

小学美术教学与传统文化的结合思考

褚海燕

靖江市城中小学

[摘要]在引导孩子学习艺术的过程中，不仅要呈现为绘画训练，更要在文化层面深度分享学习内容。因此，小学美术教师应结合学生的美术学习特点，立足教学目标，开展课堂美术教学活动，调动学生学习的主观能动性，使教学符合现代美术教育标准，最大限度地凸显小学美术教学与传统文化结合的意义。基于此，该文探讨小学美术教学与传统文化结合的策略。

[关键词]小学美术教学；传统文化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.317

1、传统文化作用

首先，传统文化材料在小学美术教学中的应用能够有效地弘扬传统文化。随着我国经济结构的不断完善和综合实力的不断增强，传统民族文化的传承和发展越来越受到重视。民间艺术具有丰富的传统文化内容，能够积极拓展小学生的视野，帮助小学生感知传统文化的魅力，促进小学生积极传承与发扬传统文化。小学生是祖国的下一代，引导其积极传承传统文化能提升其文化自信；其次，传统民间美术在义务教育阶段中的积极应用，能有效发展具有我国特色的美术艺术。民间美术一般装饰性和独立性相对较强，不同地方的民间美术特色也会有所区别，美术素材中会反映人民生活状态、不同年代的社会风俗，这也能充分满足小学生的精神需求，使小学生加强对美好生活的殷切期盼。

2、小学美术教学与传统文化结合措施

2.1创设文化情境

美术教师要立足于学生审美能力的培养，积极创设生动的文化情境，依靠艺术语言的讲解来培养学生的人文精神，提高学生的文化素养。无论是“建模与表达”学习领域还是“设计与应用”学习领域，还是“欣赏·评述”学习领域的课，教师都应将该课中涉及的美术语言逐一列出，并结合教学内容进行讲解，让学生认识美术语言，理解美术文化。这样，在教师的引导下，学生才有可能灵活运用课堂上学到的美术语言进行创作，或评价自己或他人创作的作品。学生从认识美术语言的层面，逐渐上升到理解与运用美术语言的层面，从而不断地学习美术文化，学会感受美、欣赏美、创造美。尤其是在“欣赏·评述”学习领域的课型中，教师更应注重学习方法的指导，步步深入地引导学生学会欣赏与评述的方法，从而不断丰富学生的艺术语言，挖掘学生的艺术潜力，培养学生的想象力和创造力。例如：在教学四年级《老房子》这一课时，教师可以事先拍摄一组照片，利用多媒体播放出来，让学生欣赏一张张不同时期的房子、有创意的家具、闪烁的灯光等照片，促使学生在关于房子的历史文化氛围的激发下进行创作绘画。此时教师再加以引导：“这些事物都是我们平时见不到的，只要我们善于去挖掘、了解就能发现它的演变过程，以及各个时期房子的独特魅力。只要我们善于去观察，就一定能从生活中发现各种美，并用自己的双手将其创作出来。”能够使学生明确创作过程给他们带来的激励，增进其学习的主动性。

