

民间美术和小学美术教学融合探究

张学青

山东聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇大吴小学

摘要：美术教育在小学教育中一直扮演着重要的角色，有助于培养学生的创造力、审美能力和综合素养。然而，传统的小学美术教学往往局限于课堂内的书本知识和学术规范，缺乏对本土文化和民间艺术的深入了解和融入。与此同时，民间美术作为一种承载着地域文化、历史传承和创新思维的艺术形式，也值得被纳入小学美术教育体系。因此，研究如何将民间美术融入小学美术教学，以促进学生的综合素养和文化认知，成了当前美术教育领域的一个热门课题。

关键词：民间美术；小学美术；教学融合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.03.174

美术教育是小学教育中不可或缺的一部分，它不仅有助于培养学生的审美情感，还能够激发他们的创造力、观察力和想象力。传统的小学美术教育模式往往强调技巧和学术规范，忽略了本土文化和民间艺术的价值。这种教育方式可能会导致学生对艺术的兴趣下降，因为他们未必能够在抽象的概念和范例中找到与之相关的现实生活体验。与此同时，民间美术作为一种根植于地域文化和传统的艺术表达形式，常常包含着丰富的社会故事和历史传承。

一、当前小学美术教育的挑战和问题

1. 课程内容单一

当前小学美术教育面临着多方面的挑战和问题，其中之一是课程内容的单一性。传统的小学美术课程往往过于注重基本技巧和学术规范，强调对特定绘画和制作技巧的传授，而忽略了更广泛的艺术领域和创意的发展。这种偏重于技巧的教学方法可能导致学生的美术学习经验变得乏味和枯燥，因为他们感受不到艺术的多样性和创造性。这一问题一个结果是，学生可能会失去对美术的热情和兴趣，因为他们无法在课堂上体验到与自己的生活和文化相关的内容。这不仅影响了他们的学习动力，还可能限制了他们在艺术领域的潜力发展。此外，将课程内容局限于单一的技巧和规范也不符合现代社会对综合素养和创意思维的需求，因为艺术本身是一种多维度的表达形式，可以涵盖文化、社会和情感等多个方面。

2. 应试教育压力

当前小学美术教育面临的另一个重要挑战是应试教育压力。在一些地区，美术教育被过度强调与考试成绩的关联，而非其本身的价值和意义。这种教育模式将学生的学习焦点集中在应试准备上，而忽视了培养他们的艺术兴趣、创造力和综合素养。由于考试成绩对学生未来升学和职业发展有着重要的影响，学校和家长可能会

加大对美术成绩的压力，导致了应试教育的困境。学生可能被迫追求高分，而非真正理解和欣赏艺术。这种情况下，美术教育变得功利化，仅仅迎合了考试要求，而忽略了培养学生的审美情感和创造性思维。应试教育压力还可能导致教师受限於教学内容和方法，因为他们需要按照考试大纲和评分标准进行教学，而没有更多的空间来探索和实验不同的艺术领域。这限制了教师的创意和教学灵活性，同时也剥夺了学生体验美术多样性和丰富性的机会。

3. 文化缺失

当前小学美术教育的第三个挑战是文化缺失。美术教育往往忽视了本土文化和传统艺术的重要性。课程内容和教学材料往往以西方艺术为主导，而忽略了学生所处文化背景的独特性。这种文化缺失会导致多方面问题：学生可能失去了对自己文化传统的认知。他们可能对自己国家或地区的传统艺术形式、手工艺品和文化符号知之甚少。这不仅剥夺了他们了解自己文化身份的机会，还可能导致文化自卑感。同时，忽略了本土文化的美术教育也意味着错过了一个重要的教育机会。传统艺术是文化传承和认同的重要组成部分，通过美术教育融入其中可以帮助学生更好地理解 and 尊重自己的文化，促进文化传承。此外，文化缺失限制了学生的艺术创造力。艺术创作常常受到文化、历史和社会背景的影响。如果学生缺乏对自己文化的了解，他们可能难以在艺术作品中表达出深刻的文化内涵，限制了他们的创造性潜力。

4. 资源不平等

当前小学美术教育面临的第四个挑战是资源不平等。资源不平等指的是不同学校和地区之间在美术教育方面的资源分配存在差异，包括艺术材料、设备、教师培训和课程支持等方面。一些学校可能缺乏足够的艺术教育资源。这些学校可能无法提供充足的艺术材料和工

具，限制了学生在美术创作方面的机会。这种不平等可能影响学生的学习体验。同时，资源不平等可能导致教师在教学中面临挑战。教师可能缺乏培训和专业发展的机会，以提高他们的美术教育水平。此外，没有足够的教材和教学支持也会限制教师的教学创新。最后，资源不平等会导致教育机会的不均等。在资源匮乏的学校中，学生可能无法获得与其他地区学生相同水平的美术教育，从而增加了不平等的风险。

