

中国传统艺术在中小学美术教学中的应用研究

胡青妍

苏州市实验小学教育集团吴江明珠学校

【摘要】我国是一个具有千年文化发展历史的国家，中国传统艺术也是我国在国际舞台上的重要标志。对于中小学阶段的学生而言，在其美术教学过程中融入中国传统艺术元素，不但有助于学生美术知识的理解与学习，同时还能够帮助学生提高其艺术综合素养，为学生将来的学习与发展奠定更加坚实的基础。因此，广大教师应充分理解在美术教学工作中融入中国传统艺术的重要意义，并结合美术教学实际情况采取科学、有效的策略对实现对中国传统艺术元素的应用，从而进一步实现中小学美术教学的优化与创新。

【关键词】中国传统艺术；中小学；美术教学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.451

传统艺术作为中国民族文化体系当中的重要内容，能够将民族文化的个性化特点充分的显现出来。中国传统艺术的发展与传承可以通过多种途径来实现，而教育则为其中最为有效的一种途径。中小学阶段的学生在处在艺术素养发展的关键阶段，在美术教学过程当中将教学内容与中国传统艺术进行有机结合是当前新教改环境下教学改革的必然要求，同时更是中国传统艺术发展与传承的重要条件。但是，由于现阶段中国传统艺术与中小学美术教学的融合尚处于初期的探索阶段，还需广大教师在教学实践的过程中，结合美术教学需求等进行教学模式的逐步调整与优化，从而为学生的美术学习及综合素养的提升提供更大的助力。

1. 中小学美术教学融入中国传统艺术的重要意义

在中小学美术教学工作中，为了能够更加有效的帮助学生加强对于美术知识的理解和掌握，教师可以结合具体的教学内容而适当的穿插一些中国的传统艺术元素在其中。中国有着源远流长的文化发展历史，具有深厚的艺术文化底蕴，众多民间传统艺术饱含某一历史阶段的风土人情和文化特质，有着极高的美学艺术价值。因此，在美术教学中对传统艺术进行有效应用可以有效引导学生从小就对中国传统文化艺术形成深刻的了解。另一方面，在现代艺术审美理念的发展条件下，部分民间传统文化艺术逐步淡化和流失，民间传统艺术逐渐成为人们的一种情怀，在中小学美术教学中融入中国传统艺术可加强传统文化艺术的传承，通过美术教学内容与传统文化元素的结合能使学生更快、更好地完成各部分的学习任务，在掌握美术知识的基础上弘扬民间传统艺术文化。

2. 中国传统艺术在中小学美术教学中的应用策略

2.1 中国传统艺术文化氛围的营造

中小学阶段的学生由于年龄特点等原因，在学习的过程中自控能力有限，需要通过教师为其营造良好的学习氛围来促进学生的学习。为了能够有效实现中国传统艺术与中小学美术教学内容的有机结合，教师首先应对中国传统艺术元素进行巧妙的应用，借此为学生营造相应的传统艺术文化学习氛围，使学生在美术学习的过程中能够深刻地感受到多元

化的传统艺术理念，并在掌握美术知识的同时了解更多的传统艺术文化特点。同时，在美术教学实践中，教师还可以为学生建立文化内涵与艺术审美兼具的环境，更加有效地引导学生结合自身感悟对我国的民间传统艺术进行更加深入的解读。拓展其艺术文化视野，并强化其对于美的理解与认知。所以，教师可以采用多种方式打造具有中国传统艺术特点的美术教学环境，例如，在学习《中国民间美术——年画》这一部分内容的时候，为了能够有效的突出该部分教学目标，并激发学生对于年画的学习兴趣，可以利用多媒体教学设备为学生展示不同年代的年画图片，以这种有趣的方式吸引学生的注意力，并激发其研究兴趣，然后再通过逐步深入的学习引导学生充分感受到中国传统艺术多彩的民间美术魅力。与此同时，教师还可以鼓励和引导学生进行自主分组，以小组为单位进行主题探究活动，使其能够自主的对年画的含义展开分析，并对其展开相应的解说，引导学生通过课前查阅资料和课上积极发言，结合主动探究增进对民间美术的了解。

2.2 通过中国传统艺术为解读实现学生审美素养的提升

在中小学美术教学工作中，教师可以在引导学生对中国传统艺术文化进行解读的过程中注意帮助其艺术审美能力的提升，培养学生的艺术审美综合素养，从而能够使其读懂创作者的精神理念和中国民间传统艺术文化蕴含的独特文化韵味，为学生后续做好传承与弘扬工作奠定良好的理论基础。例如，在课堂教学的过程中，教师首先可以为学生讲解中国传统艺术文化作品所对应的创作背景，使学生可以更加深刻的了解传统艺术文化作品的发展源头。在此基础上，教师还可以帮助学生进行美术知识与中国传统艺术文化的延伸，为其展示更多的历史同期艺术文化作品，让学生挖掘民间传统艺术的造型技巧、图案纹样等，并且使其能够从文化传承、创新的视角出发，对中国传统艺术底蕴的重要文化价值进行深入的分析与思考，从而使学生意识到艺术的创作并不是凭空产生的，而是需要对艺术文化形成深刻而全面的理解之后，将传统艺术审美与现代美术创作进一步融合来推动传统艺术的推陈革新”。