2.2发现传统文化之美

《多彩的民族传统纹样》教学伊始，在悠扬的古乐声中，我在《国家宝藏》栏目播放古代民族服饰大秀，让学生感受古代民族传统服饰之美，领略民族服饰中传统图案的艺术魅力。然后，我把自己收集的一些精美的民族图案刺绣件分发给学生，让他们分组探索，看、摸、想，零距离感受传统文化之美。学生用眼睛观察，用心去感受，发现传统民族纹样的秘密：传统民族纹样美在色、美在形、美在意。本课小结时，我深情地问道：“中国有礼仪之大故谓之夏，有服章之美谓之华。华服因何而美？正是因为什么呢？”学生们不约而同回答曰：多彩的民族传统纹样！通过本节课学生不仅仅看到了民族传统纹样之美，更看到了华夏灿烂文化之美。进行这种“润物细无声”的优秀传统文化渗透，帮助学生从小树立民族自尊心和民族自豪感。我在教学二年级美术下册第13课《怪兽》前，认真钻研教材，发现教材里面有意识地展示了一些中国古代的怪兽，如战国时期的错金银双翼铜神兽、唐代的三彩震墓兽，显示了中国古代劳动人民非凡的想象力和创造力。《哪吒之魔童降世》是近年来一部非常优秀的国漫，绝美的画卷世界，丑萌的黑眼圈哪吒，“萌萌哒”的守门结界兽，丰富的想象力，浓浓的中国风扑面而来。将传统文化与现代文化有机结合是一种非常好的文化传承的形式。其中颇具喜感的结界兽受到了三星堆青铜器的启发，是一个很好的切入点。在教《怪兽》这节课时，我便以学生喜爱的结界兽导入，引导学生们进入一个神奇的怪兽世界，让他们大开脑洞，一起在古老的青铜器上找一找“怪兽”。

2.3领悟传统艺术形象

长期以来，对于传统文化的教学，教师更多关注的是艺术品表面的形式美，缺乏对创作者思维过程的深入探究。但是，每一件艺术品都是时代审美的产物，具有一定的实用性。以《土与火的艺术》一课为例，教材中呈现了马家窑文化时期的陶盆、陶罐。这些几千年前的陶制品巧妙地运用了线条装饰，极具韵律美。在传统教学中，教师会引导学生从点线面的合理运用这个视角去欣赏，忽视学生对陶罐上的鱼纹、水纹等形象来源的理解。从深度学习的角度出发，教师应引导学生观察陶罐上的花纹主要是哪些形象，并让学生分小组讨论为什么会是这些形象等。学生在审美思辨中会发现，陶罐上的纹样以鸟、鱼、水等形象为主，这些形象其实是黄河流域逐水而居的人们对生活元素的提炼，他们通过

一次次的提炼、概括，形成了独特的、富有节奏感的装饰纹样，让朴素的生活具备了美感，极富时代感。教师应注重挖掘艺术形象背后的生活因素，让学生在有深度的探究活动中，对传统文化不但有敬畏，还能从中获取创作方法，在深度理解的基础上产生共鸣和自信。

2.4 增强传统文化素养

在小学美术教学过程中，教师会对学生的学习和身心发展产生很大的影响，包括思想和行为方面。这就要求教师具备丰富的教学经验和较高的文化素养，从而潜移默化地感染学生，进而实现对学生的全面教育。但就小学美术教学现状看，部分美术教师对传统文化的了解不够深入，在教学过程中未较好地融入传统文化的相关内容。为此，小学美术教师应不断提升传统文化素养，促进小学美术教学与传统文化的结合，从而促进我国传统文化深入发展。教师是课堂教学活动的引导者，应充分发挥引导作用，在教学中引入传统文化，使学生体会到传统文化的应用价值，进而增强小学美术教学的有效性。

2.5 优化手工实践

在美术教学中，手工教学起着重要的作用，也是教育学生了解传统文化的平台。小学生活泼好动，动手操作兴趣浓厚。因此，学生主动学习手工制作远比学生机械学习理论知识更有吸引力，更容易获得良好的艺术教学效果和传统文化渗透效果。教师可以抓住手工教学的有利时机，通过手工实践活动的设计丰富学生的美术实践体验，加深他们在这一过程中对传统文化的领悟，使其自觉传承传统文化的技能与精神。例如，在剪纸手工学习中，教师除了让学生了解剪纸是中国传统艺术和传统文化载体之外，还需教导学生掌握剪纸创作技巧，给学生展示诸多中国传统的剪纸作品，对其中渗透的文化进行深刻领悟与思考。在发展学生艺术创造力的同时，增进学生的文化理解与文化体验。又如，皮影也是一种传统的民间文化艺术形式，是以人物剪影为形式来表演某些剧情故事的一种民间戏剧艺术。

