

色彩古韵：赋予小学美术教育以传统文化的魅力

邹宁

江西省赣州市金岭学校

摘要：中国的传统艺术遗产深厚且多样，其中蕴含了丰富的历史与哲理。对小学生来说在美术教育的课堂上文化遗产不仅是教授技巧和历史的素材，它们还作为文化传承的桥梁，可以帮助学生建立起对自己民族文化身份的认同与自豪感。当教师在授课过程中将这些传统艺术融入教学计划时，不仅能有效地传达文化的深度与广度，也能激发学生对美的不同视角的理解。因此，教师应当重视并积极采纳中华传统文化中的优秀元素，让这些文化精髓在新一代中得到传播与活化，以此推动文化的持续发展和创新。

关键词：小学美术；传统文化；教育融合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2024.04.244

中华文化在每一个历史时期都具备其独特的个性和时代特征，小学美术的主要任务是培养学生的审美能力。当前的美术教育中普及传统文化也在课堂中逐渐实施起来，学生通过了解优秀文化可以体会到中华民族骨子里的文化底蕴。对于小学阶段的学生来说，美术教育不仅只是简单的对学生进行美术技巧的学习，也需要培养学生的艺术创作能力。同时，教师也要注重找寻传统文化与美术学科之间的结合点，将传统文化渗透到美术课堂中，增强学生想文化认知。因此在开展美术教学课堂时，教师要注重让学生感悟传统文化的魅力，利用这种教育方式还能激发学生的创造力和创新精神，促使他们思考如何将传统文化的元素融入现代艺术创作之中，实现传统与现代的对话。这样下来，不仅能让课堂氛围更加活跃多彩，还能激发学生的学习热情，提高他们的参与度和主观能动性，使传统文化得到传播和发展。

一、小学美术教学中融入传统文化的意义

在小学阶段，美术教育作为一种重要的视觉艺术形式，扮演着向学生传递中华传统文化精髓的角色。通过精心设计的课程，学生们得以亲身体验并领略到传统艺术的瑰丽，在接触中不仅限于表面的观赏，更深入到对美的认知与感受。当传统元素被有机地融入教学过程中，学生的审美视角得到拓宽，他们的美学判断力和鉴赏能力也相应提高^[1]。这不仅增强了他们对中华文化的理解和认同，而且培养了深厚的民族情感，为文化遗产的传承注入了活力，同时也为文化的现代演绎和未来发展铺平了道路。因此，在当今这个高度重视传统文化传承的时代背景下，美术教育工作者担负的责任更为重大。他们应以立德树人为教育的出发点，注重激发和培养学生的学习兴趣，以此为契机开发学生的潜能，目标是培育出具备核心素养的青少年。

二、在小学美术课堂渗透传统文化的优势

（一）美术课堂有助于传承传统文化

要想确保传统文化的持续兴盛和长久保留，就必须依靠每一代人对知识的传递和对技艺的精心培养。在这一过程中，美术教育显得尤为关键，因为它不仅传授技能，还负责将文化遗产和价值观灌输给未来的守护者。其中传统文化作为美术教育课程中至关重要的一环，它不断在学生心中播下欣赏和理解民族传统的种子。这种教育形式与当代的教育系统紧密相连，为传统美术的繁荣提供了坚实的基础。通过深入探索和亲身体验传统艺术及文化，教师能够激发起年轻一代对过往文化成就的敬仰和爱护。随着学生对于这些文化实践的兴趣日益浓厚，学生也会意识到自身在维护和弘扬民族遗产中所扮演的角色。最终在教育中不仅促进了文化的连续性，也帮助青少年形成对传统价值的认同感，从而积极投身于保护和传播民族文化的重要使命中。

