

小学美术教学中传统文化元素融入路径研究

杨婷

江西省吉安市吉水县枫江小学

摘要：在当前的的小学美术教育中，传统文化元素的融入不仅是对艺术教育内容的丰富，更是对学生情感、思维和文化认同的深层次培养。传统文化，不仅仅是美术技法的传授，它承载着民族的智慧和情感，与当代教育体系的需求相契合。然而，现实教学中，许多教师和课程设置仍未能有效地将传统文化有机融入美术教学之中。如何打破这一局限，成了教师面临的重要课题。通过分析当前小学美术教学中存在的困难，并提出相应的策略，本研究旨在为传统文化元素的有效融入提供路径，助力小学生在艺术的世界中触碰民族文化的脉搏，激发他们的创造力和文化自信。

关键词：传统文化；小学美术；教学策略；文化认同；创造力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.12.237

引言

随着社会的快速发展和全球化的浪潮席卷而来，我们越来越感受到本土文化在现代教育中的重要性。特别是在小学美术教学这一具有高度感性和创造性的领域，传统文化的融入显得尤为迫切。传统文化不仅是中华文明的根基，更是滋养孩子心灵和创造力的源泉。美术教育的本质是培养学生的想象力与审美能力，而传统文化元素的结合，能让学生在感知艺术的同时，更深刻地领悟到文化的独特魅力。然而，教育实践中，很多教师对于传统文化的理解仍存在偏差，教学内容和方法也未能充分反映文化传承的深刻内涵。因此，如何将传统文化有效地融入美术教育，并成为教师日常教学的一部分，是当前亟待解决的问题。

一、传统文化元素在小学美术教育中的重要性

（一）传统文化元素的内涵

传统文化的内涵指的是带有民族精神文化、文化思想的符号。这种符号包含着语言、艺术、宗教、节日、工艺等方面的内容，在小学美术教育之中，并不是单纯的表面符号，更是运用在美术艺术创作精神与情感中的重要内涵符号。例如，对于传统书法艺术、传统绘画艺术、陶瓷艺术、刺绣艺术，都体现着浓厚的内涵文化。通过传统的文化符号，学生可以汲取其内涵，感受传统艺术的美，体验文化的意义。

（二）传统文化元素对学生审美与创造力的影响

将传统文化融入教学当中，不仅仅可以提升学生的美育水准，也可以更好地发挥学生的主体性。传统民族美术，例如中国风的山水画、剪纸艺术等都有着较为强

大的艺术表现力以及文化内涵，学生在接受美术教育过程中接触这些艺术，不仅能够对其进行掌握，还能够结合自身实际对这些传统文化进行深入的思索，提出与众不同的创意。美育的重点在于培养学生的创造能力，传统文化正是培养学生创意的一个重要因素。学生可以学习传统民族美术的表达方式，自己在创作的时候也可以摒弃之前的束缚，自行思考独立创造出属于自己创意，以此体现学生在美术教学中的独特风格。

二、小学美术教学中融入传统文化元素的挑战

（一）教师对传统文化元素认知不足

教师对传统文化元素的理解和认识，是教师在课堂教学中对传统文化元素进行融入应用的前提和保障。但是当前教师们对传统文化的认知较为粗浅，甚至一些现代教育理念对于传统的艺术并没有很高的认同度，对于一些艺术形式的传统文化可能没有深入地学习过，所以他们一旦在课堂中应用时就会显得缺乏针对性与连贯性。教师需要不断地丰富自身的文化视野，教师不仅需要学习相关艺术的技法，还需要认识和掌握这些技法所体现的实质，只有全面认识传统文化，教师才能够更好地将传统文化融入美术教学当中，从而呈现出更具艺术性和文化价值的教学课堂。

（二）课程设计中传统文化元素缺乏系统性

虽然有些小学美术课程中已经涉及传统文化题材，但是大多数情况下传统文化题材只是作为教学环节的一个小方面，并未有特别系统的安排。并且有的教材和教学环节也只是着重放在了现代艺术、现代技法的训练上，而传统文化的元素却缺乏相应的提炼及组织，所以很多

学生看到的传统文化是一些分散的、零碎的，无法为他们留下深刻的传统文化和艺术印象^[1]。要真正让学生体会到传统文化的厚度，课程设计就需要有条不紊、循序渐进的进行，能够在长时间的艺术教育过程中层层推进，将传统文化的内涵及艺术表达方式进行系统的授课，让学生在多方面的学习感受传统文化的深厚和魅力。

