

小学美术教学与传统文化的结合思考

沈星波

(新疆乌鲁木齐市水磨沟区第三十九小学, 新疆 乌鲁木齐 830000)

摘要: 中华民族具有历史悠久的传统文化, 在今天, 中华人民都将继承与发扬中华优秀传统文化为使命。优秀传统文化是中华民族的重要宝藏和精神载体。在小学教育体系中, 教师应当时刻牢记培养学生的爱国情怀和弘扬中华优秀传统文化, 而可以直接起到继承与发扬传统文化的学科包括音乐和美术等等。对于小学美术课程教学而言, 教师应当有意识地将传统文化渗透进美术课堂教学的各个方面中, 激发学生的民族意识和文化自信, 加强对传统文化的重视。小学美术教师在教学过程中应当主动将传统文化展示给学生, 在教学中有意识地渗透传统文化的精髓。

关键词: 传统文化; 小学美术; 结合路径

DOI: 10.12373/xdhjy.2022.03.4567

我国拥有历史悠久的传统文化遗产, 是先人祖辈留下的智慧结晶, 也是中华民族最宝贵的精神财富。因此, 在小学美术课程教学中, 加强传统文化的教育, 增强小学生对传统文化的热爱和尊重, 更是当今小学美术教师的历史责任与重大使命。根据对以往小学美术课堂教学的调查与分析, 有些美术教师一贯采用传统、单一课堂教学模式, 将美术知识灌输给学生, 这样的课堂教学非常不利于学生接受和学习美术教学内容。此外, 小学生天生活泼好动、热情开朗, 对新鲜事物充满好奇心和求知欲, 基于此, 小学美术教师应不断提升自己的文化水平和专业素养, 敢于改革创新课堂教学模式, 将传统文化科学地渗透进小学美术课堂教学中的每个方面, 让学生在学习和掌握美术知识和技能的同时, 全面了解中国优秀的传统文化, 然后主动继承和发扬传统文化, 提高学生的审美能力, 加强学生的爱国情感。

一、小学美术教学与传统文化的结合价值

(一) 有利于增强学生的文化素养

中华传统文化具有丰富的内涵, 包括了雕塑、古诗词、国画、围棋、刺绣、书法等多样文化形态, 其中, 以国画为代表的美术作品可以为人们带来独特艺术美的视觉享受。随着当今社会的不断发展, 我国很多艺术作品已经走向国门, 走向世界, 将我国独有的传统文化的魅力展示给世界人民。同时, 小学美术教材中也收录了很多优秀的传统美术作品, 给小学生带来艺术文化的熏陶。由此可见, 小学美术教学与传统文化教育高度契合, 二者相辅相成, 这为传统知识在小学美术课堂教学中的有效渗透奠定了良好的基础。

(二) 小学美术教学更好地助力传统文化传承

随着小学生身心不断发展, 其审美意识的构建也逐渐完善。因此, 在小学美术课堂教学中科学渗透传统文化, 既可以给予小学美术课堂教学新的活力, 并可以帮助学生形成正确的价值取向, 为在生活中全面发展奠定良好的基础。传统文化的作品仍然是当今小学美术课堂教学的一个重要组成部分, 多样化的教学方式为传统文化的传承与发扬提供了更有利的推进作用, 指引学生获得

艺术美感的同时, 了解传统文化精神, 提升学生对传统文化的好感, 激发学生的探究精神, 进而促使学生传承传统文化精神并将其发扬光大。

(三) 有利于提升小学美术教学实效性

在小学美术课程教学过程中, 教师与学生接触与欣赏到的优秀传统文化艺术作品, 既可以开阔学生的艺术眼界, 有可以帮助学生巩固美术基础, 熟练掌握美术的实践技能。在优秀传统文化的影响下, 小学美术教学方式更加多元化, 课堂教学目标不再局限美术基础知识的教学, 而是更注重学生美术综合能力的培养。教师可以在课堂教学中科学渗透传统文化来提高学生的审美想象力和对艺术品的鉴赏能力, 培养学生的爱国主义情怀, 增强学生的文化自信心, 提升学生观察和探究能力, 促使学生形成正确的价值取向, 并提高学生的创新创造能力。

二、小学美术教学与传统文化的结合

(一) 教师转变育人思想, 侧重传统文化的引入

在传统文化渗透的号召下, 更多的小学美术教师开始转变自身的教学思想, 重视传统文化与教学的融合。小学美术教师在传统文化渗透中担任着“掌舵者”“践行者”的角色, 他们需要掌握更多、更丰富的文化教育理论知识, 同时也需要对传统文化知识内涵进行更深入地了解, 同时还要具备前沿的教学理念以及实践能力, 从而可以掌握多元化的教学方式, 以确保教学效果。例如, 笔者在“彩墨游戏”一节教学中, 积极转变自身的教学思想, 将传统文化知识与教学融合在一起。在国画教学中, 教师的主要教学目的是激发学生学习相关知识的兴趣, 使其学会一些可以让学生本身接受的表现技法, 引导学生借助笔、墨、水的功能来强化他们的审美素养, 并领略到传统文化的魅力。结合学生的认知能力和教育需求, 笔者在“笔法”教育上不像书法用笔那样严格, 而是将其适当简化, 学生握笔的高低不受成法的约束, 可以任意变化; “墨法”则按照“淡、浓、焦”三个层次引导学生了解相关知识。在学生掌握这些内容之后, 笔者让学生应用几种墨色, 在宣纸上随意点、写、画, 并让学生结合自身的想象将墨用流动、

