

初中美术教学中传统文化元素的融入与创新

谢涵艺

龙南市临塘学校

摘要:在构建文化强国的时代背景下,初中美术教育承载着传承中华优秀传统文化与培育青少年审美素养的双重使命。文章基于传统文化传承的时代需求与美术教育发展的现实诉求,系统剖析了传统文化元素融入初中美术教学的重要意义,深入探讨了当前教学实践中存在关键问题,并从多个维度提出了传统文化元素融入与创新的系统性策略,旨在为新时代美术教育的文化传承功能发挥提供理论指导与实践路径。

关键词:初中美术教育;传统文化元素;教学融入

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.11.245

引言

中华五千年文明所孕育的传统文化像是一片璀璨星河,它有着独特的精神内核,也承载着民族历史记忆和文化基因。在全球化不断推进并且文化呈现多元共存的大环境下,美术教育促使青少年去领会传统文化的深厚内涵,这既是教育过程中的重要课题,也是加强文化自信、助力民族复兴的战略需求。初中阶段是审美观念形成以及文化认同塑造的关键时期,美术课程不仅要教授绘画技巧和艺术理论知识,更要承担起文化传承与价值引领的重大责任。

一、传统文化元素融入初中美术教学的重要意义

(一) 传承中华优秀传统文化基因的现实价值探索

全球化进程里,中华优秀传统文化遭遇传承中断和文化认同危机的两难情况。初中美术教育承担着培育青少年文化自觉意识,增进民族认同感的主要任务,凭借美术教学这一具体媒介,学生可以通过赏析传统艺术作品,参加传统手工艺活动,体会审美活动等方式,深刻领会中华文化的丰厚底蕴和独特魅力,在不知不觉中加深对民族文化的情感依附和身份认同。传统文化要素系统地融入美术课程体系当中,既可有效地激活传统文化的核心价值,又可为年轻一代赋予塑造文化自信和民族认同的关键支撑。

(二) 提升学生审美素养与创新能力的价值探索

传统文化所蕴含的美学价值和多种艺术表现形式,给初中生审美素养的培育给予了关键的文化支撑和精神养分。历经千年的中华美学体系,融合了儒家所推崇的“中和之美”,道家所崇尚的“自然之美”,佛教所显现的“空灵之美”,再通过青铜器所散发出的庄重典雅,瓷器所蕴含的温润细腻,园林布局所营造的深远意境等具体艺

术特征,共同塑造了东方美学的独特魅力和深层意蕴。

学生在系统学习并深入探究这些传统文化资源的时候,既能拓宽审美视野,提升鉴赏能力,又可凭借古今对话激发自己的创新思维和创作潜能^[1]。

(三) 美术教育与文化传承协调发展的促进作用

传统文化要素的融入,既充实了初中美术课程的内容体系与展现形式,又给深化教育观念,改善教育品质给予了革新性的想法。传统美术教学大多着重技艺训练和知识传授,轻视文化传承和精神培育的根本意义,致使教育活动变得浅薄而功利化,通过全面融合传统文化资源,美术教学可以由单纯的技能训练转变为文化传承与审美培育并重的融合,冲破学科界限,做到跨领域协同育人和核心素养培育。

二、初中美术教学中传统文化元素融入的现实困境

(一) 教师传统文化素养与教学能力的不足之处

当下的初中美术教育在传统文化融合上遭遇种种难题,根源是教师群体的专业水准以及实际执行能力存在较大不足。虽说部分教师具有不错的技能水平和较现代化的教育理念,但是他们对中华优秀传统文化的认识较为片面化,缺乏系统性的理解和深入探究的能力,在真正把握教育价值和现代转化途径方面的掌握还欠完善。实际教学环节里教师对于传统文化的认知常常仅停留在皮相上,把它当作简单的形式化点缀或者纯粹的装饰要素来看待,没有认真去发掘其中蕴含的丰富文化含义以及育人功效。

(二) 学校传统文化教学资源的配置困境

学校这一层次的传统文化教育资源存在不平衡状况,且使用效率低,这成为阻碍它进入美术教育的主要障碍。大多数初中的学校针对传统文化教学资源投入和治理有着

明显失误之处，在此缺乏系统化规划以及恰当布置，致使有关图书资料，教具设备及实践场地之类的基础设施比较匮乏，某些学校的美术教室未能形成合适的传统文化气氛，缺少传统艺术作品表现专区和手工艺创作专属场地，限制学生在沉浸式场景下感受传统文化特有韵味及其深远内涵。当前，学校数字化传统文化教育信息资源的开发与运用还处于初步时期，高水准的多方面材料，虚拟互动交互平台以及在线授课等新型化教学器材的供给十分落后，难以跟上信息化时代日益变化的需求^[2]。

