

传统文化元素在初中美术课程中的应用研究

赖芸

江西省吉安市吉水县第五中学

摘要：本文旨在探讨传统文化元素在初中美术课程中的应用。通过对传统文化元素的定义与内涵进行阐述，分析其在美术教育中的重要作用与意义。文章进一步探讨了初中美术课程中融入传统文化元素的挑战与困境，重点分析了教学难点、学生的接受度以及教师传统文化素养的不足。结合课程实践，提出了将传统文化元素有效融入美术教学的策略，着重探讨了传统文化元素对学生审美与创造力的培养以及其对学生文化认同感的塑造。通过本研究，旨在为初中美术课程的教学提供理论支持与实践指导。

关键词：传统文化元素；初中美术课程；教学困境；学生审美；文化认同感

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.05.106

引言

随着教育改革的不断推进，传统文化的传承与弘扬已成为当前教育的重要课题。尤其是在美术教育领域，如何将丰富的传统文化元素有效融入课堂，既是对学生艺术素养的培养，也是对其文化认同感的塑造。初中阶段是学生艺术感知与认知的关键时期，如何利用传统文化元素在美术教学中发挥作用，促进学生综合素质的提升，是当前教育实践中亟待解决的一个问题。本文将对传统文化元素在初中美术课程中的应用进行深入探讨，以为未来美术教育的改革与创新提供借鉴。

一、传统文化元素的概述

（一）传统文化元素的内涵

传统文化元素是指源于各民族历史、宗教、哲学、艺术等方面的文化精髓，它包含了一个民族的价值观、世界观、艺术观等精神内涵。在中国，传统文化元素包括文字、艺术、音乐、舞蹈、节庆等多种表现形式。这些元素承载着几千年的历史积淀，反映了民族的智慧与情感。传统文化元素不仅仅是过去的遗产，它还在现代社会中体现出强烈的生命力，尤其在教育领域，对学生文化素养的培养起着重要作用。通过对传统文化元素的学习与理解，学生可以更好地掌握民族的历史与文化，增强自身的文化自信。

（二）传统文化元素在美术教育中的意义

在美术教学过程中运用传统文化元素，能够开拓学生的艺术眼界，增加学生们的审美情感。在美术中通过艺术的形态将传统文化元素进行传递，有利于学生在美术创作中通过传统文化元素去感悟文化的深层意义和内涵。利用传统文化元素运用在美术教学中有利于帮助学

生去接触中国特有的美术文化，提升学生的创作思维以及想象力。传统文化元素不止是在美术创作中发挥为素材，还能够通过启发学生对历史、文化的认知，使学生形成民族认同感和文化自信^[1]。因此学生们在自身美术创作能力提升的同时，获得属于自身智慧和力量源泉的滋润，强化对自身民族文化的认同感和文化自信。

二、初中美术课程中的挑战

（一）传统文化元素融入美术课程的难点

在美术教学课程中加入传统文化元素，首先要解决的是课程内容与传统文化元素之间的融合问题。传统文化元素有较强的地域性与历史性，它要求教师在内容上对传统文化的背景要有了解，同时能够找到传统文化元素与现代美术教育的结合点。但是现在的美术学科课程内容，多半是西方现代美术作品的教学，对传统文化元素的体现没有位置或比例微小，课程教学的内容形式不能充分展现传统文化的内涵，学生对于传统文化元素的认知基本上只停留在表面上，并没能达到文化认知的高度。教师在课堂的教学内容如何在较短的教学课堂上自然融入传统文化元素，既让学生在文化认识上对传统文化内容获得认同，在技法上又有相应的美术技巧的内容，这一问题也成了难题。

（二）学生对传统文化元素的接受度问题

学生对传统文化元素的认可度也是其中的一大难题。随着社会现代化的进行，尤其是在信息技术飞速发展的现在，学生将大部分的兴趣与注意力都放置于西方文化与现代艺术表现中，传统文化元素在生活中出现的机会比较少，致使学生对传统文化的认识不够深入，对传统文化元素也了解不多。于是，学生对于美术课堂上传统

文化元素的接受度低,部分学生还会对该元素的学习产生抗拒的心理。由于学生接触传统艺术形式的呈现方式,过于传统、老套,无法和现代艺术表现保持一致,导致对传统文化元素理解不够,接受度不高^[2]。如何通过美术教学调动学生的积极性,让学生领略传统文化的内涵是考验教师的一大难点。

