

民间美术资源在小学美术教育中的传承与创新

沈丹妮

江苏省汾湖高新技术产业开发区实验小学

摘要：随着素质教育和“双减”政策的持续推进，目前在小学阶段开展美术教育教学的过程中，应当充分认识到民间美术资源的重要性。对于美术学科来说，来源于生活，集合了各个地区的民间美术特点，通过渗透民间美术资源，可以培养小学生的艺术感知能力和审美能力。民间美术不但具有很强的传承意义，而且能够激发出小学生的民族自豪感，在小学美术教育中渗透民间美术资源，让学生对民间美术的魅力有更加深刻和全面的感受，也实现了现代与传统的对话，为美术的传承和创新打下坚实的基础。

关键词：民间美术资源；小学美术；传统与现代；传承与创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.04.114

引言

作为小学教育体系中的重要艺术学科，美术有丰富的素质教育和能力教育元素。在新课程教育理念下，开展小学美术教育的过程中，应当充分发挥出民间美术资源的价值，使学生的精神世界更加丰富，而且对小学阶段素质教育的推动也起到了显著效果。基于此，本文以小学美术教育为研究对象，在这一过程中渗透民间美术资源，让学生对民间美术文化的魅力有深刻地感受，为民间美术多样性的发展提供更多的推动力。

一、民间美术资源的魅力

作为中华民族优秀文化历史衍生的民间美术资源，有自己独特的价值和魅力，承载了中华民族丰富的文化内涵和历史信息，也是连接过去与未来的桥梁。有相关统计显示，目前我国的民间美术种类多达数百种，并且都有自己独特的文化意义和审美价值，如：皮影戏的趣味和生动性，剪纸艺术的精巧和细腻。无论是美术还是其他艺术，都是来源于生活而高于生活的一种艺术创造力，对于民间美术来说，也是汇聚了日常生活中的点点滴滴，再通过艺术的手法进行提炼和升华。对于民间美术的价值除了在教育功能和文化传承上，还具备培养青少年创新思维、文化自信和民族认同感的重要载体。将民间美术资源渗透到小学美术教育中，能够让学生对传统文化的魅力有直观和切实地感受。比如，在小学美术教学中开展剪纸艺术教学，让学生亲手体验剪纸的魅力和乐趣，不但掌握了剪纸技巧，多了一项技能，还能够培养小学生的创造力，对传统文化的感受更加深刻。

二、小学美术教育与民间美术资源结合的意义

（一）使教学资源得到拓展

针对民间美术资源本身来说，蕴含了多样化形式和丰富的内容，如：脸谱、皮影戏、年画、刺绣、剪纸等等，可以使小学美术教学内容更加丰富。除此之外，丰富的民间美术资源，也为教师提供了更多的教学思路和创意，对民间美术资源的合理运用，还能够扩大学生的知识面和开拓学生的视野，让美术教学的广度和深度大大地进行了拓宽。

（二）提升了美术核心素养

民间美术资源蕴含了深厚的文化底蕴，在地域特色上有非常显著的特征，可以使学生的艺术体验得到升华，让学生对生活中的艺术美有更直接和深刻的感知。另外，在很多民间美术上，蕴含了趣味性、新颖和创意，无论是艺术感染力还是艺术张力都比较突出，可以培养学生的想象力和创造力，让学生的灵感转化为具体成果。

（三）凸显了传承创新作用

随着全球化进程的持续推进，作为中华民族的文化瑰宝，民间美术面临的挑战也越来越大。作为文化传承的重要阵地，小学美术教育可以将民间美术精髓传承下去，让小学生的文化自信和文化自觉得到培育。在当前时代下我们要充分认识到民间美术资源的重要性，比如，剪纸艺术有自己丰富的文化内涵和独特的造型语言，这对学生的审美情趣培养以及传统文化的了解意义重大。除此之外，还需要做好民间美术的创新，这也是实现长久传承的核心。因此，在小学美术与民间美术资源融合的过程中，需要用现代诠释和再创造的方式，让学生的创造力和想象力得到展现。比如，可以基于现代设计理

