

中华优秀传统文化元素与小学美术教学有效结合的研究

周慧荣

长春市二道区春城学校

摘要：基于新课改，国内教育更加重视中华优秀传统文化教育的渗透，注重引导小学生树立正确的人生观、价值观、世界观、历史观等。中华优秀传统文化具有源远流长的历史，文化底蕴也尤为深厚，小学美术教材含有诸多代表中华优秀传统文化的民间艺术、传统技艺，为小学生淋漓尽致地展现了丰富精彩的中华优秀传统文化，因此教师应重视小学美术教学的开展，探寻其存在的中华优秀传统文化元素，从而让小学生在美术教学的熏陶下进一步汲取更多的中华传统文化知识，增强民族自信心，强化小学生审美意识，推进小学美术教学的发展。

关键词：中华民族；传统文化；小学阶段；美术教学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2025.01.113

引言

中华民族传统文化教育是小学生发展的重要支撑，在传统文化教育的引领下，小学生充分感受古典艺术之美，有助于强化美学修养，提高鉴赏能力，因此小学美术教师应深入探索中华优秀传统文化元素同小学美术教学有效结合的价值，并在此基础上研究可行路径，从而提高小学美术课堂教学效果。下文从多个角度展开分析，全面促进中华优秀传统文化元素与小学美术教学相结合，保障小学美术教学的质量，落实新课改教学目标。

一、中华优秀传统文化元素与小学美术教学有效结合的价值

（一）强化小学生的文化自信

中华优秀传统文化元素同小学美术教学有效结合，有助于强化小学生的文化自信。从立德树人层面出发，美术课程教学着重强调以美育人的作用，中华优秀传统文化元素融入美术课程，推进美术教学发展，提高小学生美术学习的能力。

义务教育理念大力推行，小学美术课程着重凸显传统工艺学习内容，且每个学段的标准存在差异，美术教师必须深入了解义务教育课程标准，全面构建适合小学生需求的课程体系，并突出中华优秀传统文化元素在其中的重要地位，从而让小学生在认识国内中华优秀传统文化元素的基础上感受其具有的神奇之处，不断提高文化自信。

值得一提的是，中华优秀传统文化元素同小学美术教学有效结合，小学生想象力将不断地丰富，在创作美术作品中不断形成新的灵感，全面提高艺术创造力，有助于激发小学生对中华优秀传统文化元素的兴趣，让小

学生在感受传统艺术的过程当中强化审美思维，为后续小学生学习美术课程奠定扎实的基础条件，提高小学美术教学的质量。

（二）培养小学生人文素质

中华优秀传统文化元素同小学美术教学有效结合，有助于培养小学生人文素质。我国拥有十分丰富的优秀传统文化内容，在美术教学大力开展过程中，教师依托传统文化具有的艺术魅力，引导小学生欣赏传统文化，使小学生从多个层面、不同角度感受中华优秀传统文化蕴含的内涵和本质，从而有效培养小学生的人文素养。

同时，将陶瓷艺术、青铜器、民间艺术等全面融入美术教学中，小学生将不断提高对传统文化的认识，直观感受其蕴含的魅力，促使小学生被先辈敬业、专注的工匠精神打动，从而在美术道路当中努力强行，为今后从事美学道路端正态度，提高个人的综合素养。

二、中华优秀传统文化元素与小学美术教学结合面临的问题

小学美术教学同中华优秀传统文化元素结合的过程中，美术教师必须重视小学生的学习积极性，只有让小学生真正喜欢上美术同传统文化的融合，才能激发他们主动探究的意识，推进小学美术教学的发展。实际教学开展过程中，很多美术教师忽视小学美术的育人价值，采取的教学融合方式过于生硬，主要通过灌输式教学推进二者的结合，久而久之学生对美术与传统文化的结合产生排斥心理。

实际上小学美术教学中，大多数教师侧重于理论知识的讲解，一定程度忽视实践环节的开展，导致美术教

学同中华优秀传统文化的结合有所欠缺，以至于最终的教学效果达不到理想水准。小学美术是一门实践同理论相结合的学科，教师不仅重视教材内容的教授，还需要积极引导小学生参与到实践环节中，如此小学生才能依托实践环节进一步感受美术同传统文化结合的魅力，在美术教学中强化审美意识和鉴赏能力。

在美术课堂开展过程中，由于大多数教师受应试教育影响，往往忽视了美术育人的重要性，缺乏对优秀传统文化的认知，就更别提将中华优秀传统文化融入到美术教学之中了，以至于美术教学同中华优秀传统文化的融合始终陷入滞缓状态，无法取得有效的效果。在这种情况下，小学美术教学模式过于传统化，小学生难以通过美术课程掌握绘画技巧，美术学习能力始终达不到理想效果。

