些活动中，学校精心整合各民族服装的样品元素、传统艺术作品等丰富资源，为学生营造一个全方位、多层次感受传统文化魅力的氛围，使同学们对传统文化有更为深刻、透彻的认识和感受。以“年画与剪纸”这一主题教学为例，教师在教学过程中，首先充分运用多媒体等教学手段，展示各地特色鲜明的年画和剪纸艺术作品，如细腻典雅的天津杨柳青年画，其色彩鲜艳、人物形象生动；古朴艳丽的四川绵竹年画，充满浓郁的地方风情；造型多样的山东潍坊风筝，融合了剪纸艺术的特点，让学生直观地感受这些传统艺术形式独特的艺术魅力和鲜明的地域特色。其次，教师组织学生进行分组研讨，引导学生深入探究年画和剪纸的渊源发展，从其起源的历史背景到不同时期的演变过程；仔细分析题材内容，包括常见的神话传说、吉祥图案、生活场景等；研究色彩风格，如红色的运用所代表的喜庆和吉祥等；了解制作工艺，如剪纸的剪、刻、撕等技法和年画的印刷工艺等。在这个过程中，教师进一步引导学生挖掘其中蕴含的节日习俗，如年画在春节时张贴的传统意义。最后，学校还应积极组织学生到当地的博物馆、文化景点、美术作品展示场馆等地方进行实地参观和学习，让学生亲身体验传统文化的魅力。通过近距离观察文物、欣赏艺术作品、聆听讲解等方式，使学生更好地了解、认同自己的民族文化，并培养学生对传统文化的浓厚爱好。学校还可以与地方的文化团体紧密合作，组织一些传统的文化、艺术的研讨会或社团活动。

（四）促进传统文化与流行文化融合

流行文化与传统文化皆为我国文化体系中不可或缺的重要组成部分，二者各具特色与价值，在初中美术教学过程中，实现传统文化与流行文化的有效融合，无疑是充分发挥流行文化优势、切实传承传统文化精髓的关键手段。教师作为教学活动的组织者与引导者，肩负着引领学生探索文化融合路径的重要职责。在教学实践中，教师应积极引导学生在博大精深的传统文化宝库中汲取丰富的灵感源泉，鼓励学生发挥自身的创造力与想象力，将传统文化元素巧妙地融入现代艺术创作之中，从而创作出既具有深厚文化底蕴又充满现代感的艺术作品。以绘画课程为例，教师可以精心设计教学环节，引导学生

深入研究传统中国画的笔墨技法、构图方式、色彩运用以及意境表达等独特元素，如中国画中注重线条的表现力、追求意境的营造等特点。不仅如此，教师还可以拓展教学思路，将传统的剪纸艺术与现代的时尚设计有机结合起来。在教学过程中，先向学生详细介绍剪纸艺术的历史渊源、文化内涵、造型特点以及制作工艺等方面的知识，让学生深入了解剪纸艺术的独特魅力。然后，引导学生关注现代时尚设计的潮流趋势和设计理念，鼓励学生将剪纸艺术的图案、造型等元素运用到现代的服装、饰品等设计中。例如，将剪纸艺术中的花鸟鱼虫、吉祥图案等元素融入到服装设计的图案设计中，或者将剪纸的镂空技法运用到饰品设计中，设计出具有浓郁民族特色的时尚作品。通过这种将传统文化与流行文化相融合的教学方式，不仅能够显著改变传统美术教学相对单一、沉闷的教学氛围，使课堂变得更加生动有趣、富有活力，还能让美术教学更加紧密地贴近学生的实际生活，使学生深刻认识到传统文化在现代生活中的重要价值和广泛应用。

结语

在初中美术教学中实现传统文化的继承与创新，不仅能够传承和弘扬中华民族优秀传统文化，增强学生的文化自信和民族认同感，还能提升学生的审美能力和人文素养，促进学生的全面发展。通过深入挖掘教材中的传统文化元素、创新教学形式、开展特色实践活动、促进传统文化与流行文化融合等策略的实施，能够让传统文化在初中美术教学中焕发出新的活力。

参考文献

- [1] 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.
- [2] 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.
- [3] 董伟. 初中美术教学中渗透优秀传统文化的策略探究[J]. 2023(35): 127-129.
- [4] 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(2): 82-84.
- [5] 徐泽寰. 谈优秀传统文化在初中美术教学中的渗透与传承[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2024(7).
- [6] 石本花. 传统文化在初中美术教学中的融合分析[J]. 前卫, 2023(12): 0164-0166.
- [7] 杨勇. 浅谈如何在初中美术教学中传承民族文化[C]// 新时代青少年政治素养提升与跨学科课程融合研讨会论文集(二). 2023.