

在初中美术教学中融入中华优秀传统文化的策略探析

马国英

新疆伊犁昭苏县第二中学

摘要：新时期美育背景之下，将中华优秀传统文化融入初中美术教学中，成为贯彻立德树人和增强文化自信的重要手段。本文论述了两者的多元价值，即育人方面可以培根铸魂、学科方面可以丰富美术课程内涵、社会方面有利于文化传承与创新。在此基础上提出四维实践策略，即通过文化内核设计主题单元的提炼、水墨、剪纸等多元技法的融合营造体验情境，数字技术的应用激活传统艺术的表现形式以及依托地域文化资源建立本土化的教学素材库。研究证明系统性融入策略不仅可以激发学生审美感知和创造潜能，还可以实现美术课堂对传统文化的创造性转换，对构建中国特色美术教育体系有现实借鉴意义。

关键词：初中美术教学；中华优秀传统文化；策略探析

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.06.240

引言

在初中美术教学中融入中华优秀传统文化，既可以给美术学科带来新的生机和内涵，又可以丰富教学资源，还可以创新教学模式，还可以提高教育质量，更重要的是要把文化传承这颗种子撒播到学生的心田，提高民族文化认同感和自豪感，造就出有深厚文化底蕴和创新精神的新时期人才。但是目前传统文化融入初中美术教学还面临着很多挑战，如教学内容碎片化、教学方法单一化、文化内涵挖掘浅层化。所以，深入探究中华优秀传统文化在初中美术教学中的价值意蕴和实践路径具有理论意义和现实迫切性。

一、中华优秀传统文化融入初中美术教学的价值

（一）育人价值

从培养道德品质的角度来看，传统文化中包含了丰富而深刻的道德教诲和行为规范，例如儒家提倡的“仁、义、礼、智、信”，道家所强调“上善若水”“道法自然也”的思想都是道德典范。教师在美术教学过程中指导学生欣赏这些思想为题材的古代绘画和书法作品，或者让他们围绕有关题材展开创作，都可以使他们潜移默化地体会到其所蕴含的道德内涵，内化于自己的道德认知和行为准则中，养成他们善良、正直、包容、谦虚的优良品质，从而为他们成为一个具有道德和良心的社会公民打下坚实的基础^[1]。从提高审美素养的视角来看，中华优秀传统文化艺术的表现形式是丰富的，不管是质朴高雅的青铜器纹饰还是灵动空灵的敦煌壁画、意境深邃的山水画卷、玲珑剔透的民间剪纸等，无不显示出别具一格的审美魅力和艺术风格^[2]。

（二）学科价值

在课程资源拓展维度上，传统美术资源就像一个永

不枯竭的宝库，它所涉及的绘画、书法、雕塑、建筑、工艺美术等艺术形式具有多元性，及其背后所包含的大量历史典故、文化寓意、创作技法等都大大丰富了初中美术课程内容体系。传统绘画中工笔重彩和写意水墨以及工艺美术中陶瓷烧制和刺绣针法都可以成为特色课程资源纳入教学中来，突破教材内容限制，让美术课堂不囿于单一艺术形式和浅层的知识传授，而建构多元、立体、有深度的知识网络给学生更宽广的学习视野和探索空间，帮助学生的美术学科知识谱系有一个完整而深刻地了解^[3]。从学科核心素养的培育角度分析，将传统文化融入美术教学中，为图像识读、美术表现、审美判断、创意实践、文化理解等五大核心素养的培育提供独特土壤。

（三）社会价值

从文化传承和延续的层面来看，初中阶段正是学生价值观和文化认知养成的关键阶段，在美术教学中融入传统文化就像是在青少年的心灵中埋下了文化传承的萌芽。通过临摹古画和制作传统手工艺品的练习，学生切身体会到了传统艺术技法之细腻和文化内涵之深刻，使他们潜移默化地树立了对传统文化情感上的认同感和责任意识^[4]。这一教育影响并不囿于课堂，它将扩展到学生日常生活和社会交往之中，推动他们成为传统文化有意识地传承者和守护者。当一代代青少年从美术学习中吸取传统文化养分并积极融入现代生活时，传统文化就能在新时代语境下获得活态传承，避免时代变迁造成文化断层，保证民族文化之根绵延不绝，筑牢社会文化繁荣和可持续发展之根。从增强社会凝聚力的视角来看，中华优秀传统文化构成了所有中华儿女的共同精神家园和情感纽带^[5]。