（三）学生对传统文化认知与接受度较低的现状

在互联网文化以及流行文化高速发展的时代背景下，初中生对传统文化的认知水平和认同程度都比较低，这也是传统文化融入美术教育实践的最主要障碍。目前的青少年群体受到现代流行文化以及外来文化的影响较大，对于传统文化蕴含的历史价值、艺术特点以及内在精神缺乏系统性的认知，甚至出现一些学生认为“传统文化已经过时”的错误观念，他们觉得传统文化与现代生活之间存在着割裂，因而传统文化的学习也就失去了实际的意义。在美术学习过程中，大多数学生更愿意关注现代艺术表现手法以及流行元素的运用，而对于传统绘画技法、手工艺制作等传统艺术形式则显得较为冷淡。

三、初中美术教学中传统文化元素的融入与创新策略

（一）构建多元课程体系，深挖文化内涵

创建多种化课程体系是达成传统文化要素融入美术教育的关键途径，关键之处在于依照学科特性，全面整理传统文化资源同美术教学内容之间的内在联系，塑造出有层次、有逻辑的课程架构^[3]。在纵向层面，要按照学生认识发展规律，用递进式设计方法规划阶梯型学习路径，保证各个学段的学生都能在适合的知识水平区间里接触并领悟传统文化的主要价值。在横向层面，则要深入探究传统文化的多种属性，通过书法、绘画、雕塑、建筑、工艺美术多种艺术形式的融合，创建起彼此衔接，互相促进的综合课程体系。

例如人教版初中美术《辉煌成就》这堂课教学过程中，教师巧妙地把传统文化要素同现代建设成果结合到一起设计出综合性的教学方案。在课堂开始时，让学生欣赏港珠澳大桥的壮丽景观并深入探究其设计理念里蕴含的传统建筑美学思想，这样做的目的是让同学们在对比分析当中感受现代工程技术对于传统文化精神的继承

与发展。在课程内容逐渐向高铁、航空航天、5G通信等领域的重要成就拓展的时候，老师还鼓励学生从造型艺术、色彩搭配以及功能布局等很多方面去全面阐述这些领域体现出的中华美学思想及其当代价值。教育者把教学视野扩展到故宫文物修复，长城遗产保护这些文化遗产领域，引领学生深入探究传统文化在当代社会的延续与革新途径，教师用传统工艺美术的现代应用例子，带领学生系统剖析北京奥运会开闭幕式，G20峰会等大型活动中的文化革新实践，通过多种教学手段和逐步递进的实践体验。学生既加强了对国家发展成果的感情认同，又加深了对传统文化同现代化进程之间联系的认识，在不知不觉中培养了文化自信和民族自豪感。

（二）创新教学方式，强化课堂互动体验

提升传统文化教育实效的关键是更新教学模式和方法。教师要凭借自身对传统文化的深入认识以及现代教育理论和信息技术，规划出契合青少年认知特性与学习需求的教学方案，传统的单向灌输式教学很难唤起学生的内在动力，必须创建起体验性，交互性和探究性并存的多元化教学体系，促使学生通过实际操作来加深对传统文化的领悟和认可，依靠数字技术手段（虚拟现实，增强现实）营造出沉浸式的学习环境，把抽象的文化概念变得形象起来，从而做到传统文化价值的有效流传和广为流传。

例如在人教版初中美术《生活之美》课程教学实践当中，教师富有创造性的采用“文化寻踪+创意设计”的互动体验式教学模式，引领学生探究日常生活里传统文化符号，从而深入领会生活美学的内涵。教师凭借“文化寻踪”游戏环节，促使学生分成小组观察校园周围环境里的建筑装饰，服饰图案以及餐具造型等细节，用智能手机把这些传统文化元素记录下来，在后续环节，教师引导学生利用数字化工具对收集到的传统纹样，色彩搭配以及造型特征展开分类整理，然后在小组合作中系统分析这些传统元素背后的含义和审美价值。教师从传统文化内涵入手，指导学生展开“生活美学创意设计”实践活动，促使学生用传统艺术符号去创新地表现书包、文具盒以及室内空间，学生在实践期间充分释放自己的主体意识，有的同学以青花瓷经典蓝白配色为灵感设计书包，一些同学凭借传统窗格纹样，给文具盒增添独特的装饰意味，有些同学依照山水画的艺术意境，为家居布局增添新的审美意义。

