

民间优秀传统文化美术在中小学美术教学中的应用

尹丽娟

蓬溪县城南学校

摘要: 在中小学, 美术教学是一门艺术学科, 是美术教育的初级阶段, 在教学过程中, 需要教师根据学生的实际情况和教学要求进行合理、科学的教学设计, 保证教学活动能够顺利、高效开展。在实际的教学中, 教师要根据学生的身心发展特点, 对课堂内容进行优化和整合, 采用多样化的教学方法来激发学生学习美术的兴趣。同时, 教师还应该认识到中小学美术教学中应用民间传统美术的必要性和重要性, 从根本上提高美术教育的质量。但就目前来看, 中小学美术教学面临着很大困境, 导致学生对美术课失去了学习兴趣。因此, 教师需要改变有效的教学方法和策略, 积极探索新的教学思路 and 模式, 提高中小学美术课程质量和水平。基于此, 本文对民间传统美术在小学美术教学中的应用进行了分析。

关键词: 中小学; 民间传统美术; 美术教学; 应用方法与策略

【DOI】 10. 12252/j. issn. 2096-6288. 2022. 03. 055

民间优秀传统文化是中国民族文化中的瑰宝, 是中华民族5000多年历史和文化的结晶, 具有浓郁的民族风格和地方特色。在新课程背景下, 中小学美术教学的主攻方向就是以美术为基础, 来充实学生的审美能力。并在此基础上, 对培养学生的空间思维能力, 具体作画能力, 以及美学素养等进行了有益的探索。传统美术是美术教学的重要内容, 而民间传统美术更是具有独特魅力和丰富内涵的美术资源, 因此将其应用于中小学美术教学中, 将有助于提升学生的文化素养和人文修养。在美术教学中, 使更多的学生能够表达他们的感情, 提升他们的审美水平。所以, 艺术教育并不只是教人怎么作画, 而是要让人在这一过程中获得更加有个性、更为健全的人格。

一、中小学教学中民间优秀传统文化的概念和特点

美术是一种文化艺术, 它起源于生活, 而又超越生活。民间优秀传统文化是指在民间广泛流传、经过长期实践和发展, 在社会生产和人们日常生活中得到广泛应用, 并在民间艺术和文化中体现出来的、具有独特的审美价值、技术特点和艺术风格的美术作品^[1]。其中包括建筑、绘画、雕刻、漆艺、瓷器、纺织、民间工艺品等门类。

民间优秀传统文化的特点是多样性和地方性。每个地区都有其自己的民间传统美术特色, 反映了当地的文化、地域特点和生活方式。同时, 由于传承和发展的历史长河, 各地的传统美术形态也有所差异。但是, 不论是哪种传统美术形态, 都体现了中国民族文化的独特魅力和艺术风格。

二、中小学教学中民间传统美术的必要性和重要性

(一) 丰富教学内容以及提高教学质量

传统美术是中小学美术教学中的重要内容之一。而

民间优秀传统文化更是中国传统美术的重要组成部分, 将其应用于美术教学中。为提高教学质量, 教务处、教研组、备课组及其他各种机构, 应该在美术的教学中担负起“研究性美术”的职责。在传统美术教学中, 要经常组织美术教学以及教学中的“观摩”与“解析”相结合的课堂教学模式; 这样, 大家就有了一个相互交流、相互学习的机会, 也就是在这个过程中, 大家可以互相交流, 互相学习, 互相促进, 共同提高。这样能更有效的丰富教学内容, 提高教学质量, 使学生更好地了解和传承中国传统文化^[2]。

(二) 促进学生的审美能力以及文化素养

民间优秀传统文化具有浓郁的民族文化特色和地方特色, 反映了中国人民的生活方式、价值观念和审美情趣。将其应用于美术教学中, 有助于拓宽学生的文化视野, 增强学生的文化素养, 促进学生的审美能力和文化自信心。

(三) 培养学生的创造性思维

美术发展的原动力是美术创作的持续创新能力。对于中小学而言, 美术学习并不只是照着图样作画, 这只是最基础的画画。创造性是一种重要的艺术特性。民间传统美术有着独特的审美标准和创作技法, 其创作过程中充满了想象和创造的元素。将民间传统美术应用于美术教学中, 老师们要对学生们进行持续的激励, 让他们能够积极参与到绘画的创作过程中来, 从而让他们的艺术创意和创新意识得到充分的发挥, 让他们逐渐养成一种具有创造性的思维, 能够更好地学习美术, 从而让他们的艺术素养得到提示, 将有助于激发学生的创造性思维和想象力, 帮助学生更好地理解美术作品的创作过程和艺术价值。