二、中华优秀传统文化融入初中美术教学的实践策略

（一）立足文化内核，构建主题单元模块

初中美术教学基于文化内核的主题单元模块建设是促进传统文化与教学深度融合的重点措施。教师要对传统文化典籍和艺术史论进行深入研究，准确提炼诸如“天人合一”哲学思想，“家国天下”伦理情怀，“刚健有为的性格”进取精神等核心文化理念作为构建主题单元框架的基石。以“天人合一”为主题单元为例，可以涉及山水画的欣赏和创作，传统建筑对生态智慧的探索，民间艺术对自然元素的应用等版块。在山水画欣赏部分，带领学生分析郭熙《早春图》“三远法”的构图创造出天地交融的意境，感受画家借景表达自然和谐有序的追求；在探索传统建筑时，组织学生们对徽派民居进行了实地考察，观察他们顺应地形，运用自然采光、通风等建筑智慧来了解建筑和自然环境相融合的生态理念；在民间艺术实践中，请学生们试着利用花鸟鱼虫这些自然元素制作剪纸或者刺绣，体会民间艺人把自然之美变成艺术之美的创造力。

以人教版九年级美术上册的《剪纸》为例，在课堂导入环节，可展示山西吕梁地区传统剪纸《莲生贵子》（实物或高清图片），引导学生观察作品中莲花、鲤鱼、娃娃与其他要素结合的方式——莲花扎根于淤泥中，象征着生命力、鲤鱼围绕代表着阴阳和合、娃娃的意象反映了人文和自然共生。随后，当教师展示“三折法”的剪纸艺术时，特别选择了银杏叶纹样作为教学材料，深入探讨银杏作为“活化石”的生态价值，以及叶片扇形设计所展现的自然几何美感。实践环节要求学生以“我家是生态家园”为题创作剪纸，某学生作品《竹林人家》巧妙运用“阴剪”技法表现竹叶层叠，在竹丛间隙剪出徽派马头墙轮廓，画面角落还剪出月牙与云纹符号，完整呈现了“民居傍竹而建，人居和自然交相辉映”的意境。在课后的扩展活动中，教师引导学生将剪纸艺术与北宋的郭熙的《早春图》一同探讨，这激发了学生们的思考：剪纸作品中的连续装饰图案与山水画中的“平远”构图有着相似之处，它们都在二维平面上展现了一种循环的自然节奏。

（二）多元技法融合，激活文化体验情境

传统美术技法如璀璨星河里的星辰，各闪着特有的光彩、水墨氤氲灵动、剪纸简洁明了、青花优雅内敛、木刻古朴浑厚等等都承载了深刻的文化基因和审美意趣。

教师要打破单一技法教学限制，建构技法融合教学框架，根据教学内容和教学目标巧妙匹配不同手法，创设沉浸式文化体验场域。如在进行“传统节日”题材美术创作课程中，可以指导学生结合水墨渲染、剪纸拼贴等手法进行创作。首先用水墨技法勾画出节日场景背景，如春节期间红红火火、热闹非凡的庙会街景等，运用水墨浓、淡、干、湿之变，晕染出古建筑飞檐斗拱古拙之质、芸芸众生熙攘而灵动的气氛和空中缥缈的云霞，显示传统水墨画虚与实，气与神相映成趣的意境；再以剪纸技法塑造节日中的典型元素，如形态各异的生肖灯笼、寓意吉祥的窗花图案、色彩鲜艳的舞龙舞狮造型等，把剪纸镂空之美、对称之韵巧妙地融入水墨背景中，使得画面在保持水墨写意神韵的同时也增加了剪纸装饰趣味和民俗气息。

以人教版九年级美术上册的《民间美术的主要种类》为例，教师策划以“端午印象”为主题的创作活动，将蓝印花布、木版年画和刺绣等多样的民间美术手法融合到教学中。在实际操作中，引导学生采用木版年画的方法来雕刻龙舟的底部——选择梨木作为板材，并教授“阳刻”的技巧来展现龙舟的鳞甲图案，在传统纹样设计中，“S”形波浪线的应用被特别强调，这体现了“水不在深，有龙则灵”这一深厚的文化寓意。然后介绍蓝印花布的制作过程，以蜡染技法为棉布做底色：同学们以铜制蜡刀画出菖蒲、艾草等端午草木图案，经过靛蓝蘸染产生白底蓝花传统视觉效果。在制作组合的过程中，学生们会将印有龙舟图案的宣纸拓片与蓝印花布结合在一起，并在接缝位置使用红色的丝线进行“五毒”图案（蝎、蛇、蜈蚣、蟾蜍、壁虎）的刺绣工作，既符合端午驱邪的民俗内涵，又通过不同材质的对比（木版粗犷、染布朴素、刺绣细腻）展现多元技法的融合之美。

（三）数字技术赋能，拓展传统艺术边界

数字技术具有交互性、虚拟性、传播性的特征，给传统艺术教学带来了全新的可能。通过普及化的数字工具（如智能手机、电脑、投影仪）和网络资源，教师可以突破传统课堂的时空限制，为学生搭建沉浸式的艺术学习空间。如借助高清图像展示、动态演示、线上数字博物馆资源，可以形象地还原传统艺术中的细节及神韵，使学生通过观察、分析、交互加深对艺术的认识。传统的艺术鉴赏教学可以通过数字技术对经典作品进行动态化呈现与场景化还原。如借助3D动画、全景影像、全能扫描王app扫描功能等，让学生近距离地观察古代建筑

