

民间艺术在小学美术课堂教学中的应用

揭小芳

上饶市第二十小学

摘要：随着现代社会的发展，民间艺术在小学美术课堂教学中的应用日益受到重视。将民间美术融入小学美术教学，不仅能够丰富学生知识储备量，还能够提升学生的审美素养，提升学生对传统文化的认识、理解。因此，在当前小学美术教育过程中，教师要注重民间美术的融入，并注重美术教学方式的创新、改革，以促进小学美术教育质量提升，进一步推动学生各方面素质的培养。本文旨在探讨民间艺术在小学美术教学中的价值、原则以及应用策略，以促进传统文化的传承与学生审美能力的提升。

关键词：民间艺术；小学美术；课堂教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.02.111

引言

民间艺术是我国传统文化的重要组成部分，承载着丰富的历史、文化和民俗信息。然而，在现代社会，受到西方文化的影响，学生对民间艺术的了解和认同程度逐渐降低。为了保护和传承这一宝贵的文化遗产，将民间艺术融入小学美术教学具有重要意义。民间艺术的应用有助于丰富美术教学内容，提高学生的学习兴趣，学生可以提高动手实践能力，培养创新思维。此外，民间艺术的教学还能增强学生的民族自豪感，传承和弘扬传统文化。

一、民间艺术在小学美术课堂教学价值

（一）民间艺术能够丰富小学美术课堂教学内容

在中华文明的广袤背景下，根植于民众生活中的艺术形式，以其多样化的展示和深邃的文化底蕴，构成了传统文化的基石。在小学美术的课堂教学中融入民间艺术元素，为学生带来了更加多元和特色化的教育内容，诸如剪纸、泥塑等传统民间艺术形式，不仅蕴含着独到的审美鉴赏价值，还凝聚了精湛的手工艺技术。它们能够唤起学生的好奇心，增强他们对学习的热情，学生通过接触和学习民间艺术，能够深入认识并掌握各地区文化的差异性及其艺术的独特性，从而开阔视野，并充实自身的知识架构。

（二）民间艺术有助于培养学生的动手能力和创造力

在遵循最新教育标准所确立的教学理念和内容规范的基础上，教师应根据具体情况，最大限度地整合文化及物质资源，打造具有独特风格且成效显著的美术教学实践活动。在民间艺术的领域，强调的是手工艺的实质操作，通过这种亲身体验的学习方式，学生们的手工操作技能得以锻炼和提升。在民间艺术创作活动中，

学生需运用所学艺术理论知识，发挥想象力，实际操作中塑造独特作品，以培养创造性思维，同时也能提升其自我约束能力。^[1]

（三）民间艺术有助于传承和弘扬我国优秀传统文化

在现代社会进展的背景下，西方文化对中华传统文化构成了影响，导致诸多非物质文化遗产存在传承缺失的威胁。在小学美术的课堂教学中嵌入民间艺术的教育内容，能够使学生自幼便接触并理解中国丰富的非物质文化遗产，从而提升他们的民族自尊心，并激发他们主动传承与推广民间艺术的动力，让学生投身于民间艺术的研习之中，能够助力其深刻领会国史、民俗以及文化深层含义，进而为我国文化的未来发展构筑坚固基石。

（四）民间艺术能够提高学生的审美能力和综合素质

在艺术教育领域，民间艺术作为一种传统艺术形式，其独树一帜的美学特质，使得学生在研究多样化的创作中，得以接触并领悟不同审美标准，进而有效提升了个人的审美鉴赏技能，民间艺术，涵盖绘画、雕塑等多领域，为学生艺术修养的全面提升提供了平台。在民间艺术创作活动中，学生通过合作制作的过程，能够锻炼团队协作和沟通能力，进而提升综合素质。

二、民间艺术在小学美术课堂教学原则

（一）传承性与创新性相结合的原则

结合传统精华与创新发展的教学原则，特指在小学美术课程中，既要保持民间艺术的传承，同时强调创新实践，以促进其持续进化。在教学实践中，教师需使学生掌握传统民间艺术的基本技艺与特色，以此作为其知识结构的根基，教师需激励学生在新民间艺术领域里，

融合传统与当代，创作出体现时代风貌的艺术形式。如此一来，既能确保民间艺术得以继承，又能使其重获新生。

（二）地域性与普遍性相结合的原则

在当前的小学教育体系中，美术教育作为素质教育的关键组成部分，其重要性日渐凸显，已经成为教师关注的焦点，小学美术课堂教学应融合地域特点与普遍规律，确保教学内容既突出地方色彩，又具有广泛适用性。在我国广袤的土地上，蕴含着形式多样的民间艺术，教师能够依据地域文化特色，挑选具有典型性的艺术形式，进而丰富教学内容。同时，须重视向学生传授其他地域的民间艺术知识，此举对于提升他们的文化修养至关重要，结合特定区域特色与普遍适用性，所采用的教学手段，有助于学生更深入地掌握和领悟民间艺术的精髓。