可见, 传统美术是中小学教育中极其重要的一部

分,它对于孩子们的绘画技能、艺术素养、审美能力和文化认知等方面都有很大的帮助。在中小学阶段,教育界应该将传统美术融入课堂教学中,让学生们能够了解绘画的基本原理、技巧以及丰富的文化内涵。如水墨画、工笔画、装饰画、丝绸画等,帮助他们理解文化的多样性和特殊性,增强文化自信。同时传统美术也能让学生们更加了解当代艺术和现代社会发展的趋势,培养学生对艺术的敏感性和理解能力,成为更有创造力和价值观的公民。同时,学校应该为学生提供良好的绘画环境和素材,激发孩子们的创造力和想象力,帮助他们发展个人风格和艺术品味。

总之,将民间优秀传统美术融入中小学美术教学中,可以丰富教学内容、提高教学质量、增强学生文化自信和创造力。

三、面对中小学传统美术教学困境的教改思路

(一) 加强师资力量配备,使得美术教学得需求获得满足

美术教师的素质如何,将直接关系到其教学效果的好坏。从学校的角度来看,应尽量安排有相关专业背景的老师来从事艺术教育。在师资力量不足的情况下,可由具有一定基本功的老师担任美术教员。要大力发展师资训练,推荐教师到高校举办的各类美术教学技巧训练,同时也要在学校中举办二手训练,以实现“点对点”的辐射效应。在各个年级的美术教师配备方面,要做到每一年级都有一名班主任和一名骨干教师,充分利用“火车头”的优势,来提升全年级的美术教学效果。在教师的专业素质方面,除了美术学科教师,应注重其他学科老师的培训,尤其是音乐、体育、美术等方面的老师。同时,学校应给予其更多的发展机会和空间^[5]。

学校在师资队伍建设方面,可以制定“五个一”的培养计划:每一位教师每年至少读一本专业书籍;每一个学年至少上一次公开课;每两个月至少开展一次校本教研活动;每学期至少开展一次教师培训;每年至少参加一次集体备课活动。通过对教师的培养,使每一个艺术教师都能成为学校艺术教育的骨干力量。

(二) 按照标准规定开展课程,确保美术教学获得足够的时间配比

学校与老师应坚持与课程相一致。在学校的教学管理方面,禁止任意占用艺术课的课时。若需要更改上课时数,则须经教务处统筹安排,并按课时数作适当补偿金。不得挤占或挤占美术课的课时。作为一名艺术老师,必须严格遵循自己的教学原则,在规定的课时内讲授艺术,不能随便找个理由把自己的时间挪到其他学科去。在此基础上,为高中艺术教育提供了充足的课时。

在课程设置方面,学校努力做到“四个统一”:统一教材、统一进度、统一考核、统一考试。在课程设置上,学校开设了音乐、美术、舞蹈和影视欣赏等艺术选修课程,为学生提供了更多的选择。

(三) 采用多方手段加强对美术教学的投入,以课程需求获得满足

美术教育要想得到发展,就必须对教育设备进行必要的投资。美术教师要以美术教学工作的实际需求为依据,主动向学校提出建议,建议购买所需的设备,并将购买美术教学设施的工作纳入学校的整体规划中,以满足日常美术教学工作的需要。同时,在学校的层次上,也要向教育、财政等部门汇报,从他们那里获得专项资金、转移支付等支持,从而增加对学校艺术教学的投入。如果学生想要参加一些美术比赛,就需要有一定的物质基础作为支撑。因此,在学校的管理过程中,美术教师要对学生进行必要的经济补助,对参加美术比赛获奖的学生进行一定的物质奖励,提高他们参与美术比赛的积极性。如组织学生到专业美术机构参加培训等,以提高他们参加比赛的成功率。因此,学校要充分利用好现有的条件,为学生提供各种经济方面的支持,这样才能真正发挥学校对美术教育的支持作用。

(四) 在课后活动空间设计更多延展活动,促进学生个性化发展

美术教育不能只立足于教室,而应向教室外扩展、延伸。在这一点上,美术教师要跟上时代的步伐,既要切实重视课堂教学,又要充分利用多种形式的校外活动,以满足学生对艺术学习的需要,促进其个性发展。一方面,老师们应该积极地建立起美术兴趣小组,让学生们参与到各种各样的技能培训中,比如国画、素描、水粉画等,这样就可以让学生们的学习兴趣和爱好在课余活动的空间中得到最大限度地满足^[6]。另一方面,老师可以针对有艺术特长的学生开展有针对性的训练,为他们制定特殊的训练方案,将训练工作与日常的教学密切结合起来,并与其他学科的学习保持均衡,为学生将来的专业发展奠定良好的基础。

(五) 扩展教学资源,使美术教学内容获得极大丰富

美术不仅仅是一种审美、艺术的层面,更是一种与社会、文化、经济等相关的关系。传统的美术课程只有绘画、艺术等方面的内容,已经无法适应当代民族中小学美术艺术教育的需要。在此基础上,教师要转变传统的教育方法,尽量拓宽教育资源,使学生有更多的机会参与到美育活动中来。比如说,教师可以在教学中创造条件,带领学生到外面去写生,去大自然中的美丽风