构造细节或者体会传统绘画中笔墨意境。同时数字化的对比分析工具（例如，分屏展示、图像测量）能够帮助学生直观理解不同艺术流派风格特点，如东西方绘画的线条表现差异。另外数字技术可以和艺术实践有机地结合起来，使学生能够在进行创作的同时加深对于传统艺术技法的理解。如通过对数字化经典作品的临摹，或者运用绘图软件对造型规律进行分析，可以使学生更加明确传统艺术审美特征。

以人教版九年级美术下册的《各具特色的欧美美术作品》为例，教师可在普及化数字技术基础上，设计中西艺术比较教学方案。在鉴赏环节，利用“数字敦煌”官网的360度全景漫游功能，通过教室投影仪带领学生“云参观”莫高窟第220窟，特别关注《药师经变》中的“曹衣出水”线条特点，并将预先下载的波提切利《春》高清图进行了分屏比较，以帮助学生理解东西方衣纹处理的不同之处。在实际操作环节，学生们利用彩色卡纸模仿飞天的形象，并与纪录片《敦煌画派》中的“吴带当风”技法相结合进行展示；利用手机上的“谷歌艺术与文化”APP来拍摄和模仿作品，并与数字馆藏进行智能匹配，从而直观地体验到传统线条的吸引力。在课后的扩展活动中，学生可以通过学校的计算机教室访问“中华珍宝馆”的官方网站，并利用绘图软件的测量工具来对比飞天和胜利女神雕塑的独特造型，通过橡皮泥的手工制作体验，使学生能够在实际创作过程中领悟到“线性韵律”与“体量塑造”之间的美学区别。

（四）深挖地域文化资源，建立特色素材库

各地区文化基因千差万别，民俗艺术表现形式丰富，有江南水乡粉墙黛瓦的建筑艺术、刺绣织锦工艺等，也有黄土高原窑洞民居创造的智慧、剪纸和皮影艺术以及岭南地区骑楼建筑特色和广彩瓷绘技法都蕴涵着丰厚的文化底蕴和独特艺术魅力。教师要积极参与地域文化的调查研究，通过对民间艺人工作室、文化博物馆、传统村落遗址等的实地考察，比如昭苏县天马博物馆，伊犁将军府等史志和红色教育基地，参与民俗节庆活动等方式，全面搜集、整理地域文化中的美术资源，涵盖传统建筑构件（如木雕门窗、砖雕照壁等）、民间手工艺品（如竹编器具、蓝印花布等）、民间绘画（如年画、灶画）、传统服饰纹样等实物资料，以及与之相关的民间传说、制作工艺口诀、艺术创作故事以及其他文献资料，同时借助于摄影、摄像、三维扫描技术手段数字化保留下来，

为素材库的建立提供了大量的第一手资料。基于此，本文根据美术教学大纲和初中生的认知特点对所搜集的地域文化资源做了系统的分类和深度加工，建立了主题鲜明、层次清晰、检索方便的特色素材库。

以人教版九年级美术下册第二单元的《保护世界遗产》为例，教师充分发掘新疆丰厚的地域文化资源。以交河古城为研究对象，这个世界上规模最大、历史最悠久的生土建筑城市，其独特的“减地留墙”建筑方法无疑是古代建筑艺术的精华。教师引导学生通过对故城遗址图片的分析来观察它的街巷布局是怎样与吐鲁番的炎热气候相适应的，同时与意大利庞贝古城石砌建筑进行比较，引导学生反思不同文明对自然环境反应的建造智慧。以克孜尔千佛洞的壁画艺术为例，教师可以重点展示第38窟的“乐舞图”中的龟兹风格飞天，并将其与敦煌飞天进行比较教学：龟兹飞天多采用土红色调、形体矫健、富有西域舞蹈韵律感，敦煌飞天线条轻灵、反映了中原审美趣味。这种比较可以使学生直观地感受到丝绸之路多元文化相互融合的特点。

结语

在初中美术教学中融入中华优秀传统文化是一项具有学科和社会双重价值的系统工程，对于促进美术教育改革，帮助传承传统文化具有重要意义。在实践上，基于文化内核的主题单元模块的建构可以系统梳理脉络、强化教学逻辑并帮助学生形成一个整体的认识；多元技法的融合突破了艺术门类的限制，使学生通过多样的练习感受到文化的魅力并激发了兴趣和创作的激情；数字技术为文化的数字化呈现和创新表达赋能，为时代注入活力；挖掘地域文化资源，建设特色素材库以提高教学的针对性和吸引力，促进文化的传承。

参考文献

- [1] 陈小霞. 探索初中美术教学中优秀传统文化的融入[J]. 学周刊, 2024(14): 161-163.
- [2] 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.
- [3] 徐海华. 新课改背景下初中美术教学中美育的渗透研究[J]. 炫动漫, 2024(12): 0136-0138.
- [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] 潘海燕. 初中美术教学中传统文化的融入与实践[J]. 求知导刊, 2024(9): 131-133.