

民间优秀传统文化在小学美术教学中的应用

邓佳

遂宁高新区物流港实验小学

摘要: 在现代社会中, 随着科技的迅猛发展和文化多元化的涌现, 小学美术教育面临着新的挑战。为了更好地满足学生的需求, 教育者需要不断创新教学方法和内容。同时, 我们也不能忽视中国传统文化的珍贵性。中国是一个拥有悠久历史的文明古国, 其传统美术如国画、工艺品、民间绘画等, 蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。然而, 在当代社会, 随着社会快节奏的生活和文化冲击的冲击, 传统美术渐渐被边缘化。因此, 将民间优秀传统文化融入小学美术教学成为一个备受关注的教育课题。

关键词: 民间美术; 优秀传统文化; 小学美术; 教学应用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.03.164

小学美术教育是培养学生艺术修养和审美素养的重要环节, 也是激发学生创造力和表达能力的关键领域。如何在美术教育中融入中国丰富的传统美术元素, 使之与现代教育相融合, 一直是教育工作者们亟须解决的问题。本文旨在探讨在小学美术教学中应用民间优秀传统文化的可行性和价值。文章将深入探讨如何将传统美术元素融入小学美术课程, 并通过案例分析评估其教育效果。

一、小学美术教学现状分析

1. 课程内容单一

小学美术教学现状分析显示, 当前的美术教育往往受制于课程内容的单一性。教育体系侧重于传授基础的绘画技巧和理论知识, 而在过程中忽略了艺术的多元性。这种单一的课程内容使得学生的艺术学习体验变得枯燥和缺乏吸引力。学生可能会觉得美术只是关于学习如何画一幅画, 而不是一个更广泛的艺术探索和创造性思考的过程。这种现象可能导致学生的兴趣和动力下降, 他们可能会失去对美术的热情, 甚至产生艺术学习的抵触情绪。此外, 单一的课程内容也限制了学生的想象力和创造力的发展, 因为他们经常局限于老师的示范和规范, 难以自由表达个人的艺术观点和创意。为了提高小学美术教学的效果, 需要考虑丰富和多样化的课程内容, 包括不同艺术媒介和风格的介绍, 以及鼓励学生进行自主创作和实验。这样, 学生将有机会更全面地了解艺术的世界, 培养出更广泛的艺术兴趣和技能。

2. 缺乏创造性

在小学美术教学的现状分析中, 一个明显的问题是缺乏足够的创造性。传统的美术教育往往注重技巧的传授和学生对老师示范的模仿, 而忽视了培养学生的独立思考和创造力。这种教学模式限制了学生的艺术发展, 使他们更多地成为技术的执行者, 而不是艺术的创作者。缺乏创造性教育不仅剥夺了学生的发现和表达自我

风格的机会, 还可能抑制了他们的自信心。学生可能感到害怕犯错, 害怕不符合传统的审美标准, 因此不敢冒险尝试新的艺术表现方式。这种情况会限制他们的发展潜力, 因为艺术本身就应该是鼓励创新和表达的领域。要改进这种现状, 小学美术教育需要更加注重培养学生的创造力和想象力。教师可以鼓励学生提出问题、思考不同的解决方案, 并从错误中学习。创造性的任务和项目也应该成为教学计划的一部分, 以激发学生的艺术灵感和自信心。

3. 文化传统缺失

在小学美术教学的现状分析中, 教师也必须关注到一个重要问题, 即文化传统的缺失。随着现代社会的快速发展和国际化的影响, 许多小学生可能缺乏对中国传统美术的了解和兴趣。这导致了对中国丰富文化传统的逐渐淡化, 而这一传统包含了丰富的艺术、历史和哲学内涵。中国传统美术如国画、工艺品、民间绘画等, 承载着千百年来文化积淀和审美价值观, 反映了不同历史时期和地域的特色。由于现代生活的快节奏和文化冲击, 这些传统美术形式逐渐被边缘化, 面临失传的风险。在小学美术教育中, 缺乏对传统文化的关注和传承, 会使学生失去一种深厚的文化根基。他们可能难以理解和欣赏中国传统美术的独特之处, 也会错失学习和掌握这些宝贵传统的机会。因此, 应该通过小学美术教育来加强对中国传统美术的传承和弘扬, 以培养学生对自己文化传统的热爱和认同, 从而丰富他们的审美体验和文化素养。

4. 教育资源不足

小学美术教学的现状分析表明, 教育资源不足是一个显著的问题。许多学校在美术教育方面面临资源有限的挑战, 这对于提供高质量的教育和培养学生的艺术兴趣和技能构成了障碍。一些学校可能没有足够资金来购买艺术材料和设备, 这可能限制了学生在绘画、雕塑、

陶艺等方面的实践机会。缺乏这些基本资源会限制学生的创造力和艺术技能的发展。同时，专业的美术教师不够。由于教师的培训和招聘问题，一些学校可能没有专业的美术教师，这可能导致学生没有受到足够的指导和启发，无法充分发挥潜力。此外，缺乏适当的教育课程和教材。一些学校可能没有完善的美术课程，或者使用过时的教材，这可能导致课程内容不够丰富和吸引人。解决这些问题需要更多的投入和资源分配，以确保学生有机会获得高质量的美术教育。同时，也需要加强美术教育的社会认知，以便吸引更多的支持和资源，确保每个学生都能够受益于丰富多彩的美术教育，发展他们的创造力和审美能力。