2.6 融入文化元素

在小学美术教学中，教师要融入文化元素，通过整合时代背景、艺术家的故事、成就等内容，发掘美术作品的文化内涵，让学生在掌握美术知识的过程中与艺术家产生思想共鸣，提高审美意识和美术能力。比如在欣赏“雕塑之美”的艺术内容时，教师可以给学生展示一些雕塑，利用实际物体、视频等方式，让学生产生想要深入了解的想法。并且，教师可以引出我国关于雕塑的知识内容，让学生结合雕塑作品的展示，观察不同时期雕塑的艺术特点和风格，让学生在艺术欣赏的过程中，感受到中国人民的智慧以及中国悠久的传统文化。将艺术作品与文化元素融合，既能丰富学生的知识储备量，又能让学生在欣赏艺术作品的过程中，深刻体会传统文化，为传承传统文化夯实思想基础。

2.7 让民间工艺作品走进课堂

我国劳动人民一直以勤劳、聪明、灵巧的名声流传于

世。在具有不同民族特色的民间工艺作品中，传统之美依然经久不衰，熠熠生辉。比如像《剪窗花》这样的优秀工艺作品，形式简单多样。大红色是我国传统的喜庆颜色，而风格多变的窗花更容易引起小学生的注意，而且小学生通过自己动手，兴趣盎然。教师可以通过让学生自己动手“剪窗花”的形式，把中华传统文化的民间工艺带入课堂教学中，激发小学生兴趣的同时，也学习了传统文化知识。在各种各样的窗花中，升华了对艺术美的认知。“中国结”也是优秀的民间工艺作品，有着鲜明的民族特色，教师可以带领学生在课堂进行简单的中国结制作，通过生动优美的成品，激发小学生对传统文化的热爱之情。

2.8 拓展课堂文化作品

传统文化博大精深，传统文化素材相对多元。在美术教学过程中，要积极拓展课堂文化作品，让小学生通过本土艺术和民间艺术充分感知传统文化的魅力，通过实验研究和案例研究的方式，针对前一阶段研究中发现的问题和原因，开发适合小学美术课程的传统文化主题课程。美术教师要尝试用生活化教学和游戏化教学来提升教学的趣味性，也要尝试引导学生全面分析作品中蕴含的文化元素。通过多样化的教学形式提高教学兴趣，能有效凸显教学价值，也能帮助小学生更深入的了解与认知传统文化。传统文化相关的美术素材种类繁多，例如，《清明上河图》《洛神赋图》等传统名画中蕴含丰富的传统文化元素，但由于小学生年龄较低，无法自主探索 and 了解相关名作。教师应引领学生共同进行探索，也能引导学生进行分组探索。分组探索能使小学生了解不同的学习思路，更能提升教学趣味性。

结束语

我们的美术教学也要建设起来，与时俱进，开拓创新，让学生在美术课堂上真正感受到中国五千年积淀下来的传统文化之美，“润物细无声”地进行优秀传统文化渗透。教师需要以学生生命成长为导向，坚守价值目标，挖掘传统文化和现代表达的契合点，改变固有教学模式，探索新的表达方式，获得学生青睐，让古朴的文明真正在学生心中“活”起来。

参考文献

- [1]程雨晴. 传统文化在小学美术教学中的渗透[J]. 教书育人, 2020(16): 59.
- [2]窦银花. 传统文化元素与小学美术手工教学有效融合研究[J]. 甘肃教育, 2020(11): 147.
- [3]何晓喆. 小学美术课堂传承中华优秀传统文化的实践方法——以超轻黏土为表现形式的二十四节气课程为例[J]. 文化产业, 2020(15): 149-150.
- [4]曹莹. 小学美术教学中审美能力的培养探索[J]. 艺术大观, 2020(15): 111-112.
- [5]雷晓华. 将民间美术资源引入到小学美术课堂教学中[J]. 新课程导学, 2020(14): 70+72.