二、民间美术与小学美术教学融合的意义

1. 提高学生的审美能力

民间美术作为一个源远流长的艺术传统，充满了丰富的审美价值和文化内涵。将民间美术元素融入小学美术教学可以帮助学生培养更敏锐的审美感知，使他们更能欣赏和理解各种不同文化背景下的艺术表达。通过民间美术的学习，学生可以培养出更高的艺术鉴赏力，从而提升他们对艺术作品的理解和欣赏水平。

2. 丰富小学美术课程内容

将民间美术融入小学美术教学可以大幅丰富课程内容，使学生接触到更多元化的艺术媒介、风格和主题。这不仅可以激发学生的兴趣，还可以拓宽他们的艺术视野，让他们了解到不同地域和文化之间的艺术差异和共通之处。丰富多彩的课程内容能够让学生在美术领域中有更多的探索和表达机会，有助于培养他们的创造力和艺术思维。

3. 促进文化传承和创新

民间美术是文化传承和创新的重要载体。通过将民间美术元素融入小学美术教学，可以帮助学生更好地理解本土文化传统，同时也促进了这些传统的传承和创新。学生可以通过参与民间美术的学习和实践，积极参与到文化传统的保护和发展中，从而为文化的多样性和持续传承做出贡献。

4. 培养跨文化的理解能力

民间美术常常反映了不同文化之间的交流和互动。融合民间美术元素的美术教育可以培养学生的跨文化理解能力，帮助他们更好地理解和尊重不同文化背景下的艺术表达。这有助于培养具有国际视野的公民，推动文化交流与合作。

三、民间美术与小学美术教学融合的策略

1. 选择适当的民间美术作品

要成功融合民间美术与小学美术教学，首要任务是选择适合学生年龄和水平的民间美术作品。教师可以根据学生的年龄和美术技能水平来选择合适的民间美术作品。对于小学生，可以选择简单而具有代表性的民间手工艺品或绘画作品，以确保学生能够轻松理解和尝试。

教师还可以根据教学目标和课程内容，选择具有教育意义和艺术特点的民间美术作品。这可以包括反映社会问题、历史事件或文化传统的作品，以引发学生的思考和讨论。最后，教师应该不断更新和丰富选择的民间美术作品，以确保课程内容的多样性和时效性。这有助于保持学生的兴趣和参与度。

以小学四年级教学《剪纸中的吉祥纹样》为例，剪纸是中国民间艺术的重要组成部分，它具有悠久的历史 and 独特的文化内涵。教师可以引导学生学习剪纸的基本技巧，例如折叠和剪裁，然后让他们尝试制作吉祥纹样的剪纸作品。通过这个过程，学生不仅可以学习剪纸的具体技能，还可以了解到剪纸在中国文化中的重要地位，以及吉祥纹样的文化寓意。而在选取剪纸作品时，教师应确保所选作品在技巧和创意上都达到一定水准。这些作品应该展现出剪纸艺术的精湛技艺和美感，以激发学生的兴趣和敬意。优秀的剪纸作品应该具有深刻的文化内涵和传统价值。这些作品可以反映出特定文化背景下的寓意、信仰、传说等元素，有助于学生更深入地理解民间艺术的文化意义。同时，所选的剪纸作品应该具有代表性，能够代表特定地域或文化传统的特点。这有助于学生了解不同地区的民间美术风格和多样性。此外，在实际教学中，教师可以与美术专家或文化传承机构合作，寻找并选择优秀的剪纸作品，以便为学生提供高质量的学习材料。通过选择这样的作品，可以使学生更好地理解和欣赏民间美术的精髓，激发他们的创造力和文化兴趣。

2. 整合文化历史教育

融合民间美术与小学美术教学时，整合文化历史教育是一项重要策略。这一策略通过将艺术与文化历史联系起来，为学生提供更深入的理解和体验。教师可以将民间美术作品放置于其文化历史的背景之中，探讨艺术与社会、历史、宗教等因素的关系。通过了解艺术作品的创作背景，学生可以更好地理解艺术家的意图和时代特征。同时，教师可以引导学生分析和比较不同历史时期、不同文化地区的民间美术作品，以便他们能够理解艺术的演变和多样性。通过对比，学生可以探讨不同文化间的相似性和差异性，培养跨文化的理解能力。

以小学四年级教学《盘子上的美》为例，通过学习陶瓷艺术，学生不仅可以了解陶瓷的制作技艺，还可以深入探讨陶瓷在中国文化历史中的地位和影响。教师可以引导学生研究不同历史时期的陶瓷作品，如唐代的三彩陶瓷、元代的青花瓷、明清时期的景德镇瓷器等，让他们了解这些作品背后的历史背景和文化价值。通过整合文化历史教育，学生不仅能够欣赏陶瓷的美，还能够

