

小学美术教学中本土文化的传承与创新的实践探索

杨大风

陕西省安康市岚皋县城关小学

摘要：本土文化在小学美术教学中的传承与创新为新时代背景下核心素养培养要求提供有效方向和途径。通过本土文化与小学美术的结合，可以增强学生文化理解深度，将文化与艺术有机结合，提升美术知识理解深度的同时增加美术创作深度，推动学生形成综合素养和能力，弘扬、传承和创新中华优秀传统文化，担负起新时代的文化传承责任。基于此，文章以本土文化在小学美术教学中的传承与创新价值为切入点提出五点策略。

关键词：小学美术；本土文化；传承与创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.05.084

引言

随着教育视野不断发展，美术学科对本土文化重视程度不断增加，要求教师不断开发本土文化教育资源，加深本土文化与美术课堂的融合深度，实现本土文化传承与创新，激发学生对家乡的热爱、探究之情，形成文化自觉和文化意识，培养其民族自豪感和使命感，推动艺术素养的发展，充分发挥本土文化、美术教学对学生教育价值。

一、本土文化在小学美术教学中的传承与创新价值

首先，本土文化在小学美术教学活动中的传承与创新能够满足学生思想、学习、精神等多方面需求。本土文化在小学美术课堂中的应用，教师会根据当地实际文化情境组织内容丰富、形式多元的美术教学，如欣赏课程的开展，教师可以展示本土文化发展衍生的文化、艺术作品，也可将欣赏课堂融入当地民俗、文化古迹等内容中，通过生活材料、本土文化特色材料、小学美术手工材料等物品进行手工制作，引导学生根据现代化社会特点和需求创新本土文化，使学生在深层次理解本土文化的基础上灵活运用文化，提升学生文化素养，丰富精神世界。在本土文化中，陕西剪纸、皮影戏、岚皋当地的巴人文化、舞狮、过年吃泡汤肉、晓道竹马等内容具有较强可操作性，可以弥补美术教学内容和形式，进一步满足学生文化传承、创新、兴趣等方面兴趣，使学生在传承、创新本土文化的同时，对本土文化形成浓厚兴趣，实现本土文化的源远流长。其次，本土文化是特定区域内的独特传统文化、风俗习惯、饮食特色、艺术形式等，具有较强民族、地方特点，与本土学生生活实际具有密切关联。小学美术属于艺术类型学科，重视学生审美素养、文化理解、艺术表现、创新实践素养的培养，以激发学生对生活的热爱，推动学生发现生活中的美为根本性目标，而本土文化是生活之美的外在体现。过去的人们虽然物质生活较为艰辛，但精神生活较为多

元，生活用品、生活设施、生活习惯和饮食文化等都是人们生活之美的体现，也是人们精神世界丰富的象征。随着国家对文化的重视，各地区纷纷建设博物馆、美术馆、乡愁馆，而本土文化是博物重要分类之一，馆内展出思维物品普遍被称之为艺术品，也是过去人们生活所用的器具和设施等，所以本土文化与生活实际具有密切联系，可以为学生构建良好的艺术空间和环境，潜在熏陶学生精神、思想等方面，丰富学生精神世界，满足其情感需求。最后，通过传承、创新本土文化可以为学生艺术素养构建更加广阔的空间和多元方向。本土文化在城市中相对较为少见，学生对本土文化的接触停留在博物馆，虽然可以接触本土文化，但难以深刻感受本土文化内涵、情感、意义等方面内容，而在小学美术课堂中传承与创新本土文化，学生能够深层次感受中华优秀传统文化蕴含人文情怀，有利于学生形成文化自觉和文化自信，实现综合能力的提升和发展，在艺术创作中融入本土文化。

二、本土文化在小学美术教学中的传承与创新策略

（一）师生深度认知本土文化内涵，铺垫传承与创新基础

本土文化涉及范围相对较广，如民俗、饮食、习惯等方面，民族地域特色显著。将本土文化融入小学美术课堂，能够增加小学美术教学内容的丰富性，学生通过参与课堂，深度感受本土文化中蕴含的生活气息、文化气息、精神内涵，从而提升文化素养，通过文化素养的推动提升艺术素养，增加美术学科学习效果和学习深度，不断提升、发展自身能力。所以，教师要深度理解本土文化内涵、意义，基于自身理解探究本土文化在小学美术课堂中的融合策略，使学生在教师和课堂的影响下逐渐传承、创新本土文化，实现本土文化的转型，贴合新时代人们精神需求，实现源远流长。这就要求教师利用课余时间分析、了解本土文化，对本土文化形成一

定认知,从而将其融入小学美术课堂,使学生在师生交流过程中对本土文化形成正确认知和理解。

以人美版小学美术四年级下册《学画农民画》为例。中国农民画具有大胆的想象力、无拘无束的表现手法和饱满的构图特点。农民艺术家以特有的审美观发掘生活中的美,并通过不同形式呈现给欣赏者,具有浓厚的生活气息和鲜明的时代特色,蕴含丰富的本土文化内涵。只有师生真正了解本土文化,如巴人文化、晓道竹马、杀过年猪吃泡汤肉、喝摔碗酒、划彩船舞、放烟花等,对本土文化形成一定认知,才能真正将本如文化融入小学美术课堂,使学生在师生交流感受、大胆创作过程中对本土文化形成认知和理解、传承与创新。