二、民间传统美术对小学生的教育意义

1. 培养审美情感

民间传统美术对小学生的教育意义之一是培养审美情感。审美情感是个体对美的感知和欣赏能力，对于学生的全面发展和终身受益至关重要。通过学习民间传统美术作品，学生能够体验到不同艺术形式和风格的美，从而培养出更敏锐的审美感知。民间传统美术作品常常蕴含着丰富的文化内涵和独特的艺术语言，如中国国画的山水意境、工艺品的精湛工艺、民间绘画的朴实可爱等。学生通过欣赏这些作品，能够逐渐培养出对美的敏感度，学会品味和感受不同艺术作品所传达的情感和思想。这种审美情感的培养有助于学生更好地理解和欣赏各种各样的艺术表现形式，不仅局限于传统美术，还包括现代艺术和全球文化。同时，审美情感也会影响到学生对生活中美好事物的敏感度，让他们更有品味，更具创造性，更愿意在艺术领域和生活中追求卓越。因此，民间传统美术的学习不仅丰富了小学生的艺术经验，还提升了他们的审美素养，为他们未来的生活和职业发展奠定了坚实的基础。

2. 增强文化自信

民间传统美术对小学生的教育意义之一是增强文化自信。中国是一个拥有悠久历史和丰富文化传统的国家，而民间传统美术作为其中一部分，承载着千百年来的文化积淀和审美价值观。通过学习和了解这一传统，小学生能够更好地认识和理解中国文化的深厚内涵，培养对自己文化传统的认同感和自信心。学生通过民间传统美术作品，不仅能够感受到中国文化的多样性和丰富性，还能够理解不同历史时期和地域的文化差异。这有助于拓宽他们的文化视野，促使他们更加珍视和尊重中国传统文化，从而建立起对自己文化的自豪感。此外，学习民间传统美术也有助于小学生更深入地了解传统文化与现代社会之间的联系。他们可以看到传统美术在当代艺术中的影响和延续，这有助于将传统与现代相结

合，创造出更具创新性和独特性的作品。

3. 提升创造力

民间传统美术对小学生的教育意义之一是提升创造力。传统美术作品常常强调个性化的表达和创作过程，鼓励艺术家将自己的独特想法和情感注入作品中。通过学习和参与民间传统美术，小学生可以培养自己的创造力和想象力，激发内在的艺术潜力。创造力是一种宝贵的能力，它不仅在艺术领域中有用，还可以在生活的各个方面发挥作用。学生通过尝试不同的艺术媒介和表现方式，如绘画、雕塑、陶艺等，能够锻炼他们的观察力、解决问题的能力以及独立思考的能力。他们将学会提出问题、寻找解决方案，从而在创造性思维方面变得更加灵活和富有创意。

4. 提高综合素质

民间传统美术对小学生的教育意义之一是提高综合素质。学习和参与民间传统美术可以在多个方面促进小学生的综合素质提高。民间传统美术作为一种艺术表现形式，要求学生具备仔细观察和感知的能力。这有助于培养学生的观察力和细致入微的思维，不仅在艺术创作中有用，还在其他学科和生活中具有重要价值。此外，美术作品的创作通常是一个个体或团队的努力，这鼓励学生与他人协作，提高了他们的团队合作和沟通能力。他们需要分享想法、接受反馈，共同完成一个艺术项目。

三、民间优秀传统美术在小学美术教学中的应用策略

1. 与现代艺术融合

将传统美术与现代艺术相融合，可以通过让学生在传统美术基础上进行创新，结合现代元素，创作出富有独创性和现代感的作品。这种融合不仅激发了学生的创造力，还使他们更好地理解传统与现代之间的关系，培养了批判性思维。

以人美版小学教学《多彩的民间美术》为例，传统剪纸以其精致的切割技巧和富有象征意义的图案而闻名，学生可以选择一个现代主题，比如城市生活、科技发展或环境问题，并将这一主题融入剪纸艺术创作中。学生可以使用传统的剪纸技巧来表现现代主题。他们可以创作出现代城市天际线的剪纸作品，突出高楼大厦、汽车和电线，以反映现代都市的快节奏生活。或者，他们可以剪出大自然景观，但加入现代元素，如太阳能电池板或可回收垃圾桶，以探讨环境可持续性。通过这种方式，学生不仅学习了传统剪纸技巧，还学会将传统与现代相结合，创造出独具创意和现代感的艺术作品。这种融合不仅有助于学生理解传统美术的价值，还培养了他们的创造力、思维能力和对当代社会的认识。

2. 鼓励实践与创作

教师可以为学生提供足够的时间和机会，让他们亲自动手制作传统美术作品。这有助于培养他们的创造力和手工艺技能，使学习更具实践性和体验性。学生可以通过实际操作深入了解传统美术的技巧和过程。