(三) 教师传统文化素养不足教学困难

教师传统文化素养决定着传统文化元素教学能力。很多美术教师的学历都偏向现代艺术,缺乏传统文化学习与研究。因此,传统文化在教师教学实践中的理解与表达有限,加上教学实践中的传统与现代艺术融合方法、技法,教师大部分困惑。而且,传统文化的教学需要一定的文化内涵与艺术鉴赏能力,是教师素养的一种综合体现。但是,教师大部分对传统文化元素的教学方法与教学思路没有自信,缺乏专业知识,很多教师本身还觉得教学内容复杂、难度大。甚至,部分教师缺乏教学培训学习的空间与支持,其教师传统文化素养没有较好的展示空间,在课堂上无法很好地表现传统文化的教学效果,传统文化的教学优势体现不出来。

三、传统文化元素在初中美术课程中的应用探索

(一) 传统文化元素美术课程内容的整合

在进行传统文化元素设计融入时,并不是将其作为一种独立的元素来讲解,而是要针对美术课程中的主要教学内容进行融合,有机组成教学内容。例如在初中美术课程中,课程中关于美术的绘画技巧、造型设计、设计理念等是主要的教学内容,在这方面相关教学内容得到重视之后,传统文化元素相对就会被认为是教学的附属,与美术课程教学并没有十分紧密的联系。因此,在进行传统文化元素设计应用时,如何将传统文化元素与美术课程教学内容进行有机整合,是需要根据实际情况进行具体设计的。传统文化元素的选择应当围绕学生的认知、课程内容进行制定。例如根据内容可以将美术课程与学科教学结合的方式与内容融入到传统文化当中,在有关传统工艺教学中,诸如刺绣、陶瓷方面的教学,可以进行历史方面的结合、地理方面的结合,使学生既了解了工艺的制作过程,也能了解到其中蕴藏的地域文化、文化内涵等,加深学生对传统文化知识内容的理解^[3]。这种多元化的手段使传统文化不仅能够成为美术教学内容中的文化背景,还可以通过艺术形式展示出历史价值及文化内涵,从而加深学生对传统文化的认知与认同。

(二) 传统文化元素的课堂教学方法

课堂教学方式是传统文化元素融入美术课堂的重要手段,传统文化元素在美术课堂上的有效植入不仅要注重传递绘画技巧,更要注重引导学生对文化含义的认识,在此基础上才能培养学生学习积极性。教师采用具有多样化、机动性及启发性的教学手段,才能调动学生的学习兴趣、创新意识。运用“情境教学法”。即利用教师创设与传统文化元素相关的情景,引导学生进行角色再现、文化讨论、艺术创作等多种形式,帮助学生在感悟过程中有效接受传统元素在美术教学中的表现。例如,教师在上课时可以讲授与传统文化元素相呼应的事迹或者是背景知识,促使学生在了解传统文化元素的同时能体会到自身的创作需求和艺术表现需求。“项目教学法”,即以传统文化元素为基础,以美术任务为设计依据,将学生分成小组,通过组员在实施过程中对传统文化元素的交流、探讨,使得学生不仅掌握相应美术技巧、完成绘画项目,同时了解相应传统文化元素的表现形式及体现意义的背景故事,以此促进学生形成有效自主探究意识。学生在完成项目的过程中需自主探究、交流探讨,教师适时给予辅助指引、点评,以便学生成就自身实践能力,同时也能够有效加深对于传统文化元素的理解与认同。“探究式教学法”,教师为学生创设相关的传统文化元素探究情境,促使学生主动探究传统文化元素相关内容,例如教师可以依据课题指导学生查找相关资料、参观博物馆、与专家学者互动等多种途径,形成相应知识探究和掌握程度,以此在学生课堂学习和实践探究中加深和巩固对传统文化元素的理解^[4]。

(三) 传统文化元素对学生审美创造力的培养

传统文化元素在美术教学中的运用能增强学生的审美水平和艺术创造力,审美水平的提高是美术教学的主要任务之一,也是对学生进行素质教育的目标和任务,传统文化元素本身就是一个历史底蕴丰富、文化韵味浓郁的资源。学生借助传统文化元素的感官认识和审美感受会更强烈,也更能欣赏传统文化元素艺术内涵的美,不同角度和层次的传统文化元素风格和文化形式以及语言方式都会给予学生强烈的艺术冲击,进而得到艺术的启迪。传统文化元素具有对学生创造力进行培养的价值,传统文化艺术元素有很多都注重自我的艺术表达和情感艺术的体验,学生在进行传统的剪纸、陶艺等学习时要依据传统的艺术方式对其进行创作,但是学生依然可以

根据自身的特点和个性进行充分的发挥与创新，并且根据自己的审美认知融入一些不同的元素，其不仅是一个传统文化艺术传承和发展的过程，也是一种艺术创造的过程^[5]。学生感受传统文化的同时，增加了对美的多元认识，提高更加开放、包容的艺术审美眼界。