（三）构建评价激励机制推动师生共同发展

创建科学系统化的评价奖励机制，这是促使传统文化融入美术教育可持续发展的关键保证，要从评价理念、评价内容、评价主体、评价途径等许多方面展开系统化改良和完备。在评价理念方面，要冲破传统以知识记忆为主的单一体系，朝着以综合素养为主的多种评定体系转变，着重考查学生对于传统文化领悟的深浅，审美欣赏能力以及更新思维的发展水平。评价内容要包含认识、技巧、情感态度等诸多层面，通过多层次指标体系全方位表现学生在传统文化学习过程中的成长轨迹，评价主体也要做到多元化^[4]。

例如人教版初中美术《寻根之旅》这堂课教学过程中，教师形成起一套“文化体验—技能表现—情感抒发—更新应用”这样的评价体系，来全面评判学生在传统文化探究期间的综合表现。在文化体验环节，通过实地走访、情景模仿等手段，去观察学生对于民间艺术的兴趣偏好及其参与热情；技能表现部分，依靠剪纸、泥塑、扎染这些传统工艺项目，从技术规范，作品完成情况，操作熟练程度等角度展开量化评价；至于情感抒发环节，引导学生用写作，绘画或者演讲等形式展现自己的学习体会，着重剖析他们对传统文化的情感认同与价值评判能力。从实践创新角度来说，教师引领学生把传统文化要素放进现代设计范畴，重点考察他们的文化传承意识以及革新思维能力，评价体系涵盖诸多环节，利用学生自评量表来诱发自省反思，开展同伴互评活动，促使他们展开批判性思考并分享经验，邀请民间艺术家充当外部导师给予专业指导，创建家校协同机制，凭借家长反馈系统全方位考查学生在家中的文化参与情况。

（四）整合校内外资源以拓展传统文化学习渠道

整合校内外资源是拓宽传统文化教育领域并加深教学内容的关键手段，必须让学校冲破传统边界的约束，创建多方合作的开放型教育生态系统。校园内部资源优化方面，要全面挖掘各个学科蕴含的文化因素，促使美术教育同语文学科，历史学，地理学等学科之间开展跨学科学习，从而形成分层的传统文化教育体系，还要改良校园文化环境，通过设置有关传统文化主题的走廊，展览区和实践基地之类的形式，营造出沉浸式的求知气氛。外部资源整合部分，就要加强同博物馆，美术馆，文化馆以及非物质文化遗产保护基地等单位的合作，给

学生赋予多种类型的实践场所，促使他们的综合素养得到全方位提升。

例如在人教版初中美术《永恒记忆》课程开展的过程中，教师创造性地融合校内外资源，形成“学校—家庭—社区—社会”四位一体的红色文化传承教育体系。校内资源方面，教师携手历史教师、语文教师，一同设计并推动“红色记忆主题探究”跨学科实践活动，促使学生通过文献查阅、经典阅读以及美术作品鉴赏等途径，领悟革命历史与红色文化的深刻内涵，学校特意设立“红色记忆展示区”，定时展出学生创作的红色主题作品及其心得感悟。校外资源方面，教师凭借本地革命纪念馆，安排学生参加现场教学活动，在专业人员带领下仔细观摩革命文物，雕塑群像以及历史影像资料，而且用速写工具捕捉那些动人的时刻。教育者可请老一辈革命者的后代担任特邀讲师，以亲身经历讲述革命故事；在社区资源开发环节，带领学生到社区走访，记录下社区内革命遗址和纪念设施，用影像资料留存历史信息，也可以把它们变成美术创作的素材；在家庭资源整合时，重点推动学生与长辈进行深入交谈，收集家里的老照片、实物等，然后制作成“我家的红色记忆”主题作品集。

结语

把传统文化要素放进初中美术教育当中，这是时代发展的必然走向，也是教育改革的关键方向，还肩负着文化传承的重大任务，在推动社会主义现代化进程之际，要树立起坚定的文化自觉与自信，探寻传统文化同现代教育融合的实践途径，让中华优秀传统文化在新时期美术教育里焕发新生机，通过创建多元化的课程体系，更新教学模式，改良评价机制，整合校内外优良资源等系统性措施，既可明显改善初中美术教育的文化含量和教育品质，又能给培育具备丰厚文化根基和民族自信的时代新人给予强有力的助力。

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.
- [3] 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(8): 141-143.
- [4] 李娜. 初中美术教学中渗透传统文化的策略[J]. 文渊(中学版), 2024(2): 708-710.