（二）传统文化使美术课堂更加多元

在小学教育阶段，向学生介绍卓越的传统文化艺术作品对于培养他们的艺术素养和提高创作技巧至关重要。在这一过程中，优秀的中华传统文化作品成为一种独特的教育资源，是连接过去和未来的桥梁。这些文化作品不仅承载着丰富的历史与文化价值，还为学生提供了学习表现手法和理解艺术风格的参考。通过这种文化内涵的渗透，教师能够有效地促进学生的民族自豪感和爱国情怀。同时，接触这些作品能激发学生的想象力，提升他们的审美观，并锻炼他们发现、欣赏美的能力。在此过程中，学生将学会用形象化的思维去捕捉生活中的细节，增强观察力，这对于培育小学生的创新思维具有显著效果。可以说，将传统文化融入美术教学，不仅丰富了教育内容，更为学生的全面发展打下了坚实的基础，让他们在认识和继承传统文化的同时，也能在艺术创作的道路上走得更远。

（三）培养学生对民族文化的认同感

在教育体系中，维护和弘扬传统文化的重要性不容

忽视，它不仅构成了民族的根和魂，也是国家发展的重要基石。其中美术教学占据着独特的地位，因为它不仅涉及技能的培养，更是一种人文精神的传递。而且美术课程包含了丰富的传统艺术和文化元素，使其成为传承文化精髓的理想载体。基于这样的认识，教师应当从小学阶段开始，将传统文化的教学融入美术课堂，让学生们在学习绘画、设计等技巧的同时，也能深入理解和欣赏民族的传统美学^[2]。同时通过与教学大纲的紧密结合，教师可以有意识地引导学生探索和体验那些充满传统色彩的艺术形式，无论是书法、国画还是其他民间艺术，都能让学生感受到传统文化的魅力。这种教育实践不仅能激发学生对美术的兴趣，还有助于培养他们的创新思维和审美眼光。最终在传统艺术的学习和创作中，学生能够发展出对美的敏感性，提高他们的审美能力，进一步增强他们对民族文化的认同感和自豪感。

三、传统文化在小学美术课堂中的渗透策略

（一）在备课中融入文化

在美术教学设计上，备课是课堂教学中的重要组成部分，需要教师从学生的需求出发，透彻了解学生美术知识的储备量，做好课前准备工作。只有一个科学的教学设计，才会收到事半功倍的效果，其中在小学美术教育中渗透传统文化的教学内容，不仅能够为学生提供全面了解 and 欣赏民族文化的平台，而且还能够培养他们成为具有创造力和审美力的现代公民。因此在课堂上，教师可以结合教材内容进行分析，把握好美术学科的教学节奏，极大的调动学生的积极性，逐步开展美术知识的有效教学。在进行美术教育时，将学科教育与文化传承很好地结合起来，让教育在形式上能够平易近人，激发学生持续学习的动力。

例如：在执行“简笔画”课程的教育计划时，教师可借助微课视频这一现代教育手段，向学生传授绘画的基本理念和技巧。通过初步教授如何绘制简单的人物线条画，教师可以培养学生对人物形象特征的观察力，从而凸显出细致观察对于艺术创作的核心价值。在教学的筹备阶段，教师应激励学生在生活中保持一颗细致的心，注意观察周围人们的各种特征，这不仅能够丰富他们的生活体验，也有助于他们在美术学习的道路上打下坚实的基础。一旦学生对绘画艺术展现出了浓厚的兴趣，他们将会更加积极地参与到课堂讨论和实践活动中，这种投入感和热情极大地促进了对学生进行传统文化教育的深化，帮助学生建立起对传统艺术的深刻理解和长久的情感联系。

（二）创设适宜教学情境

对于学生来说，传统文化的深奥与复杂性往往成为他们学习过程中的障碍，这种难以捉摸的深度让不少学

生产生了学习的畏难心理，从而很难培养起对传统文化的热爱和探索的热情。面对这一挑战，教师需承担起引导和激励的责任，创造一个富有启发性的学习环境，使学生在日常的学习活动中不仅能够接触和理解传统文化，更能深刻感受到它的独特魅力和乐趣。特别是在美术教学领域，教师可以巧妙利用情境创设等多样化的教学方法，通过模拟传统艺术的创作过程，将枯燥的知识传授变为一场生动的文化体验。这样的教学策略不仅可以打开学生认识传统文化的新视角，还能有效地激发他们对学习传统文化的持久兴趣，进而在学生心中播下对传统文化的种子，促进其全面成长。