景,去体验山顶上的日落的美景,仔细观察未来黄昏的细节,在这个过程中,感受天空中光线的变化,仔细观察太阳的形状和大小,从细节中感受日落。藉由这些室外资源,让同学们有机会亲身感受到美术的本源,不但可以陶冶自己的个性,更可藉由对事物的观察,提升自己的鉴赏力与鉴赏力。

四、民间传统美术在中小学教学中的应用方法与策略

(一) 选取合适的民间传统美术作品

在应用民间传统美术于中小学美术教学中,首先要选取合适的民间传统美术作品,这些作品应该符合学生的年龄特点、审美需求和学习水平,既具有一定的心理感受性和创作可能性,又不过于抽象、复杂。利用优秀作品进行教学,培养学生审美意识和提高造型能力。通过选取一些具有代表性的民间传统美术作品进行展示和分析,可以使感性认识这些艺术作品的独特魅力和美学特征,从而激发他们艺术创作的热情和创造力。

(二) 了解民间传统美术的发展和其美学特征

在应用民间传统美术于中小学美术教学中,首先要了解优秀民间传统美术的发展和历史,增强学生文化自信^[3]。在教学中,可以注重向学生介绍当地特色民间传统美术的历史和发展,让他们了解民间艺术的传统特征和文化内涵,提高文化认知水平和自身文化素养。

同时对其美学特征加以理解和分析,包括作品的形式、造型、色彩、材质、主题等方面,从而使学生能够更好地对其进行欣赏和创作;利用民间传统美术作品的意象和题材,拓展学生的思维和创作。在学生创作作品时,可以借鉴民间传统美术作品中的主题、图案、线条、造型等元素,促进学生灵感和创作能力的发挥。

(三) 注重学生的实践操作和体验

在应用民间传统美术于中小学美术教学中,应该注重学生的实践操作和体验,将优秀民间传统美术作品融入综合性课程和主题实践,提高学生综合素质。在社会实践和课外活动等综合性教学中,通过学习和欣赏民间传统美术作品,可以让学生更好地了解本地历史文化和民俗风情,更好地领会民间传统美术作品的技法和艺术魅力。不仅可以提高学生的创作技能,也可以增强学生的文化自信和人文修养。

五、举例分析

张择端的《清明上河图》是中国历史上最著名的绘画作品之一,被认为是中国民间美术的代表作品之一。在美术教学中,可以从以下几个方面融入:

(一) 历史文化教学

清明上河图描绘的是宋朝时期京城汴京的繁华景象,包括建筑、服饰、交通和生活习惯等方面。通过学

习这幅画作,可以了解宋朝社会的文化、经济和政治状况,丰富学生的历史知识。

(二) 艺术风格分析

清明上河图采用了传统的中国画风格,融合写实技法和意境表现,以及丰富的细节描绘。通过分析画作的构图、线条、色彩和氛围等元素,可以深入理解中国绘画的艺术特点和精神内涵。

(三) 创意绘画实践

学生可以参考清明上河图的构图和元素,创作具有中国文化特色的绘画作品。例如,可以借鉴画中的建筑和服饰元素,创作写实细致的作品;也可以运用图中的色彩和形式元素,创作更具表现力和想象力的作品。

(四) 跨学科教学

通过清明上河图的学习,还可以涉及地理、民俗、经济等跨学科内容,丰富了课堂的教学内容和教学方法。例如,可以结合地理知识,探讨汴京城市规划和交通运输状况;也可以结合民俗知识,了解清明节的传统习俗和文化内涵。

结语

综上所述,对于中小学民间传统美术课程的教学而言,传统美术教育的实施更多的是一种对审美意识和理念的渗透,而不应该将美术技能和绘画技巧的灌输作为整个课程教学的中心内容。民间优秀传统美术在中小学美术教学中的应用有着丰富的内涵和深远的意义。通过合理运用民间传统美术资源,不仅可以提高美术教学的质量、学生的艺术素养以及审美能力,也可以促进中国传统文化的传承和弘扬。因此,应该高度重视在中小学美术教学中应用民间传统美术的工作,加强理论研究和实践探索,以更好地服务于美育事业的发展。在教学中,注意培养学生的审美能力,要充分发挥美术教育在促进学生人格塑造中的积极作用。

参考文献

- [1]冯丽敏.微课在小学美术教学中的应用探究[J].新课程,2022(01):148.
- [2]石磊.微课在小学美术教学中的应用优势及策略探索[J].中小学电教,2021(12):87-88.
- [3]李茜.民间美术在小学美术教学中的应用[J].中国文艺家,2021(10):135-136.
- [4]火登岩.民间美术资源在小学美术教学中的应用[J].新课程,2021(40):154.
- [5]陈珂媛.浅谈探究式教学方法在小学美术教学中的应用[J].科幻画报,2021(09):267-268.
- [6]李雨菲.趣味性教学模式在小学美术教学中的应用策略[J].美术教育研究,2021(17):166-167.