(二)整合本土文化开展美术课堂,实现文化传承与创新

将本土文化融入小学美术课堂,并不是简单地将本土文化与美术结合,而是需要教师根据教材需求、学生需求梳理、筛选、整合本土文化,选用其中优质、具有教育意义、传承意义的内容开展小学美术课堂。本土文化作为特色鲜明、生命力较强的文化,具有艺术性、生活性、独特性特点,蕴含民族精神和不同地域人们的生活特色,对学生形成文化自觉、文化自信具有重要作用和价值,所以,教师要把握住本土文化特点,将其筛选、整合融入小学美术课堂,并有意识引导学生学习、理解、感受本土文化,从而达到传承、创新的目的。

以人美版小学美术五年级下册《多彩的民族传统纹样》为例。课程主要围绕不同民族的传统纹样展开,更具民族特色和风格,与本土文化具有较强一致性。中国是多民族国家,不同民族或不同地区的民族传统纹样具有一定差异,课堂时间有限,教师要有所取舍,以核心纹样结合多民族纹样的方式在美术课堂融入本土文化,核心民族传统纹样可以选择本地区的纹样,并以中国特色鲜明的民族纹样为辅。为增强课堂本土文化氛围,教师可以增加不同地区的音乐、乐器演奏、服饰等,如本地可以融入巴人文化中巴人服饰、虎符、文字、古老的生活用具、山歌等,以音频或纪录片的形式展现给学生,将民族传统纹样与民族音乐有机结合,使学生在民族服饰、歌曲等元素构建的氛围下感受本土文化的特点、内涵和其中蕴含的精神品质,促使学生在美术教学活动中传承本土文化,并组织学生学习根据民族纹样,结合现代服饰元素自主设计衣服款式和花纹,将本土文化以更加新颖的方式展现,实现文化传承与创新,推动学生全面发展^[2]。

(三)利用本土文化开展手工制作,实现文化传承与创新

传统教学模式下,教师对美术课程的设计具有较强限制性,以绘画为课堂核心,侧重于学生绘画技巧、绘画知识的掌握,导致课堂形式、内容具有较强单调性,学生对美术学科的学习兴趣平平,甚至部分学生产生抵触情绪。但美术属于艺术类学科,重视学生创新能力、创作能力的发展和培养,传统美术课堂对学生的创新能力、意识具有较强局限性,不利于学生全面发展。乡土资源在小学美术课堂中的应用,可以基于自身丰富、多元性特点改变传统美术课堂教学模式,增加其丰富性、趣味性,进一步激发学生对美术课堂的学习兴趣和学习积极性,为学生开展美术创作活动提供灵活来源和思考方向。而小学阶段美术课堂以培养学生审美能力、审美素养、学习兴趣为目的,不仅包含绘画,还涵盖手工制作、剪纸等方面活动,所以,教师可以将本土文化与美术学科有机结合,构建创意美术课堂,培养学生美术综合能力和综合素养。

以人美版小学美术五年级上册《提线纸偶》为例。通过陕西皮影戏,带领学生了解、回味前辈娱乐生活及聪明智慧。学生通过设计、剪贴、绘画等方式学习提线纸偶,具有较强趣味性、操作性和实践性,对学生创作思维、创作能力具有较强培养作用和价值。又如人美版小学美术五年级上册《立体贺卡》。课程主要围绕立体贺卡的设计、剪贴、绘画展开,是学生较为喜欢的课程部分,能够推动学生创新意识、能力进一步发展。为进一步增加课堂丰富性、趣味性,教师可以将陕西剪纸融入课堂,引导学生将其与贺卡制作有机结合,凸显中华文化特色,为中华优秀传统文化传播提供更加宽阔的空间和渠道^[3]。教师在课堂教学活动中,可以先展示不同地区、不同国家、不同民族的贺卡,引导学生分析不同地区、不同民族贺卡的差异性,通过比对可以发现:不同贺卡与地区特色、国家文化的关联性。此时,教师可以通过信息技术展示陕西剪纸技艺,使学生学习更加直观、便捷,并组织学生选定贺卡主题,有的学生选择春节、有的学生选择生日,还有的学生选择父亲节和母亲节等,教师可以根据学生的主题再次展示不同元素的剪纸技巧,如福字剪纸、人物剪纸、动物剪纸等,提升立体性的同时,为学生创作提供多种元素,开发学生智力的同时培养创造能力,进一步强化学生多方面的知识掌握深度,在提升学生艺术素养的同时增加知识学习深度,实现学科融合,传承与创新乡土文化,推动学生在课堂中进一步提升和发展。