理解陶瓷在中国文化传承中的独特地位，培养对历史和文化的尊重和理解。这种教学方法使学生在美术教育中获得更丰富的知识和体验，将艺术与文化历史有机地结合在一起。

3. 组织创作与实践活动

要实现民间美术与小学美术教学的融合，关键策略之一是组织创作与实践活动。这些活动可以帮助学生深入参与、体验和理解民间美术的本质。教师可以组织学生亲自动手，参与民间美术的创作活动。这可以包括传统手工艺品的制作、绘画、雕刻等。通过亲身实践，学生能够更深入地理解艺术制作过程，培养技能，增强创造力。同时，教师可以鼓励学生参与社区艺术项目或志愿活动。这些项目可以包括为社区装饰艺术品、参与公共艺术装置的创作等。通过参与社区艺术活动，学生将艺术与社会联系起来，体验到艺术的社会价值。

以小学五年级教学《偶戏》为例，教师可以引导学生亲自动手制作传统中国偶戏人物。学生可以选择一个偶戏角色，如京剧中的花旦、武生等，然后使用纸版、颜料、布料等材料，根据老师的指导制作偶戏人物的头部和服装。一名学生可能选择扮演经典的京剧花旦角色，比如《红楼梦》中的林黛玉。学生将首先学习如何设计和绘制林黛玉的面部特征，包括精致的妆容和头饰。然后，他们会学习如何制作人物的头部，包括选择合适的材料制作头骨，并在上面添加面部特征。接下来，学生会为林黛玉设计和制作服装，以确保其服饰与角色相符。最后，他们可以展示自己的偶戏人物，或者在课堂中进行小规模表演，将所制作的人物角色融入偶戏情境中。通过这个实践活动，学生不仅能够深入了解中国传统偶戏的文化背景和艺术特点，还能够培养创造力、手工工艺技能和团队合作能力。

4. 利用数字资源和在线平台

在将民间美术与小学美术教学融合的过程中，利用数字资源和在线平台是一项关键策略。这种数字化教学方法不仅能够丰富美术课程，还可以提供更多的资源和互动机会。教师可以使用数字资源，如在线美术博物馆、数字艺术图书馆和虚拟艺术展览，让学生远程欣赏和研究不同地区和历史时期的民间美术作品。这种方式可以大大扩展学生的艺术视野，同时也让他们更好地理解全球文化多样性。这种互动性有助于学生更深入地参与美术教育，培养批判性思维和合作能力。

以小学五年级教学《朱仙镇木版年画》为例，教师可以引导学生通过互联网访问线上数字资源，例如虚拟博物馆、在线艺术画廊或艺术文化网站，以深入了解朱仙镇木版年画的历史、制作技巧和文化背景。学生可以在虚拟博物馆的网站上浏览朱仙镇木版年画的数字展

览。他们可以通过高清图片和多媒体展示，近距离欣赏这些传统年画的细节，并了解年画背后的故事和寓意。通过在线平台，学生还可以观看专家讲解关于朱仙镇木版年画的视频，从中了解更多关于制作过程、技巧和艺术风格的信息。此外，学生还可以使用在线平台进行研究和分享。他们可以查找关于朱仙镇木版年画的文化历史信息，编写报告或制作多媒体演示，以与同学分享他们的发现。这种数字资源和在线平台的应用不仅有助于学生获取更广泛的知识，还培养了他们的信息检索和整合能力。通过利用数字资源和在线平台，教师能够将学生的学习推向一个全新的水平，为他们提供更多的学习机会和跨文化交流的平台，从而更好地理解和欣赏朱仙镇木版年画的价值和美丽。

四、结论

在小学美术教育中融合民间美术是一个具有深远意义的举措。要实现这一目标，需要教师、学校和教育机构的共同努力。总之，融合民间美术与小学美术教育是一个既有挑战又有机遇的领域。通过认真执行上述策略，并持续改进美术教育方法，教师可以为学生创造更为丰富、多元和有意义的美术教育经验，培养出具有深刻文化认知和艺术创造力的新一代公民。这不仅有助于学生个体的成长，也为文化传承和社会发展贡献了宝贵的力量。

参考文献

- [1] 陈文婕. “小学美术与优秀民间艺术的结合方案研究.” 新课程: 教研版 5 (2014): 1.
- [2] 王红梅. “民间美术在小学美术教育中的融合及功能探究.” 美术教育研究 18 (2016): 1.
- [3] 虞冰心. “小学美术教学中民间艺术的融合研究.” (2021).
- [4] 刘欣然. “传统民间美术与小学美术教学的融合实践.” 教育研究与评论: 小学教育教学 7 (2020): 4.
- [5] 李歆园. “民间美术在小学美术教育中的融合及功能思考.” 新课程·下旬 (2017): 78.
- [6] 何璐哲. “民间艺术在小学美术教学中的有效融合.” 成功密码: 综合版 5 (2021): 2.
- [7] 出培阳. “关于民间美术在小学美术教学中的应用探究.” 考试周刊 5 (2020): 2.
- [8] 刘玉涛. “民间美术与小学美术教学的融合与发展.” 文化创新比较研究 7 (2018): 2.
- [9] 刘欣奕. “民间工艺走进小学美术课堂的探究.” 新课程 (教育学术) 000.008 (2019): 68.
- [10] 刘欣奕. “民间工艺走进小学美术课堂的探究.” 新课程 (中) 8 (2019).