以人美版小学教学《各种各样的鞋》为例，教师可以以中国传统绘画为元素，选择国画中的水墨画，为学生提供基本的水墨画知识，包括使用毛笔、墨汁和宣纸等工具的技巧。然后，教师可以鼓励学生选择自己喜欢的鞋子，将其放置在绘画台上，并尝试用水墨画的方式来表现这些鞋子。通过提供足够的时间和机会，学生可以亲自感受到水墨画的特点，如墨色的浓淡、笔墨的运用和水的流动。他们可以随着自己的意愿和创意，尝试不同的绘画技巧，以展现鞋子的形态、质感和情感。这个过程不仅能够让学生亲身体验传统艺术形式，还能够培养他们的观察力、绘画技巧和创造力。同时，通过制作自己的水墨画作品，学生还能够表达自己对鞋子的情感和理解，这有助于培养他们的表达能力和艺术表现力。

3. 加强文化背景教育

教师在教学中可以注重传统美术作品背后的历史和文化背景，帮助学生更深入地理解作品的内涵。通过讲解传统美术的起源、发展和相关文化，可以增强学生对传统文化的认同感，同时也拓宽了他们的视野。

以人美版小学教学《认识抽象画》为例，当介绍一幅抽象画时，教师可以选择一幅著名的抽象画作品，比如俄国画家卡兹米尔·马列维奇的《黑方块》。在讲解这幅作品时，教师可以简要介绍卡兹米尔·马列维奇和他所代表的俄国艺术运动，如超现实主义和抽象主义。然后，教师可以提供一些关于《黑方块》的历史和文化背景信息，如该作品在1915年首次展出，标志着艺术界对传统形式的突破和对新观念的探索。通过这种方式，学生不仅能够欣赏《黑方块》作为一幅抽象画的视觉元素，还能够了解它代表着艺术家对社会和文化变革的回应。学生可以明白这幅作品背后的艺术思想和历史背景，从而更深入地理解它的内涵和象征意义。

4. 促进跨学科融合

教师可以将传统美术与其他学科融合，如历史、地理、文学等。通过跨学科的教学，可以帮助学生更全面地理解传统美术与社会、文化的关系，培养他们的综合素质。这也可以激发学生的兴趣，使学习更有趣味性和实用性。

以人美版小学教学《建筑艺术的美》为例，教师可以选取一幅展示中国古代宫殿的绘画作品，然后将其与中国历史和地理背景相结合。教师可以解释这些建筑的

历史背景，如它们的建造年代、用途以及在中国历史中的重要性。此外，教师还可以讨论这些建筑的地理位置，如它们位于哪个地区，以及这些地区的特点和文化影响。通过引入历史和地理元素，学生可以更好地理解这些建筑作品的背后故事，包括它们如何反映了中国古代社会的价值观和文化特点。同时，教师还可以鼓励学生使用文学角度来探讨这些建筑的象征意义，以及它们在中国文学作品中的体现。这种跨学科的教学方法有助于培养学生的综合素质，让他们更深入地理解传统美术与社会、历史、地理和文学之间的紧密联系。学生将能够以更丰富的视角欣赏和理解艺术作品，培养了跨学科思维和综合素质。

四、结论

在小学美术教学中引入民间优秀传统文化是一项富有前景和价值的举措。通过与现代艺术融合，鼓励实践与创作，加强文化背景教育，以及促进跨学科融合，可以有效地将传统美术融入教育体系中，为学生提供了更丰富的学习体验。小学美术教育中的民间传统美术应用不仅有助于学生在艺术领域的发展，还对他们的综合素质和文化认知产生了深远的影响。因此，将民间传统美术融入小学美术教育中，是一个有益的教育实践，应受到更多学校和教育机构的关注和推广。

参考文献

- [1] 曹亚丽. “民间优秀传统文化在中小学美术教学中的应用.” 考试周刊 71 (2012): 2.
- [2] 付海兰. “民间优秀传统文化在中小学美术教学中的应用.” 美术教育研究 2 (2023): 143-145.
- [3] 吴维. “民间优秀传统文化在中小学美术教学中的应用.” (2020).
- [4] 冯莎. 济宁孔孟文化资源在本地中小学美术教学中的应用研究. Diss. 广西师范大学, 2015.
- [5] 刘明鑫. “小学美术教学中民间美术的应用分析.” 传奇故事 36 (2022): 3-4.
- [6] 阴凌辉. “谈民间美术在小学美术教学中的应用价值探讨.” 新教育时代电子杂志 (学生版) 10 (2019): 1.
- [7] 陈伟. “民间美术资源在小学美术教学中的应用.” 美术教育研究 4 (2019): 2.
- [8] 李章映. “民间美术资源在小学美术教学中的应用.” 精品 12 (2020): 1.
- [9] 史廷华. “小学美术教学中民间美术资源开发及应用.” 明日 (2019).
- [10] 孟德馨, and 张强. “河北省本土优秀传统文化在小学美术教育中的传承研究.” 学周刊 (2012).