三、中华优秀传统文化元素与小学美术教学有效结合的路径

（一）美术教学融入中华优秀传统文化理念

立足学科教学层面分析，目前小学美术教材融入了丰富精彩的中华传统文化元素，但由于课堂时间、课程篇幅等方面的限制，教师难以让小学生全面且深入地理解中华优秀传统文化元素。为了落实教学目标，完成教学任务，多数美术教师一定程度上忽视了中华优秀传统文化元素的融入，导致小学美术教学同其融合流于表面形式。因此，美术教师有必要转变传统教学观念，提高对中华优秀传统文化元素的重视度，挑选具有代表性的中华优秀传统文化理念，并找寻其同小学美术教学内容契合的切入点，使小学生在中华优秀传统文化理念的熏陶下进一步感知美术课程蕴含的中华文化元素魅力，提高小学美术教学的质量和效果。

例如，人美版小学五年级美术第一章《肖像艺术》教学中，美术教师可以挑选剪纸内容渗透到课程教学中。在教学具体开展过程中，教师借助多媒体技术展示肖像剪纸制作视频，配以旁白告知小学生剪纸的设计起源、文化意义，将剪纸故事全面融入其中，从而帮助学生通过艺术作品感悟其中蕴含的深厚文化理念，使小学生在鉴赏剪纸作品的过程中认识到剪纸同《肖像艺术》的关系。当然，美术教师也需要积极同学生展开沟通交流，尝试用剪纸展开创作，使小学生掌握用剪纸表现肖像艺术魅力的方法以及技巧。最后，美术教师鼓励小学生探寻剪纸蕴含的文化理念，引导小学生将自己的想法一点一点地渗透到肖像艺术作品的创作中，从而使小学生通过美术教学传承优秀传统文化，提高个人的美术综合素养。

（二）美术教学融入中华优秀传统文化思想

时至今日，中华民族已经积淀了长达千年的历史文化，拥有深厚的传统文化思想和底蕴，且在代代传承当中融入许多先辈对文化思想的理解，从而形成了全新的文化思想。小学美术教学开展过程中，教师想要促进中华优秀传统文化元素与小学美术教学的有效结合，需要重视这些文化思想的运用，从而引导小学生创作出更多令人眼前一亮的美术作品。值得注意的是，教师融入传统文化思想一定要引导小学生正确理解其蕴含的深意，借助美学艺术方法展开相应创作，依托不同场景、人物设计来塑造合理的文化背景，凸显传统文化思想。

例如，人美版小学五年级美术第二章《画人像》教学中关于如何画人像的教学设计，美术教师可以引入小学生学习过的《论语》为创作主题，让小学生通过尝试用画笔绘制作品表达《论语》蕴含的思想，让《论语》变得可视化，如借助《论语》这种主题展开创作，要求小学生通过图画凸显《论语》提到的“三人行，必有师焉”场景。在此期间，教师需要引导小学生着重设计“三人行，必有师焉”人像特征，并将其置于图画中，让小学生通过图画进一步表示“三人行，必有师焉”，体会“三人行，必有师焉”蕴含的传统文化思想。另外，美术教师开展美术教学融入传统文化需要讲究全面性、持续性。中华优秀传统文化具有丰富的内涵和多样的形式，教师可通过传统文化中节日的内容进一步设计和创作美术作品，为小学生布置同节日相关的绘画作业，从而让小学生通过传统节日理解各种文化思想和内容。如中秋节这种典型的传统节日，教师讲解相关起源、典故，要求小学生将在中秋节的体会和感受通过绘画形式呈现出来，在绘制过程中小学生将深刻理解中秋节蕴含的中华优秀传统文化，对其思想有更直观的感悟和体会，从而创作出更具有个人特色的美术作品，提高创新能力和想象思维。

（三）美术教学融入中华优秀传统文化作品

美术教材展现的美术作品和蕴含的传统文化有限，教师应分析同教材内容与之相关的优秀传统文化元素，找寻适合小学生学习的作品以及资源，教师可以在课堂展示中华优秀传统文化作品，从而促进小学生对教材内容的理解，并通过传统文化作品引导小学生延伸课堂，如此才能有效拓展小学生的美术视野，激发小学生对传统文化的兴趣，提高小学生的鉴赏水准。

例如，人美版小学五年级美术第三章《认识抽象画》教学中，教师可以设计这样的教学任务：了解我

国不同时期绘制抽象画的作品，记录你最喜欢的抽象画作品特征。开展课堂教学中，教师借助多媒体展现同《认识抽象画》与之相关作品，引导小学生深入观察每一幅作品呈现的具体特点。然后，教师提出这样的问题：古代绘制抽象画的作品同现代抽象画作品有什么不同？具体哪些方面存在差异性？如此能够直观考察小学生对教学任务的完成情况。然后，教师抽取部分小学生介绍感兴趣的抽象画作品，并在小学生分享后给予热烈的掌声，从而提高小学生自主学习的积极性以及参与课前预习的兴趣，为持续性开展美术教学奠定稳固的基础。