（三）教材资源和教学环境的局限性

教材与教学环境限制了传统文化的融入力度，而现有的美术教材中存在传统艺术种类少，这些种类的介绍也只是处于比较浮面化的教学之中，不能带出很多学生去了解、感受到真正的传统艺术教学。同时，大部分学校的教学环境并不利于教师的传统文化教学进行，由于教学设施等条件的欠缺，缺少一些展示、练习中国传统艺术的地方，没有办法为学生提供更多的接触机会。即使教师具备较好的教学功底，但是缺少教材和环境的因素的配合，也是无法把传统文化教给学生。因此，教材的再优化、教学环境的再改善提供更多的传统文化资源是我们教学实际需要做的事情。

三、小学美术教学中融入传统文化元素的策略

（一）设计富有文化特色的教学内容

美术教育中，具有文化特色的教学内容设计是传统文化元素深深地烙印在学生的心中的重要组成部分。传统文化不仅是一种历史产物，更是一种鲜活的艺术语言，在课堂教学中能够焕发生机，而设计教学内容必须从文化的本源出发，找到和学生生活、认知世界相结合的艺术活动。如介绍中国画时，教师可从“山水画”的元素引申到自然观察与思考，并讨论“天人合一”的哲学思想，学生通过绘画技法的学习，体会到中国传统美学所表现出的“和谐”与“空灵”之情。要通过情景创设、互动体验使学生真正融入其中，去感受、去体会，不能仅仅把传统文化片段教学流于表面，而是要内化为学生的审美情感与文化认同。借助不同的艺术表现手法，呈现丰富而多样的传统文化。比如通过剪纸、陶艺、书法这些传统艺术形式，让学生在亲身体验的过程中感受传统工艺的精美与智慧^[2]。课程的设计要和学生的认知度、情感融合在一起，不能将传统艺术变成“形式化”的东西，要引导学生将这些元素和学生的生活体验相结合，形成学生独特的艺术创作。在这样的学习中，学生不仅要习得技法，更要在这样的过程中文化自信和对传统文化的理解与敬畏油然而生。

每一次公开课的设计，都是挖掘传统文化，让学生与中华文化的又一次心灵碰撞。

（二）加强教师传统文化素养的提升

教师作为承载文化的一分子，自身所具备的文化素养、对艺术的鉴赏力决定着课堂的深度与高度。传统艺术元素的融入能否在小学美术教学课堂上产生效应，最核心的就是提升教师们的传统文化素质。教师们大多对于传统文化方面的知识甚少，缺乏对传统艺术表象下深层的文化意义，使得他们无法在教学中很好地传承传统艺术中的文化精髓。他们可以通过不定期的集训、文化研修、文化参访等方式，进而增加传统文化的知识、提升对传统艺术样式的鉴别力，实现教师自身的文化水准和艺术造诣的提升。只有教师自己本身被其文化感染，才能将自己的感动传递给学生，从而获得学生的感染^[3]。与此同时，教师还须熟知传统艺术的经典技法和形式，但更要求对传统艺术表现中深层的文化意义、历史内涵、社会价值等进行发掘，如书法艺术，不能将学习书法等同于如何写字，而应是对“书法”这种艺术所持有的敬畏与对中国文字的艺术体悟；中国画中所表现的不是对自然的把握，也不是表象的形体，而是对生命、天地、人所呈现的笔墨变化；因此，教师应培养自身对于文化现象的敏感性和多维的、立体的认知，才可在教学中，借助自己所获得的传统文化艺术体会和感受，从文化、思想深度处去引导学生，而不仅限于文化技法与外在的描形。这样，方能真正地给学生带来属于文化的滋养，启迪他们的艺术思维与情怀的流露。

（三）利用本地文化资源进行教学创新

地域文化资源是进行传统美术教育的前提与资源，具有一定的地域民俗、历史传统以及民间艺术，这些地域文化是地域传统的历史见证，同时也是学生所接触的文化生活。因此在美术教学中可以利用地域文化资源进行地域性创新、探索以及相关文化的创新，以此提升学生对传统美术的文化认同与兴趣爱好。在教学中结合与地域文化有着紧密联系的地方传统文化特色，例如地方工艺美术特色、地方性的民间艺术以及地方传统节日民俗活动，例如某地区对于地方特色的泥塑艺术，学生可以针对该地区的泥塑工艺美术坊进行参观，从而学生将对泥塑的历史知识以及制作工艺有一个大概的认知^[4]。在此基础上，教师可以引导学生进行手工创作，利用本地区的泥料制作泥塑艺术作品，学生在制作该艺术作品