2.3通过对中国传统艺术作品的赏析激发学生的创作意识

在美术课堂教学中,教师应结合实际教学需求对以往的理论知识教学与实践活动安排进行科学调整,适当增加实践活动的课时比例,为学生创造更多参加美术作品创作的体验机会、首先,教师可以组织学生对我国传统民间艺术作品进行赏析,以美术学科的时间对我国传统民间艺术的无限魅力展开深刻的感悟。其次,教师可以采取情感渗透的方式来开展美术教学,引导学生结合以往所学的美术知识展开实践,使其能够对中国传统艺术与美术知识进行有机结合,并借此完成在创作,在这种潜移默化的状态下实现学生美术创作能力的提升。最后,教师可以为学生搭建自创作品的展示平台,对学生的艺术创作积极性加以保护,使学生在课外活动中全面掌握并巩固课堂美术知识,在提升学生审美能力的同时,提升其美术创作能力和对民间传统艺术文化的传承、创新能力。例如,在讲解《小泥塑造型》这一部分内容的时候,为了能够更加有效地帮助学生增进对于内容的理解与情感体会,并使学生在实际动手的过程中强化对于美的感知以及艺术创造力,教师可以组织学生以小组合作的形式进行泥塑活动,这样可以在学生的实践与互动的过程中加强对于泥塑艺术的情感体会。教师也可以通过作品实物演示等其他多种方式对学生的多重感官加以调动,使其在对中国传统艺术进行赏析的过程中逐步形成浓厚的艺术创作热情。除此之外,教师还应注意对学生课堂学习表现的合理评价,也可以组织学生展开相互评价,让学生能够在互动性评价过程中加深对泥塑作品的认知与对泥塑这类民间传统艺术的热爱之情,切实从情感上让学生重视民间传统艺术作品,使学生能够发挥自身的力量传承与弘扬泥塑技艺。

2.4以课外兴趣活动加深对传统艺术的掌握

为了能够更加有效地促进中国传统艺术元素与中小学美术教学内容的结合,教师还可以利用课余时间积极组织学 生参加课外兴趣活动来加深其对于我国传统艺术文化的接触和了解。在课外活动的过程中,学生不但能够对我国传统艺术形成更加深刻的体验感,同时也有利于学生利用美术资源与所学知识进行美术作品的自主创作^[1]。教师可以为学生布置开放性作业,鼓励学生利用课余时间以小组为单位进行调查和走访,找寻家乡的民间传统艺术,从而让学生通过观摩等形式感受民间传统艺术的独特魅力,并且通过相关文字介绍以及艺人采访进一步加深对工匠精神、民间艺术精品的理解。为了不断提高学生对于我国民间传统艺术的研究热情,并提高其美术作品的创作意识,教师可以采取生活化教学模式,巧妙的引导学生深入生活、感受生活,并在感受的过程中去积极探索我国传统艺术内涵与特点。在完成某一部分知识的课堂讲解之后,教师可鼓励学生据此开展深入实践,借助一系列的实践活动加深学生对民间传统艺术文化的了解。教师同样可以让学 生以小组的形式开展走访活动,让其探访

社区,搜集当地的民间传统艺术作品,使其对年画、剪纸、编织品、绣品等有更加直观的认识,而老一辈的讲述也能够让学生更直观地感受到民间传统艺术的表意性、构图特点、造型手法等。此外,更为重要的是,学生能够认识到民间传统艺术在生活中的实用性,培养对中国民间传统艺术的热爱之情。

2.5采用现代化技术展开融合教学

为了进一步提高中小学美术教学质量与速率,促进中国传统艺术与美术教学内容的深度融合,教师可以加强对于现代信息化技术手段的应用,除了上述多媒体技术途径之外,还可以结合实际教学需求而引进专项的辅助教学技术,更加快速直观地将中国传统艺术的特点充分地展现给学生,借此提高学生的学习兴趣,使其能够自发地投入到学习与研究中来。例如,在讲解节日装饰这部分内容的时候,教师就可以应用软件来播放我国不同地区的春节文化习俗等视频,听过视觉的方式提升学生的学习效果。微课也是当前在我国教育教学工作中应用比较广泛的现代化辅助教学方式,教师可以结合美术教学需求进行教学内容与中国传统艺术的有效融合,完成微课内容的设计与录入,然后由学生展开自主学习。除此之外,还可以借助信息技术开展课外实践活动。除了校内在美术教学中融入传统艺术教学外,还可以借助信息技术开展课外的实践活动^[2]。并且,可以结合大数据思维及网络教学平台实施教学。中小学阶段学生的素质培养十分重要,而传统的文化更加具有特色,可以通过课外实践活动将传统文化的底蕴转化为美术的形态。例如,在寒暑假期间,可以为学生布置相关作业,让学生能够通过拍摄和写生的方式来收集不同形态的传统艺术形态,然后通过网络平台进行交流分享。同时教师还可以通过网络平台对学生在放假期间遇到的问题进行指导和解答。在开学时,将学生所收集到的资料通过多媒体进行展示,让学生对相关内容进行讲解,以此来加强学生对美术和传统艺术的理解。

3. 结语

综上所述,在我国新一轮教育改革工作背景下,培养学生的综合素养已经成为当前的重要教学目标。在中小学美术教学中加强对于中国传统艺术的渗透不但有助于学生对于艺术知识的理解和掌握,同时也利于对我国传统艺术文化的发展与传承。因此,教师需结合教学实践做好教学策略的调整与完善,逐步提高美术教学与中国传统艺术的融合程度,从而为学生综合素养、艺术审美能力与美术创作意识的培养奠定良好基础。

参考文献

- [1]雷娜.中国传统文化艺术在小学美术教学中的渗透[J].科学咨询(教育科研),2019,(12):221.
- [2]郭海贝.探究中国传统艺术在中小学美术教学中的应用[J].美术教育研究,2019,(17):144-145.