渗透的方式使其流动，最终变化成形，通过这样的方式来培养学生的创新意识，并使他们了解到国画这一传统文化的内在魅力。

（二）创新教学方式，打造良好教学环境

对传统文化教育视角下的小学美术教学来讲，教学方式的创新是影响传统文化与美术教育深度融合的又一关键性因素，而教师为了进一步实现教学目标，则需要关注全新教学方式的引入，以此来开展有效的教学活动，助力学生多元素养以及认知的发展。例如，在美术课程《精彩的戏曲》一课中，笔者结合教学内容，选择了情境构建的教学方式，让孩子们产生了解传统文化的欲望，进一步提升教学效果。脸谱是中国戏曲特有的，是指用各种色彩，通过夸张、象征等方式在演员面部勾画成一定造型，其中的秦腔脸谱、京剧脸谱有多种谱式，如整脸、五花脸等，在教学导入阶段，笔者借助信息化教学手段，为学生呈现了变化莫测的脸谱，随后为学生播放了微课，让学生进一步了解我国的国粹：微课以一首歌曲为开头，蓝脸的窦尔敦...之后视频带领学生了解京剧脸谱不同颜色所代表的色彩内涵及其由来，逐步树立学生了解我国传统文化的兴趣，帮助学生树立学习自信，借助这样的方式让学生进一步了解我国的传统文化，充分渗透传统文化的教育内涵。

（三）围绕传统文化内涵，培养学生审美素养

每一份美术艺术作品，都是由作者的心血所打造，在其中也包含作者丰富的内在情感。此外在传统文化教育视角下，这些艺术作品是发展学生在美术课堂中审美能力重要素材。为此，美术教师在开展教学工作时，要注重文化的渗透，对相关作品进行深入了解，提高学生情感认知的同时，进一步强化学生的综合美术素养。例如，在《民间游戏》一节教学中，笔者围绕传统文化的教育内涵，开展了具有针对性的教学活动。本节主要是教师从传统文化教育角度入手，充分调动学生的参与主动性，使其了解到民间玩具是民间艺术形式的一种，为此在课堂导入环节，笔者可以为学生展示出一幅剪纸作品，告知学生剪纸也是我国民间艺术的一种，这些艺术作品与我国的生产、生活等动有紧密地联系，而在众多的艺术形式中，最受学生欢迎的则是民间玩具，随后引出教学内容。围绕传统文化教育内涵，教师在教学过程中培养学生的审美能力和素养，利于丰富教学内容，引导学生在知识学习的过程中逐渐树立文化传承认知，进而实现学生综合素养以及能力的发展，切实深化教学改革。

（四）借助信息技术，深化传统文化内涵

在小学美术课堂教学中加入视频进行传统文化的渗透教学，一方面通过视频可以让学生对传统文化产生直观的了解和认识；另一方面现下的新媒体技术已经十分的发达，丰富多彩的教学视频，同时视频中包含大量的传统文化知识，并且小学生也愿意观看视频，因此，教师可以选择合适的传统文化教学视频，将其融入美术课堂教学当中。不过，视频的时长应当控制在5-10分钟，长时间地观看视频，学生的注意力会降低，同时学生的兴趣也会

随之下降。例如，在进行人美版小学美术三年级下册《人物与环境》教学时，教师可以在课前导入环节播放一段微视频，学生可以直接观察到不同环境下的人物不同服饰和形态的表现。比如，身处庙堂之上的人就是正襟危坐，紧守礼仪规范；而身处江湖上的人相较于庙堂中的人十分随性洒脱，特立独行。这不仅是当时文化背景的体现，也是人物性格的表现。教师想要通过视频渗透传统文化教育最大限度地发挥效果，可以在观看视频之前，要求学生人物所处的环境、服饰的搭配以及动作进行仔细观察，并思考人物、背景和美术之间的关系。由于学生在观看视频时，十分认真，并且思维也较为活跃，因此，小学美术教师应科学运用视频进行传统文化渗透教育。

（五）开展美术实践活动，增强学生认知

手工制作是小学美术课堂教学中一项非常重要的内容。手工制作不仅能激发学生的学习兴趣，提高学生的实践能力，还能培养学生的创新能力和创造力。民间的工艺美术更是中华优秀传统文化的瑰宝，它来源于人们日生产和生活，是人们智慧的精髓，能够直接反映了人们的思想情感和审美情趣，常见的有剪纸、陶瓷等等。因此重视小学生动手实践的课程教学比重，让学生通过亲自动手实践感受传统美术工艺的魅力，更好地了解中国优秀的传统文化，加深对中国传统文化的传承与发扬。

例如，在进行人美版小学美术五年级下册《雕塑之美》教学时，中国传统文化艺术的重要表现形式之一就是雕塑，教师可以首先向学生展示各种材料雕刻出来的各种雕塑作品，让学生感受雕塑的艺术魅力，开拓学生的视野，激发学生的学习兴趣。其中教师应当充分讲解刻工艺和雕刻方法，让学生掌握基本的雕刻方法并让学生说说生活中常见的地雕塑作品，让学生意识到雕塑与我们的生活息息相关。随后组织学生借助橡皮泥进行雕刻练习，尝试雕刻出一件作品，并在课堂上与大家交流和展示。所以，小学美术教师科学运用实践操作进行传统文化渗透教育。

三、结语

科学地将传统文化教育渗透到小学美术课堂教学中，满足当下小学生的个性发展和社会创新发展的需求，教师在教授学生美术基础知识的同时，让学生主动传统与发扬传统文化，提高学生的艺术创作创新能力，充分发挥学生的想象能力，为社会培养具备爱国主义精神、品质优异的美术人才。

参考文献：

- [1] 徐庆超.谈传统文化在小学美术教学中的渗透[J].美术教育研究, 2021(6): 172-173.
- [2] 陆茜茜.小学美术课堂中传统文化的渗透策略[J].美术教育研究, 2021(4): 182-183.