例如：在深入探索“家乡古建筑”的奥秘时，教师的角色不仅是知识的传递者，更是文化体验的策划者。为了帮助学生们深刻地感受到民族传统的魅力，并全面理解祖国的丰富文化遗产，本课程将巧妙地利用中国古典文献中蕴含的智慧和哲理，诸如《论语》等经典著作，来构建一个充满传统艺术气息的学习环境。其中可以用“远方朋友的到来，岂不是一件令人欣喜的事？”这样的话语作为启发，巧妙引领学生进入一段充满惊喜的传统文化学习之旅。在这个过程中，学生们将在轻松愉悦的氛围中，不知不觉增进对中华文化精髓的理解和欣赏。通过这样的教学策略，学生们能够更加深刻地认识到，每一砖一瓦都承载着历史的记忆与文化的传承，从而激发他们保护和继承这些无价文化遗产的热情和责任感。

（三）立足教材融入文化

课堂是学生构建知识的主要场所，美术教学的基础资源便是教材，因此立足教材在美术课程教学中属于重要的一个环节。小学美术教材不仅编排的十分合理，还符合素质教育的理念。在开展小学美术教学时需要在教材的基础上融入传统文化，从而进一步激发学生的学习兴趣。由于处于小学阶段的学生思维并不成熟，不能很快意识到教材中的传统文化因子，需要教师引导学生理清教材内容，深入挖掘教材内的文化因素^[3]。同时，对学生渗透传统文化的时机也要把握的及时，要调整合适的教学方式调动学生学习的积极性。所以教师应运用新颖的教学活动去帮助学生掌握学习的方法，让学生深刻感受到美术知识的独特魅力。这种双向互动的教育模式，既能促进学生个人素质的提升，也为传统文化的传承与发展注入了新的活力。

例如：在开展关于“中国画”的课程时，教师可以在美术课的起始阶段，让学生阅读教材，引导学生熟悉中国画特有的笔法和墨法。接着开展教学活动，让学生对传统中国画作进行欣赏与分析，了解不同笔触和墨色所表达的艺术效果，以及如何运用笔墨来捕捉自然景物

的神韵。这一过程中可以鼓励学生勇敢地利用彩墨描绘出自己眼中的壮丽景色，进一步激发他们的创造力，也让他们在实践中感受中国画的魅力。最终通过对国画工具及其使用技巧的探索性学习与尝试，学生能够表达对于美丽风景的个人体验和情感，这样的过程不仅有助于他们构建相关的艺术知识体系，而且促进了对中华优秀传统文化的继承与发扬。

（四）应用现代媒体渗透

科技的发展使多媒体技术与教学实现了深度融合，小学生是社会主义未来的建设者和接班人，他们的审美观念具有强烈的时代特征，所以培养他们的文化自信和素养，对发展他们的审美能力和美术技巧起着重要作用。在美术教学中渗透传统文化的方式十分丰富，教师在开展小学美术鉴赏课堂中可以借助多媒体设备为教育注入新的活力，从而培养学生的文化自信。同时，美术教育的开展对培养学生的审美能力以及陶冶学生的性情，美化学生的生活来说至关重要。教师要积极认真的做好备课工作，不仅要在教学中培养学生文化自信，也要在教学的过程中通过美术作品培养学生见微知著的意识，为美术教育打下良好基础。教师在教学中渗透传统文化可以纠正和引导学生的三观，优化美术鉴赏教育。

