

在小学美术教学中应用传统文化

杨小红

湖南省郴州市汝城县马桥镇马桥学校

[摘要] 中华传统文化流传至今，许多艺术大师的作品都蕴含着深厚的中华传统文化，生动形象地向后人展示各个时代的社会思想和文化理念。作为一门艺术学科，美术除了教授专业知识以外，更重要的意义是培养学生审美能力，提高学生综合素质。在学习小学美术时，美术老师要注意将传统文化相关内容添加到课堂知识当中，让学生在在学习美术知识的同时，更加多元化的认识中华传统文化。文章展开对在小学美术教学中应用传统文化研究。

[关键词] 小学；美术；传统文化；应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.322

前言

核心素养下，小学美术教育教学应充分重视传统文化教育的恰当渗透。在日常教学中，结合美术教学内容，及时更新美术教学理念，探索更新颖的教学方式，从不同角度来激发、提升小学生的美术学习兴趣，以此来进一步优化小学美术知识与传统文化的有机整合，为学生美术鉴赏能力以及审美能力的形成发展创造良好条件。这样既可以为今后学生的学习成长奠定基础，也有助于优秀传统文化的传承与弘扬。

一、在小学美术教学中应用传统文化的核心价值

小学美术教材中中国传统文化内容的主旨，在于培养学生对传统文化的亲切感和感受力，实现从启蒙到认知并进一步了解中国传统文化的艺术形式和精神内涵。美术课程作为素质教育的一种，是义务教育阶段的必修课程，它不仅仅是欣赏课，同时包含着手工、绘画、创意课程等多方面的实践内容和思维拓展。而中国传统文化内容的加入，不仅是对视野的开阔，更是陶冶身心、塑造品质的重要途径。美术教材内容的多元化与课堂教学的趣味性既有助于知识的吸收和掌握，又有利于学生培养创造能力，还能提升学生将美术学科与其他学科交织融合并进一步加工思考的思维能力。

素质教育的根本导向就是要以人为本，“所谓以人为本就是以学生的发展为本，一切为了学生的发展。”在小学基础年级段，美术教材的内容主要是结合学生年龄和身心实际，逐步引导学生认识自我、识别绘画工具和颜色、观察和模仿身边的事物、切身感受大自然等，在保持童趣的同时对人类社会和客观世界有初步的感知。小学高年级段的美术课程相对来说更具成熟性和指向性，即在初级阶段的基础之上深化学生对生活的观察能力，将学习中认识到的工具应用于实际的创作绘画和手工艺品的制作中，并进一步将生活中对事物的观察应用于创作中并进行思考。其中传统文化内容的加入，不仅丰富了教材的内容，还对身心尚不成熟的儿童提供了精神层面的指导和教育，从而真正实现“寓教于乐”，引导学生在色彩丰富的学习过程中接触、接受传统文化。

二、在小学美术教学中应用传统文化存在的问题

1. 学校对于美术教学重视度不足

现阶段在很多学校开展教学活动的目的多以升学率的提升为主，虽然新课程改革已将培养学生的综合素质提到了首位，强调教育目的的综合性和全面性，但受传统应试教育的影响，升学率的多寡仍然是考量一所学校教学水平和教育质量的重要标尺。义务教育阶段的小学虽然不涉及升学率，但同样以升入重点中学为重要的衡量标准，这就导致了美术学科相较于其他应试学科普遍得不到重视，无论从学校层面、家长层面或是学生层面，美术课程作为边缘学科始终无法体现出美术教育所具备的育人价值和意义。

在艺术教育方面，小学很少针对美术教育提出具体施行、长期坚持的教学安排和计划，美术课程的设计、教学工作的计划和教学内容的安排往往由美术教师个人负责、独立完成和落实，缺少学校层面的重视和指导。其中关于传统文化的内容，更多的是由美术教师依据教材内容设计课堂教学，讲什么内容、讲到什么程度往往由美术教师决定，这也决定了中小学阶段有关中国优秀传统文化的教育具有一定的随意性和不确定性。

2. 美术教学资源存在的局限性

中国优秀的传统文化覆盖面广，涉及内容较多。美术教材作为专业性的校本教材，是学生学习美术知识的重要工具，但在中国传统文化内容的编排和呈现上仍具有一定的不全面性。首先，针对不同时期的受教群体，美术教材中所涉及内容的难易程度自然也就不同，而课时的有限致使美术教材在编著过程中有了一定的局限性，很难在深度上和广度上进一步展开。其次，教材在选择内容时，要借鉴的东西太多，即便代表性的内容有很多，但教材编著需要选取、压缩、甄别、整理、归纳等繁多的步骤，这就导致在教材内容的选取过程中有一定的局限，很多有价值的内容不能完全在教材中所呈现出来，导致美术教材中有关传统文化的内容不能被完整的记录。最后，美术教材中的大部分内容以图片的形式展现给学生，有限的教材容纳度致使文字的比例要远远低于图片，而文字内容缺乏详细的说明导致学生很难真正的理解图片素材的含义，也并不能起到注释图片、说明内容的目的。即便人民美术出版社出版的美术教材中关于中国传