（三）实践性与理论性相结合的原则

民间美术资源是民间艺术和文化表现形式的一部分，它们共同构成了人类文化遗产的多样性。这一形式是由劳动者在长期劳作过程中所创造，并与他们的日常生活紧密相连的一种资源，融合实际操作与理论知识的教与学原则，专门适用于小学阶段美术的课堂环境。在教学活动中，教师需规划实践性较强的环节，使学生能够亲自实践，深入感受民间艺术的创作乐趣。同时，我们需指导学生掌握民间艺术领域的相关理论知识，帮助他们深入理解该艺术形式的历史背景、文化内涵及其所蕴含的审美价值。

（四）趣味性 with 教育性相结合的原则

在小学美术的课堂教学中，融入各类民间艺术，这不仅是对学生进行审美教育的有效方式，同时也是传承和弘扬丰富文化遗产的重要途径。小学美术课堂应遵循趣味性与教育性相结合的原则，旨在激发学生的学习兴趣，并重视教育意义的传达，在教学实践中，教师可通过富含生动故事和游戏等多样化教学方法，激发学生的学习热情。同时，须重视传播正面促进的教学观念，诸如团队协作、不懈奋斗等，结合趣味性与教育性的教学手段，能够在轻松愉快的环境中，对学生进行民间艺术的传授，从而提升其艺术修养。

三、民间艺术在小学美术课堂教学策略

（一）挖掘民间艺术教育资源，丰富美术教学内容

传统民间艺术，作为我国文化传承的重要载体，展现了多样化的表现手法及深层文化价值。在小学美术课程中融入民间艺术元素，能够充实教学内涵，进而点燃学生的学习热情，在教学过程中，纳入各类艺术形态。借此机会，学生在掌握美术知识的同时，能够接触并继承我国独具特色的优秀文化遗产。^[2]

以“浮雕”为例，我国民间艺术构成文化传统的重要方面，展现了多样的表现手法与深邃的文化底蕴，在小学美术的课堂教学中融入民间艺术元素，能够扩展教学资源的边界，进而点燃学生们的求知热情。首先，教师得向学生阐述浮雕这一艺术形式的基础定义及其独特属性，浮雕艺术，是雕刻技术与绘画艺术相结合的产物，在二维表面上创造出三维视觉效果，不仅细腻入微，亦具有雕塑的深度与重量感。因此在艺术领域中被赋予极高评价，通过对浮雕艺术的历史源流、流派区分及其演进过程的讲授，使学生能够获得对该艺术形式全方位的认识，教师能够借助于民间浮雕艺术资源，策划一些既有趣又充满挑战的课堂实践。教师指导学生深入检视民间浮雕艺术，探究其独特的造型设计、线条运用、色彩搭配及构图布局等要素，并基于此尝试自主绘制一幅浮雕艺术作品。在艺术创作活动中，教师担任指导角色，指导学生运用创意与想象，通过夸张和形变技巧，塑造独特的浮雕艺术形象，教师有能力组织学生前往当地民间浮雕艺术展览或传承人工作室进行实地观摩，通过亲手制作浮雕，学生们能够深刻体验到民间艺术的独特魅力。学生们在亲临现场的情况下，能更直接地感知浮雕艺术所承载的历史底蕴、区域风情及民间习惯，从而提升对传统文化的深刻理解和继承观念，在教学效果的评估领域，教师需关注将过程性评估与总结性评估相互融合的策略。在对学生于课堂教学中的参与状况、创新思维及团队协作等方面的展现进行深入考察的基础上，教师应予以充分的正面评价与激励。教师应综合审视其形态设计、线条运用、色彩搭配及构图布局等多方面因素，进而对作品进行全面评估，该评估过程应明确指出作品的亮点与缺陷，并据此提出针对性的优化建议。因此，借助各类教学方法，教师能有效发掘民间艺术教育资源，诸如浮雕艺术，并将其纳入小学美术教学体系，此种做法不仅促进学生在美术领域的学习，亦能使其在了解和继承我国优秀传统文化的过程中，增强文化自信。

（二）致力于民间艺术技艺的代际传递，提升学生在实践活动操作技能

在小学美术的课堂教学中，融入传统民间艺术的技艺，不仅加深了学生对手工艺制作的理解和掌握。而且通过亲自动手，让学生领略民间艺术的吸引力，进一步锻炼了他们的手工操作技能。并且激发了他们在创作中的新思维，让学生通过实际操作来深入认识并熟练运用民间艺术的基本技法，这为传统文化继承提供了坚实的基础。