（四）恰当运用微课展现本土文化，实现文化传承与创新

信息技术不断发展背景下，教师要意识到信息技术对小学美术课堂的影响和作用，并充分重视信息技术在小学美术课堂中的应用，增加美术教学资源的同时拓宽学生学习视野，提升美术学习质量和学习效率，深层次感受美术学科中蕴含的趣味性和积极性。微课是随着信息技术发展普及的教学手段，也是本土文化在小学美术课堂中的落实途径，能够精简冗长、繁杂的教学环节和本土文化，并流畅、自然、精准、直观地展示给学生，助力学生分辨美术课堂重难点和学习方向，将学习空间留给学生，提升小学美术教学质量和教学效果，使学生在有效美术课堂中传承、创新本土文化，使学生将二者有机结合，相互成就，发展艺术素养和文化素养。

以人美版小学美术五年级上册《唱起来跳起来》为例。课程以特定主题进行创作为核心内容，对学生创作思维、创作能力、艺术思维等方面能力具有重要作用和价值。教师在开展课堂教学活动时，基于课程创造性，可以将学生分成不同学习小组，并以本省特色历史文化：兵马俑、大雁塔、古城墙等，岚皋本地本土文化：“晓道竹马”、“过年划彩船”、“舞狮”、“吃泡汤肉喝摔碗酒”等为创作主题，学生可以自主选择主题。通过展示与本土文化资源相关的微课，将本土文化内容展示给学生，并为学生提供相应主题的图片、视频、摄影、绘画、民间剪纸等。在小组选择主题后，根据自己的想法和对文化的理解自主创作，如有的学生将舞狮与吃泡汤肉有机结合，并在画面周围增加古建筑文化元素，给人意想不到的热闹景象，通过不同主体、主题结合，更增添人们丰收的喜悦。还有的小组以海报形式结合晓道竹马和当地丰收节、采摘节元素，既传承了本土文化，又为当地新农村的农副产品做了宣传。还有同学把吃泡汤肉和制作腊肉的过程制成连环画，并增加当地与腊肉相关的环境、人文元素，进一步传承和创新本土文化。学生的创意各不相同，教师要针对学生的想法给予充分表扬和鼓励，提升学生艺术表现能力、创作思维，将社会热点——新农村与本土文化有机结合，以学生喜欢的流行元素传承、弘扬本土文化，使学生在传承文化的同时创新文化^[4]。教师可以基于学生创意对本土文化的宣传作用将其展示在校园中，为低年级学生了解、把握本土文化提供途径，营造良好文化氛围，培养学生文化素养和艺术素养，实现综合提升和发展。

（五）结合本土资源开展实践活动，实现文化传承

与创新

本土文化具有丰富性、综合性、地域性、多样性特点，教师在运用本土文化开展小学美术课堂教学活动时，要综合凸显本土文化，引导学生基于美术视角分析本土文化，比对本土文化之间的异同之处，使学生在赏析本土文化的同时，明确本土文化特点与渊源，鼓励学生基于文化视角欣赏、探究本土文化，真正将本土文化与美术学科有机结合，为学生创新本土文化提供方向和理论基础。

以人美版小学美术四年级下册《家乡的小吃》为例。教师要在课前了解本地本土文化涵盖的美食篇，神仙豆腐、洋芋果辣子鸡、魔芋豆腐、渣辣子、洋芋粑粑炒腊肉等特色美食，并大范围搜集相关资料，对其形成初步认知、理解，从而在课堂中更加顺畅、深刻地传递给学生。饮食是学生日常接触并依此生活、成长的基础，教师可以将饮食融入课程中，通过学生日常接触和对食物的喜欢增加课堂趣味性，推动学生将学习的美术知识融入生活实际中^[1]。因此，可以运用信息技术展示学生接触过的当地特色美食，在学生基于视觉感官了解美食后引导其分析美食的结构和构图，并与学生共同探究这些特色美食来历、制作过程、成为地区特色的原因和色泽等，用彩泥、彩纸或其他材料制作一种家乡的小吃，并为它制作一张名片，写明他的由来和有关传说，谈谈味道、色泽及外形特点，从而传承当地饮食文化，让美食走出家乡，提升美学生术学习兴趣与创造力。

结语

总而言之，本土文化在小学美术课堂教学活动中的传承和创新可以在丰富美术教学内容的基础上拓宽学生人文视野，提升自身文化素养和艺术素养，将文化与艺术创作深层次融合，弘扬本土文化的同时提升学生艺术创作深度，实现综合提升和发展。

参考文献

- [1] 李健, 于泽元. “美术表现素养”呈现与认证: 基于小学年龄段的考察[J]. 中国美术研究, 2020, (04): 145-150.
- [2] 王晓雅. 浅析小学美术教学情境的创设[J]. 安徽教育科研, 2020, (24): 50-51+49.
- [3] 段彩萍. 民间美术在小学美术教学中的应用研究[J]. 文科爱好者(教育教学), 2020, (06): 166-167.
- [4] 陈嵘. 打开苏州园林文化的窗——浅谈二年级团花剪纸课与园林文化欣赏的融合[J]. 文科爱好者(教育教学), 2020, (06): 182-183.