例如：在学习“布艺温馨”的课程教学时，教师在开展美术课堂活动前，可以给学生播放一些中华民族的现代家居和民间传统布艺，提升生活情趣。通过视频让学生初步了解当时那些服饰的特点和流行原因，在播放相关视频知识时，学生通过了解服饰的过程中观察、认识与理解线条、形状、色彩的基本造型元素。在这样的教学中，教师可以让学生树立多元化的艺术观念，并能提高他们对传统艺术作品的鉴赏能力^[4]。接着可以让学生运用教学工具自行进行创作，通过对服饰的探索 and 实验，表达自己对作品中所运用的艺术技巧的了解。同时感受传统文化的独特魅力，激发学生进行美术创作的欲望，体验美术创作的快乐，还能增强民族自豪感。最终通过多媒体技术的应用有效增强学生的感官体验，让学生在直观的画面中强化对传统文化的认知。

（五）开展多元活动构建

传统的美术教学中，教师不注重课外活动的组织，只是将教学内容拘泥于课堂中。处于小学阶段的学生，学习积极性和好奇心比较重，开展多元的活动更有利于加深学生对传统文化丰富的理解。因此教师在进行美术教学时，要积极探索美术课外学习的方式与途径，帮助学生培养文化素养。所以，为学生提供良好的教学活动可以为学生提供更多样的学习传统文化的机会。学生也会在传统文化的熏陶中，了解更多的优秀传统文化，体

会到传统文化的魅力。教学过程中利用多元活动的有趣性，让学生更直观的了解美术鉴赏知识，从而激发学生对美术的热爱，实现高效学习。教师在课堂教学时，也可以根据课文中所学内容给学生拓展一定的文化元素，有效的通过美术教学提高学生的学科素养。

例如：在讲述有关“图形布局”的内容时，学生会初步了解关于平面构成中重复构成的现象和知识，不断丰富和培养学生们的的设计思维。为了有效地达到这个教学目标，教师需要灵活掌控教学节奏，及时地介入学生的学习过程。通过恰当的引导与提醒，教师可以帮助学生识别并理解那些潜在的、规律性的重复模式，进而鼓励他们利用这些知识在创意设计实践中进行各种尝试和创新。这样的教学方法不仅能够加深学生对重复构成现象的认识，还能激发他们在设计上思考如何打破常规，寻找新颖的表达方式，从而培养他们成为具有创新能力的设计者^[5]。同时教师也可以在教学中开展讨论活动，让学生发表自己的看法和见解，培养和发展学生的形象思维和创造能力、审美能力。通过开展小组合作这一活动，让美术课堂中传统文化的渗透更加深入，进而提高传统文化渗透的质量。

综上所述，传统文化作为民族历史与智慧的结晶，不仅代表了中华族群的宝贵财富，更是美术教育不可或缺的精神内核。基于这样的认识，美术课程的教学不应仅仅停留在传授技能和理论知识上，而应深入挖掘和融入文化元素，使教学活动与丰富的文化背景相结合。为了实现这一目标，教师需不断拓宽视野，勇于尝试和采纳创新的教学方法，设计并实施各种生动有趣的教学活动。通过这种教学方式，学生在享受艺术的乐趣的同时，也能更深刻地理解和吸收知识，真正做到寓教于乐，让美术教育的过程和结果都充满文化的深度和广度。

参考文献

- [1] 刘淑会. 浅谈中华优秀传统文化在小学美术教学中的有效渗透[J]. 中国教师, 2020, (S1): 71.
- [2] 李翔南. 弘扬传统文化融会艺术智慧——在小学美术课堂中学习中国传统文化的研究[J]. 名师在线, 2020, (36): 65-66.
- [3] 孙俊杰, 刘沛沛. 传统文化与小学美术教育的有效融合[J]. 中国多媒体与网络教学学报(下旬刊), 2020, (12): 143-144.
- [4] 王晔. 融传统文化于小学美术教学的实践与思考[J]. 艺术大观, 2020, (36): 110-111.
- [5] 刘翠霞. 小学美术教学探究性学习方式的探索与实践[J]. 新课程教学(电子版), 2020, (23): 64.