（四）传统文化元素在美术课程中的具体应用

以美术教学内容为例，传统文化元素应用可从两个方面展开。其具体教学内容与形式需要根据不同年段学生认知能力以及课程教学目的有针对性地进行设置与实践。比如，在初中阶段的美术课教学，可根据与传统文化元素关联的艺术形式展开教学。比如，在学习国画的时候，教师可由简单的花鸟画、山水画入手，利用剖析中国古代画家创作风法及画作特征的方式让学生感受中国传统绘画的独特艺术之美。既可以由示范、讲解到学生的动手制作，让学生在实践中掌握一定的水墨技法，锻炼学生艺术表现力。还可带领学生了解中国画与书法、诗词的关联关系，拓展学生艺术视野，让其在绘画技法的学习同时，感受不同文化的魅力。对于陶艺、刺绣、剪纸等传统手工艺品的教学，教师也可从引导学生亲自制作开始，体验传统工艺制作流程，在体验的同时掌握一定的传统工艺制作方法，感受传统工艺的魅力。当然，传统节庆文化也可成为美术课程的素材之一，每逢春节、端午节等传统节日来临之际，均可设计出围绕节日开展美术创作相关教学课程，如制作春联、灯笼、粽子包装等。让学生通过体会、制作等活动来了解相关节日的民俗特点，在传统节日的气氛中感知节日美术创作方式。

（五）传统文化元素对学生文化认同感的塑造

在美术教育中渗透传统文化元素，使学生对传统文化有一个正确认识，从而使学生提高艺术修养，增强文化认同感。在全球化更加密切的今天，不少学生对外来文化的推崇远超本民族文化传统，这些学生由于受到西方文化的冲击，使其本民族文化缺乏自信。因此，在美术教学中，可以将传统文化元素融入进来，让学生能更好地认同和接纳本民族文化传统。学习传统文化美术艺术作品让学生接触本民族、本文化中的独特艺术作品，让学生充分认识民族文化传统，提升自我对民族文化传统的认知和认同感。学生通过学习和理解中国传统文化艺术，并用自己的美术创作表达，用“画”言说传统文化，学生对传统文化的认知更加深入持久。传统文化元

素让学生形成文化自豪感。当学生看到学生表达艺术与传统文化经典作品艺术碰撞在一起时，学生对自我表达产生认同感，同时还会对自己应担负起传播传统文化使命感到光荣。美术作为优秀传统文化的传播途径，这种力量不仅仅是美术作品的形象、技艺等方面，美术作品传递出来的文化信息和情感价值。通过传统文化教育让学生建立起牢固的文化认同体系，在全球化今天，传统文化不仅是人一生的故乡，也是国家、民族的故乡。因此，学生在美术课堂上就可以把传统美术传承下来，可以培养出学生对本民族文化的自信和敬畏之心，这对学生未来走向社会的文化定位有着很大的影响。总而言之，传统文化元素加入到初中美术教学中，不仅可以加深学生的艺术体验，提升学生的创意思维及审美层次，可以有效培养学生的文化自信心。

结语

综上所述，传统文化元素在初中美术课程中的应用，不仅能够丰富学生的艺术体验，还能提升其审美能力与创造力，促进文化认同感的形成。然而，在实际教学过程中，传统文化元素的融入仍面临一定的困难与挑战。为此，教师需要不断提高自身的传统文化素养，创新教学方法，克服教学中的障碍，真正实现传统文化在美术教育中的有机结合。通过持续的探索与实践，我们能够更好地推动传统文化的传承与创新，为学生的全面发展奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 王春梅. 传统文化元素在中小学美术教学中的应用[J]. 教育理论与实践, 2023, 43(15): 56-58.
- [2] 李慧. 传统文化元素对初中美术教育的影响与探讨[J]. 美术教育研究, 2022, 35(10): 45-47.
- [3] 刘芳. 初中美术课程中融入传统文化元素的策略[J]. 教师教育, 2022, 39(5): 72-74.
- [4] 陈婷婷. 传统文化在美术教育中的融入及其意义[J]. 现代教育管理, 2023, 22(9): 99-101.
- [5] 张琪. 传统文化与初中美术教育的融合路径研究[J]. 中小学教育, 2023, 24(03): 37-39.
- [6] 赵静. 传统文化元素在美术课堂中的应用及其意义[J]. 教育与艺术, 2021, 33(12): 118-120.

作者简介：赖芸，女，1989.8，民族：汉，籍贯：江西，学历：本科，职称：十一级，专业方向：美术学。