念下，对剪纸艺术进行创新，融入现代审美要求，结合传统韵味，让民间美术得到新的生命力。

三、小学美术教育中的民间美术传承

（一）科学设置课程

首先，课程设计要融入民间美术元素。在这一过程中，教师要结合实践，将小学生探究的欲望激发出来，例如，可以通过设置剪纸艺术主题，让小学生先对剪纸的基本技法、发展历程、艺术特色等信息有初步的了解。再融合“项目式学习”模式，充分调动小学生的想象力和创造力，让学生自行设计主题和内容。可以根据家乡的人文特色、自然景观等，将学习到的剪纸技法进行实践运用，这在一定程度上实现了现代审美与民间美术的和谐共生。比如，在教授人美版美术二年级上册《捏泥巴》的教学过程中，可以以节日习俗或家庭日常用品作为题材，让学生发挥出自身的想象力进行创作，这种贴近生活的课程设计，可以调动学生的探索欲望和参与兴趣，并让他们对民间美术的文化内涵和实用价值有更深刻的体会。又如，在教授《多彩的民间艺术》课程时，首先明确教学目标，可以对苏州地区的民间美术种类、用途、造型特点进行讲解。如：可以借鉴苏州的“苏州泥塑”，可以分为泥塑小品和大型泥塑，都具有较高的观赏性和艺术价值。

其次，美术教材要融入地方特色。在素质教育和“双减”政策下进行小学美术教材编写的过程中，应当对本地丰富的民间美术资源深入进行挖掘。比如，苏州的“苏绣”，是四大名绣之一，国家级非物质文化遗产之一。在这一过程中也要结合教材中关于地域方面的内容，通过图文并茂的方式，将教材与现实紧密联系起来，让两者的实践性和互动性得以增强。在美术课堂教学过程中，教师可以选择具有代表性的当地艺术家的作品，通过案例分析的方式。例如，选择课外作品《水乡人家》系列，由教师带领学生分析作品的色彩、线条、构图等内容，让学生对民间美术的表现形式和艺术特色有更多的了解。在融入地方特色的过程中，可以借鉴在教授人美版美术三年级上册《台历的设计》一文中，教师先明确教学目标，让学生对台历需要的材料、造型设计等进行思考。在这一过程中可以锻炼学生的空间造型意识。为了吸引小学生的注意力。在设计台历的过程中，可以让小学生融入一些地方元素，如：苏州的历史文化、风景名胜等。不仅可以提升台历的价值，还能够为苏州文化的传播起到一定的作用，并培养小学生的爱国意识、民族意识。

（二）创新教学方法

首先，应用互动式教学。在小学美术教育中融入民间美术资源，需要充分发挥出互动式教学的价值和内涵。该模式可以调动学生的参与积极性和主动性，例如对学生剪纸艺术的教授，除了讲解剪纸技巧、作品外，还可以通过举办“剪纸工作坊”活动，让学生通过小组合作的形式，由教师进行引导完成剪纸作品的设计、创作。让学生在了解民间美术的基本知识和技艺的同时在实践中感受民间美术的魅力。教师可以选择“苏州剪纸”，沿袭了南派剪纸细腻秀美、线条流畅、立体感强的特点。先让学生了解教学目标，掌握“苏州剪纸”的历史渊源、基本技法、制作步骤等。经过打样、定稿、装订、剪刻、分离包装。苏州剪纸，进一步丰富教学内容，这对培养学生的动手能力、创造性思维能力、审美情趣都有良好效果，还可以激发出学生对传统文化的热爱和兴趣。

其次，充分发挥多媒体作用。对小学美术教学工作的开展，需要做好民间美术资源的传承和创新，应用先进的现代技术手段和工具。比如，通过动画效果对剪纸的剪刻过程、折叠过程进行展示，并搭配背景音乐，吸引孩子们的注意力，提高学生对民间美术的兴趣度。教师还可以通过平台，通过多媒体设备播放关于民间美术展览，实现现代科技与民间美术的创新融合。又如，在教授《偶戏》章节的过程中，可以借鉴“皮影”这种传统戏曲艺术形式，通过多媒体播放《猪八戒背媳妇》《三打白骨精》让孩子们一同感受皮影戏的乐趣。再通过多媒体播放关于“皮影”如何制作，根据《偶戏》教材中的思考与讨论内容，开展戏偶的材料收集、制作、表演，让学生巩固学习内容的同时，也锻炼了小学生的动手能力、思考能力和审美能力。

四、小学美术教育中民间美术的创新

（一）引用创意教学理念

首先，调动学生的想象力与创造力。在传承和创新民间美术的过程中，小学美术教师应当对学生的创造力和想象力充分调动起来。通过开展的创意教学活动，将他们的内在潜能得到激发。比如，对于传统剪纸技巧进行传授后，还应当结合科幻场景、动漫角色等现代元素的融合。另外，还可以应用“创意工作坊”模式，通过民间故事为主题，让学生通过分组的形式将听到的故事，用现代视角进行诠释的同时，以绘画的形式表现出来。这种跨学科的教学模式，不但可以让小学生对民间文化有更深入地理解，还能够培养他们的创新思维。