以“扇面画”为例，此为中国传统民间艺术中的一种形式，在小学美术课程中嵌入扇面画元素，此举不仅促进了学生动手操作技能的提升，而且让他们在亲自动手的过程中领略了民间艺术的独特魅力。首先，教师得以向学生讲述扇面画的历史渊源、风格流派以及其绘画的基本方法，起源于中国古代的扇面画，在唐、宋、元、明、清等朝代的兴盛与演变下，累积了多样的艺术风貌。教师利用视觉辅助材料，如图片和视频，向学生展示扇面画的历史发展，以此点燃他们对该艺术形式的热爱。在艺术教学过程中，教师须向学生传授扇面画绘制的关键技术，涵盖线条描绘、色彩协调以及画面构图等方面，教师有能力规划一系列具有针对性的操作活动，通过这些活动，学生可以亲自参与并提升其动作执行能力，教师指导学生运用毛笔、水墨、颜料等绘画工具，创作出一幅专属于他们的扇面艺术作品。在实际操作中，教师需指导学生关注绘图笔触的顺滑度、颜色组合的协调性以及画面布局的适宜性，学生通过持续的练习，能够精通扇面画的绘画技巧，从而显著提升其操作技能，教师应当策划并实施扇面画作品的展览以及互动交流，此过程将有助于培育学生创新思维与审美鉴赏力的提升，每位学生拥有独到的思维与创作特点，教师应激励他们积极呈现个人成果，并交流创作体会。在此过程中，教师得以指导学生彼此观摩与评价彼此创作的成果，借此相互学习，进而有效提升各自的审美鉴赏能力，教师需整合民间艺术和传统文化资源，促成学生对民族文化的高度认可。在教学实践当中，教师得以为学生提供涉及扇面画艺术的民间传说与历史案例的解析，以此使学生认识并理解扇面画在民间艺术领域的地位及其所承载的价值。借助该方法，学生群体得以深入解析并继承我国本土民俗艺术，进而对民族文化的持续振兴贡献力量。在此过程中，我们需指导学生如何鉴赏各类作品，并通过互动交流，从而有效提升其创新思考与审美鉴赏能力，学生不仅能够学习扇面画这一民间艺术，还能增强对传统文化的理解，从而为我国民间艺术的延续和推进作出贡献。

（三）创设情境，培养学生对民间艺术的认知与情感

在针对小学生的美术课程中，教师需设计具象环境，令学生仿佛置身其中，深度体验民间艺术的吸引力，进而塑造其对民间艺术的认知和感情。教师可以通过现代信息技术手段，向学生展示传统手工艺品的数字化影像，同时阐述这些艺术形式的历史渊源及其创作方法，从而使学生认识并理解这些非物质文化遗产的重要性。

在“抽象雕塑”的教学过程中，采纳特定策略能促进学生深入解析民间艺术，进而点燃他们对该艺术形态的浓厚兴趣与热衷。首先，教师可利用多媒体手段展示一系列抽象雕塑作品，以便学生们进行欣赏与观察，这些创作源自多样的文化环境，诸如中国的石雕艺术、印度的摩岩石刻画以及非洲部落的雕塑作品等，教师通过展示雕塑作品，向学生阐述其历史背景、创作过程以及所蕴含的艺术价值。在艺术领域中，雕塑作为一种文化传递的媒介，向学生们展示了信仰、价值观以及社会观念的多样性，教师有望安排学生参观民间艺术展，或召唤民间艺术家进入课堂进行展示及阐释。通过直接体验，学生们能够亲自领略到民间艺术的吸引力和其独有的特点，来自民间的艺术家们得以向年轻一代展示雕塑创作的全过程，同时传授他们的创意来源与多年累积的技艺心得。学生们在与艺术家互动的过程中，能够认识到雕塑并非仅仅是物理层面的雕刻产物，它更是一种需要深度思考与精心构思的艺术创作形式，教师能够指导学生创作属于自己的抽象雕塑艺术作品，学生可以被赋予各类材质，诸如泥巴、木头、纸张等，以便他们亲手制作出个性化的雕塑艺术品。在艺术创作的实践活动中，教师应激励学生群体表述个体的思维与情感，允许其自主探索，进而形成风格独特的艺术成果。参与此类实际操作的过程，学生们不仅增强了操作技能，亦对民间艺术有了更深刻的认识与鉴赏。最终阶段，教师负责策划一场用以展示学生创作抽象雕塑作品的视觉艺术展览，学生们通过互评互赏的方式，有效提升了对于民间艺术的感知与认同，教师应当向学生提供正面的反馈与激励，使他们意识到自身创作的重要性与价值。并在此基础上，培育对民间艺术的喜爱与情感，该教育方法一方面助力学生美学素养的提升，另一方面，亦能培育其对民族遗产的敬意及维护观念。

结语

总之，将民间艺术融入小学美术课堂教学，有助于提高学生的审美能力、创造力和文化自信。教师应积极探索有效的教学策略，激发学生兴趣，选择合适的教学内容，采用多样化的教学方法，注重实践操作和鼓励创新表现，让学生在感受民间艺术魅力的同时，培养他们热爱民间艺术、传承民间文化的意识。

参考文献

- [1] 尹娟. 民间资源在小学美术教学中的应用 [J]. 学园, 2024, 17 (18): 84-86.
- [2] 朱施. 论民间美术在小学美术教学中的运用 [N]. 科学导报, 2024-05-14 (B05).