统文化的内容十分丰富，但有限的文字却影响了学生在学习过程中对于传统文化内容的理解和吸收。

三、促进小学美术教学中应用传统文化的策略

1. 学校应加强美术与传统文化教育的结合

首先，形成优秀传统文化的多学科渗透和结合。《纲要》明确提出，应在小学语文、历史、德育等学科中融入中国优秀传统文化的内容。如此安排，既可以推动优秀传统文化教育的普及，同时，通过各学科的联动教学，在夯实本学科的学习基础之余，也有利于弘扬民族文化与民族精神，彰显文化特性。其次，通过多种形式、多样平台展开传统文化教育。依据《纲要》，中小学应科学有效利用主题活动、学生团体等途径开展实践教育，通过实践活动开发学生的智力水平和实践能力，实现优秀传统文化的推广。最后，根据学生的身心发展实际凸显针对性和阶段性。就教育整体而言，针对不同学段和年龄段的学生所开展的教育应兼具针对性和阶段性，这是现代教育采取的一贯方针。义务教育阶段的学生经历了儿童到青少年的转变，会相继出现心理和生理的变化、思维模式和道德情感的提升。这就要求学校在教育工作中必须结合学生实际，实行知识的分层和递进式的教学，科学编排有关传统文化的教学内容和实践课程以保证收到实效。

2. 通过赏析名家作品逐步了解传统文化

中华优秀传统文化历史悠久、内蕴深厚，有诗词、书法、剪纸、刺绣等多种文化形态，这些优秀的传统文化都和美术学科有着千丝万缕的联系。因此，教师在小学美术教学过程中可以指导学生赏析名家作品，让学生通过这种方式感知不同阶段的艺术特点和文化价值，加深对中华优秀传统文化的理解，增强学生的文化自信。例如，在学习小学美术“青花瓷”时，教师可以借助多媒体为学生展示“元青花鬼谷子下山图罐”“元青花萧何月下追韩信图梅瓶”“明永乐青花如意垂肩折枝花果纹梅瓶”等文物图片，并向学生介绍不同时期“青花瓷”的特点，引导学生对艺术作品的风格、图案、色泽进行多角度的赏析，深刻领悟各个时期“青花瓷”的造型美、纹饰美、釉色美，体会到中华优秀传统文化的独特魅力。又如，在学习“水墨诗心”时，教师可以指导学生赏析《清明上河图》，通过观看神态各异、栩栩如生的画卷，了解12世纪中国城市生活的繁华面貌，充分领略古代绘画艺术的魅力。赏析名家作品可以加强学生和中华优秀传统文化的交流，帮助学生陶冶美术情操、吸收文化精髓。

3. 在美术创作与鉴赏中融入民间美术

在融合民间美术资源进行教学的过程中，教师不仅要注重美术作品的鉴赏，也要鼓励学生勇于实践，积极进行美术作品的创作。在实践中学生能够对美术作品的形成有所了解，通过反复地练习加强个人美术实践能力。教师可以在

美术课堂上加入实践活动，在一个主题下让学生进行亲手操作，增强动手能力。注重小组合作，提升课堂效率。小组合作是提高工作、学习效率的重要方式。教学《快乐陶吧》时，教师根据学生的操作能力和组织能力对学生进行分组，尽量保证每组的综合水平相差不多。在制作前，小组成员先合作讨论陶艺的造型及装饰，再领取各自的任务。教师利用多媒体集中解决小组合作中出现的问题，集中展示小组的创新点，实现优势互补，达到班级合作的最佳状态。

民间美术资源形式多样，有着许多优秀的美术作品，随着时代的变迁，作品本身的艺术价值得到了极大的升华。在教学过程中，教师应引导学生进行作品赏析，分析作品特点，对作品表达的深层意义进行探究，深入理解民间美术内涵。湘西吊脚楼依山而建，掩映在如云的绿树中，它是中国建筑史上的一个创举。古朴优美的吊脚楼，给人一种“淡妆浓抹总相宜”的美感。苗寨上游地区是大片的梯田，由于耕地资源有限，延绵的群山几乎没有建房的平地。勤劳智慧的苗族同胞，充分利用地形特点，在半山建造独具特色的吊脚楼，上千户吊脚楼随地形起伏变化，层峦叠嶂，鳞次栉比，蔚为壮观。在小学课堂上，美术教师可以对学生进行一定的引导，展示吊脚楼的种类的图片，使学生对苗族吊脚楼形成了解，让学生了解苗族建筑的艺术特色。在进行学习后，要求学生以吊脚楼的内容完成一幅简单的绘画创作，并针对作品的内容与同学进行交流，提高学生的创作兴趣，完善个人作品。对民间美术资源的鉴赏教学能够让学生了解艺术资源，了解同一种作品有着多样的表达形式，极大地开阔了学生的视野，形成对民间艺术较深刻的认知。

四、结语

综上所述，小学美术教材中对于中华优秀传统文化的诠释是非常丰富的，从历史知识、中国画的相关学习、石窟文化、宗教文化、社会生活、民俗民风、建筑雕塑、艺术设计理念以及人类文明的发展传承等进行了详细的展示，为我们学习传统文化、进行传统文化教育提供了有力的素材基础。将优秀的传统文化教育融入其中，借助小学美术教育这一平台，有效地传承文化的同时，还对学生的身心素质等都有有效地提高和积极地教育意义。教师应当针对学生特点与教学需要，结合当地文化特点，积极地借鉴传统文化丰富的艺术形式，选择多元灵活的教学方式，提高学生的动手能力，让传统剪纸技艺得到有效传承与创新。发展。

参考文献

- [1]李羽卉. 核心素养下小学美术传统文化教育新探[J]. 美术教育研究, 2019(10): 164-165.
- [2]庄志武. 以核心素养为导向的小学美术传统文化教育新探[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2020(23): 57-58.