其次,培养学生的创新能力。对于民间美术资源的传承和创新,首先目标是培养学生的创新能力。想要顺利实现该目标,需要教师引出学生的灵感,并在这一过程中融入现代设计理念。比如,对于剪纸主题活动的开展,在进行剪纸作品创作的过程中,除了掌握传统技艺外,还需要学会分析、创新,可以设计多元化主题,激发出学生的创造力。之后需要对学生的创新思维进行量化评估,应用“创意指数”评价体系,可以对项目的有效性进行准确评估,为后期的课堂教学方案的改进提供参考。

(二) 创建跨学科教学法

首先,融合多学科教学。为了实现传统与现代的对话,对民间美术资源进行创新,应当从不同角度着手,可以将民间美术资源与多学科进行融合,如:语文、数学等。在跨学科融合背景下,可以调动学生的学习兴趣,使教学内容更加丰富。比如,民间美术资源与语文的融合,可以在古诗词教学中渗透剪纸艺术,让小学生在学古诗词时动手制作剪纸。如:学习王之涣的《登鹳雀楼》时,可以通过剪纸的形式将“白日依山尽,黄河入海流”的壮阔景象展现出来,除了让学生对古诗词有更加直观和深刻的理解外,还能够让学生的作品充满诗意。

其次,创新民间美术资源教学方式。在信息化时代下,人们的娱乐活动越来越多,作为当代小学生“10后”们,为了吸引他们的注意力,调动他们参与艺术的积极性和主动性。在这一过程中还需要充分发挥出民间美术资源的教学价值,让学生对生活中的民间艺术发现、挖掘和使用。另外,教师需要对传统的教学方式方法进行创新,可以联合野外实践、小组合作的方式,对学生的创造力和想象力进行培育。比如,在教授《漂亮的建筑》时,让学生对老式建筑物、现代建筑物的异同进行观察,了解民间工匠艺人的精湛手艺,对学生的民族文化自信进行培育,让民间美术资源的新活力得到增进。

(三) 开发数字教学资源

首先,搭建民间美术数字化资源库。对于小学美术教育与民间美术资源的传承创新过程中,建设数字化资源库显得尤为重要。该措施可以使传统教学资源地域限制、资源匮乏等问题得到有效改善,进一步丰富了教学形式和内容。在搭建的数字化资源库中,可以收纳多种民间美术形式,如:刺绣、泥塑、剪纸等,并结合多媒体技术,为所有受众提供生动、直观的美术材料。除此之外,数字化资源库的党建,还能够融入现代与传统融

合创新形式,利用对比分析模型刺激学生的创作灵感,培养他们的学习创新兴趣。

其次,搭建网络平台。随着信息化时代的到来,小学的美术教育教学工作,可以通过网络平台实现远程交流。基于搭建好的民间美术数字化资源库,实现教学资源的优化共享。例如,通过应用“云课堂”平台,拓宽学生视野的同时,也调动了他们的学习兴趣,让所有师生都能够对国内外的美术资源进行查看。再结合论坛讨论、在线会议等方式,对教学心得、创作经验以及学生的疑问高效处理。学生也可以及时得到教师的反馈,对自身存在的不足之处进行改正。

结语

总而言之,将民间美术资源融入小学美术教学中,能够让小学生的实践能力、鉴赏能力、审美能力得到培育。随着民间美术资源的逐步渗透,能够让小学生对民间美术艺术的魅力和内涵有更加深刻地感受。作为中华民族宝贵的精神财富,民间美术资源丰富,对于小学美术教师,应当充分认识到民间美术资源的作用和应用价值,在实践教学中采用多元化的教学方式,让学生有探索的兴趣和欲望,为他们全身心健康发展提供更多的帮助。

参考文献

- [1] 袁琳. 民间美术资源在乡村小学艺术教育中的运用研究 [D]. 吉首大学, 2023.
- [2] 崔丹丹. 民间美术资源在小学美术教育中的引入策略 [J]. 三角洲, 2023, (22): 155-157.
- [3] 唐玮. 小学美术教育中民间美术资源的结合路径 [J]. 知识文库, 2023, (07): 8-10.
- [4] 李乐园. 将民间美术资源引入小学美术教育的相关探讨 [J]. 智力, 2020, (18): 29-30.
- [5] 赵爽. 荆楚民间美术资源汉绣在小学美术教育中的开发与实践 [D]. 中南民族大学, 2020.
- [6] 王萌. 民间美术资源在小学美术教育中的作用探究 [J]. 小学生 (下旬刊), 2020, (01): 3.
- [7] 苏岚. 试论小学美术教育中民间美术资源的利用——以福州民间美术为例 [J]. 福建基础教育研究, 2016, (06): 121-122.
- [8] 张彩虹. 互联网与民间美术资源结合的乡镇小学美术教育方式研究 [J]. 美与时代 (中), 2020, (12): 105-107.