（四）美术教学融入古诗词元素

中华优秀传统文化中的古诗词一直备受瞩目，具有意境之美和音律之美。在传统文化元素同美术教学结合的过程中，教师将古诗词渗透美术课堂，小学生在深入了解古诗词的过程当中感受古代诗人传递的意境和表达的情感，将会创作出更具有真情实感的美术作品。

例如，人美版小学五年级美术第五章《绘画中的透视现象》教学中，为了引导小学生直观感受绘画呈现的透视现象，并在此基础上激发小学生的爱国精神，教师先介绍几幅经典作品供学生欣赏，分析透视现象的呈现方式，让学生初步掌握透视现象在作品中的运用方法。然后，教师选择《示儿》这首诗，通过朗读的方式让小学生感受整首诗的情感基调，引导小学生着重分析全诗的第一句“死去元知万事空”，讲解主人公自知自己命不久矣，想到死了的人本来应该是无牵无挂的，但死之前还有一点遗憾，就是还没能看到国家的统一，失落的国土还没能收复的悲伤之情。教师分析诗中传递的意境，小学生才能学会透视现象在作品中的运用方法，创造出符合《示儿》的美术作品。在小学生创作完毕后，教师可以将小学生的作品加以收藏以及评论，从而让小学生了解自身在创作中存在的优势和不足之处，进而提高创作水准。当然，在评价环节中，教师可引导小学生通过分组点评的方式深入交流，推进课堂的发展。

（五）教师需不断提升个人专业水平

想要促进小学美术教学同中华优秀传统文化的结合，教师的专业素养尤为关键，一定程度决定了美术教学的最终效率和质量，因此教师必须不断提高自我专业水平，及时更新传统文化思想，引入现代化创新教学理念，不断完善个人的知识储备量和教学能力。

例如，人美版小学五年级美术第八章《提线纸偶》教学中，教师应该全面了解和接触关于提线纸偶的传统文化，让学生感受中华优秀传统文化的博大精深，积累更多的文化知识。同时，教师需要借助传统文化元素不断深化教学内容，重视活动的过程安排，尽可能丰富教学环节。在课前导入、课中讨论、课后作业等多个方面凸显传统文化元素，从而让传统文化元素全面渗透到美术教学的多个环节中，促使小学生在传统文化的熏陶中不断提高美学意识，强化文化自信心和民族自豪感，陶冶小学生情操，构建良好的美术课堂。与此同时，教师需要站在现代教育角度重塑教育流程，进一步细化传统文化同美术教学的结合过程，从而全面创新传统教育模式，制定更符合学生需求的教学方案，充分体现传统文化教育的发展特色，进而让美术教学在开展中获得文化传承的支持，实现中华优秀传统文化元素与小学美术教学全面融合。

结语

总而言之，小学开设美术课程主要是为了培养小学生的艺术素养，传承艺术文化，提高小学生文化自信，强化小学生民族自豪感，促使小学生在今后的学习和成长中提高综合素养。将中华优秀传统文化元素全面渗透小学美术教学中符合新课标理念的要求，满足小学生学习的需求，是推进小学美术教学发展的重要方法，因此教师必须重视中华优秀传统文化元素同小学美术教学的融合。具体而言，美术教学中应全面融入中华优秀传统文化理念以及相关思想，在教学中通过展现中华传统优秀文化作品以及古诗词，促进小学生对中华文化的深入理解和认识。同时，教师应该不断提高个人的专业水平，丰富自身的文化知识，才能做好学生的榜样，推进美术教学的发展。

参考文献

- [1] 江梓悦. 浅谈中华优秀传统文化元素在小学美术教学中的运用 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 (下旬刊), 2023 (7): 172-174, 191.
- [2] 吴慧梅. 中华优秀传统文化与小学美术教学的有效融合策略 [J]. 天津教育, 2022 (34): 135-137.
- [3] 丁敏. 小学美术教学与传统文化的有效结合策略 [J]. 科普童话·新课堂 (上), 2021, 000 (011): 157.
- [4] 缪泉. 中国传统文化在小学美术课堂中的融合教学研究 [J]. 儿童绘本, 2021 (7): 43-44.
- [5] 刘方惠. 浅谈中华优秀传统文化与小学美术教学的融合途径 [J]. 天天爱科学 (教学研究), 2023 (7): 99-101.