的同时,也可以从该作品中感知自身与家乡文化的渊源关系,并促进学生对于该地域传统文化艺术产生文化认同以及自豪感,这样的教学过程比传统单纯化传统美术教育更具吸引力及价值。在这样的本土文化结合下的创新性教学,教师可以将学生接触的传统艺术带入学生日常的生活环境,以激发学生的创造力,使传承已久的中国传统艺术和当下先进科学思维融为一个整体,为本地传统文化注入新的活力。学校可以在社区内组织一些文化交流或展览等交流活动,使学生的文化自信和实践能力得到进一步锻炼。教师在教学的过程中,让学生和传统艺术的链接点为本土文化,浸润在有浓郁的生活气息、富有温暖情感的本土文化中,牢牢留在了学生心里。

(四) 创设互动式教学环境促进学生参与

互动式教学环境的设计是以学生为主角的,美术中互动不只是教师和学生之间的互动,还必须是学生和生之间的互动与分享。传统文化的教学不能仅仅传授课本上的知识,让学生死板地记忆传统元素,只要对其感到神秘、陌生就足够了,而学生对文化元素的理解则表浅且抽象,也缺失其体验和感受。所以必须设计相应的引导学生动脑筋、激发其情感的互动活动,让学生参与进来,产生互动从而产生真实的文化认同,并表现为艺术表达。互动式教学环境设计,要注意多元化与趣味性的结合,可组织学生成立团队,带领学生“文化探访”,通过参观本地历史古迹或者艺术博物馆,使得学生在现场的实物面前认识传统文化的背景,也可以在课堂上引导学生联系日常生活,将传统艺术与实际生活结合,让学生分享自己接触过的传统艺术,给学生一个走进教材到走近文化现场的空间;还可以通过合作形式,给学生自主选择的艺术创作机会,让学生结合自己的理解与创意呈现给课堂的艺术表现,使学生独立的艺术表现能力在创作中凸显,如针对传统节令的节庆主题,在艺术创作活动中组织学生进行创作与表现^[5],可以引导学生尝试用自己的视觉艺术表达对传统节庆文化活动的理解,而且在与同伴交流讨论与艺术表现实践中,可以引起学生独立的艺术表达与表现。

(五) 建立学校与家庭合作的文化传播平台

传统文化的传承并不仅仅依赖于学校的教育,它更是一项全社会的共同事业,家庭是其中至关重要的一环。美术教育中的传统文化元素,需要借助学校和家庭的紧密合作才能真正实现有效的传承与发扬。学校可以通过

创建与家庭合作的平台,推动文化教育的延续,让传统文化在孩子们的生活中生根发芽,成为他们心灵深处的一部分。建立学校与家庭的合作平台,不仅是一次教育资源的整合,更是文化教育的双向互动。通过定期的家庭作业任务、家长文化讲座、亲子艺术活动等形式,家长可以直接参与到孩子的学习过程中,与学校共同构建文化教育的桥梁。比如,学校可以组织传统节日的庆祝活动,邀请家长参与其中,或让家长与学生一起完成一些传统艺术创作任务。通过这些互动活动,家长不仅能更好地了解学校的教育目标,还能通过自己的亲身参与,感受传统文化的魅力,并将这些文化价值融入到日常生活中,传递给孩子们^[6]。与此同时,学校也应当为家长提供文化学习的机会。可以定期组织传统文化讲座或工作坊,邀请专家和艺术家为家长传授相关知识,让他们更好地理解传统文化在当代教育中的意义和价值。家长通过与孩子一起体验传统艺术创作过程,能够成为孩子们文化认知的引导者,增强他们对传统文化的认同感和归属感。

结语

关于小学校园中传统文化元素融入美术教育教学活动途径的思辨研究,在进一步指出以往课堂中传统文化元素融入教学存在的缺憾的同时也给出了切实、可行的运用方法,可以让学生在参与美术教学活动过程中得以提升艺术情操,加深对优秀传统文化的自豪感和热爱之情,也为美术教学作为民族文化传播、创新发展的主阵地提供了许多可以参考的线索。期待在教学的不断实践下,优秀传统文化融入小学校园生活,并在美术课堂中不断“生长”出来。

参考文献

- [1] 朱怡. 地方传统文化融入小学美术教学的实践探索[J]. 小学教学研究, 2024(26): 55-57.
- [2] 杨佳. 传统文化融入小学美术教学的策略研究[J]. 广西教育, 2023(22): 103-106.
- [3] 胡菲. 小学美术教学中融入中华优秀传统文化的策略研究[J]. 教师, 2024(10): 81-83.
- [4] 朱琳. 中华优秀传统文化元素融入小学美术教学的策略研究[J]. 教师, 2024(9): 87-89.
- [5] 陈伟. 中华优秀传统文化融入小学美术教学的有效途径研究[J]. 教师, 2024(1): 90-92.
- [6] 左怡迪. 传统文化融入小学美术教学的策略探究[J]. 电脑校园, 2023: 1425-1426.