

传统文化路径下的中小学美术教育融合策略

金姝妙

杭州师范大学美术学院, 浙江 杭州 311121

摘要： 中华优秀传统文化是国家、民族传承和发展的根本，是中华民族的根本和魂。随着社会的发展和变迁，传统文化在中小学教育中的地位和作用日益受到重视。美术教育作为培养学生审美情趣和艺术素养的重要组成部分，如何与传统文化相融合，成为一个值得研究和探索的课题。本文旨在探讨传统文化路径下的中小学美术教育融合策略，从现状出发，重点从课程设计与教学内容、教学方法与活动设计等方面提出了具体策略，并以《云肩》为例，提出实践策略，为教育者提供一定的现实意义。

关键词： 传统文化；中小学美术教育；融合策略

The Integration Strategy of Primary and Secondary Art Education under the Path of Traditional Culture

Jin Shumiao

College of Fine Arts, Hangzhou Normal University, Hangzhou, Zhejiang 311121

Abstract： Chinese traditional culture is the foundation of the inheritance and development of the country and the nation, as well as the root and soul of the Chinese nation. With the development and changes of society, the position and function of traditional culture in primary and secondary education have been paid more and more attention. As an important part of cultivating students' aesthetic taste and artistic quality, how to integrate art education with traditional culture has become a topic worth studying and exploring. This paper aims to explore the integration strategy of primary and secondary art education under the path of traditional culture, and puts forward specific strategies from the aspects of curriculum design, teaching content, teaching methods and activity design from the current situation, and puts forward practical strategies with "Cloud Shoulder" as an example to provide certain practical significance for educators.

Keywords： traditional culture; art education in primary and secondary schools; fusion strategy

一、引言

（一）研究背景

中华优秀传统文化是中华民族的精神宝库，是文化自信的重要来源，为中华民族屹立于世界提供了坚实基础。传统文化，作为我国及现代社会传承不息的珍贵遗产，蕴含着深厚的历史底蕴、哲学智慧、价值理念以及独特的审美情趣。在社会快速发展和全球化的趋势下，传统文化面临着传承与创新的问题，教育领域开始重视将传统文化与教育相融合，培养学生对传统文化的理解和欣赏能力。

在中小学教育中，现代美术教育在培养学生的审美情趣、创造力和艺术素养方面发挥了重要作用。然而，传统美术教育往往与社会、流行文化相脱节，缺乏与学生生活和文化背景的了解。

为致力于传统文化的保护和传承，新的美术课程标准明确指出，教学过程中应深度融入传统文化元素。此举不仅有助于提升学生的艺术综合素质，同时也旨在激发学生对于中华民族璀璨文化遗产的长远热情和兴趣。因此，结合传统文化与美术教育成为一条必然的道路，使学生能够在美术学习中深入了解传统文化，

增强其文化认同感和创造力。

（二）研究目的

本文旨在探索传统文化路径下的中小学美术教育融合策略，这有助于指导实际教学实践，提升学生对传统文化的认知和理解，培养他们的艺术鉴赏能力和此外，研究成果还可以为教师培训和课程开发提供参考，推动中小学美术教育向更深入、全面发展的方向迈进。

二、传统文化路径下的中小学美术教育现状

（一）中小学美术教育的特点和问题

美术教育的基本特点是鼓励学生发展创造力和表达能力，培养学生的艺术思维和审美能力；注重学生对绘画、雕塑、手工制作等技能的培养，培养学生的艺术能力；帮助学生培养观察、感知和探究世界的的能力，增强对艺术作品的理解和欣赏能力。

在传统文化的背景下，一些学校和教师已经认识到传统文化在美术教育中的重要性，开始尝试将传统文化元素纳入教学内容中，为学生提供丰富的艺术体验。但仍然存在的问题。

作者简介：金姝妙（2001-），女，浙江温州人，杭州师范大学美术学院学科教学（美术）2023级在读研究生，研究方向：美术教育。

第一，传统文化讲授往往浮于表面。在中小学美术课程与优秀传统文化结合的教学过程中，部分教师注重向学生传授中国美术传统艺术形式中一个门类的知识与技能，虽然其中也涉及对中华文化情感与价值观等方面的教授，但更多的是形式化的讲解^[1]。

第二，部分教师侧重于对中华传统文化内涵的讲授，突出继承，但对创新发展讲授不够，对于如何将传统文化与新时代相结合、如何在继承传统文化的同时发展传统文化的认知不足。教师需要提取传统文化的精华，与现代生活相结合。只有这样，才能够构建满足当代社会发展需要的美术课程教学内容和形式。

（二）传统文化在中小学美术教育中的地位

首先，传统文化承载了丰富的艺术史和传统技艺，如中国的国画、剪纸、陶瓷等。通过学习和传承传统文化，学生可以学习和继承传统艺术的表现形式和技艺，保护和传承民族独特的艺术遗产。

其次是传统文化中蕴藏着独特的审美观念和价值观，对培养学生的艺术审美能力具有重要作用。通过学习传统文化，学生可以接触不同的艺术形式和风格，提升对美的感知和欣赏能力^[2]。其中蕴藏着丰富的象征、寓意和意象，可以激发学生的创造力和想象力。学生可以从传统文化中汲取灵感，将传统元素与现代艺术相结合，表现个性化创作风格。

最终，传统文化内涵深邃，饱含诸如孝道、仁爱、诚信等多元的道德观念与价值理念。通过深入学习传统文化，学生可以培养正确的价值观念，塑造良好的道德和社会责任感。

总体来看，传统文化在中小学生学习美术教育中发挥着丰富和拓宽学生视野、培养艺术修养、弘扬民族文化、塑造个性和培养社会责任意识等重要作用^[3]。

三、中小学美术教育融合传统文化的策略

（一）课程设计与教学内容

传统文化在中小学美术教育中的融合需要设计教学内容，以保证传统文化元素的有机融合和学生艺术素养的提升。

1. 传统文化元素的引入

在主题选择上，在课程教学中选择与传统文化相关的主题，如传统节日、神话传说、历史人物等，以激发学生对传统文化的兴趣和理解^[4]。以人教版美术《元宵节里挂灯彩》为例，通过对五年级学生的学情分析，已具备一定的动手探究能力，且能利用剪贴等方式装饰艺术作品。针对以上内容，教师拟定了一个预学任务：绘制一张元宵节彩灯的图纸。根据任务要求，学生可以以个体或小组为单位了解各地的元宵节彩灯。通过丰富的互联网资源，他们一边分析制作方法，一边绘制相关的图纸。在课程讲解阶段，学生结合自己的意愿上前分享自己的成果。基于他们的探索成果，教师充分讲解各地的彩灯特点。在课程讲解的最后，学生利用彩纸、剪刀、画笔将平面图转化为实物。

在建筑与艺术品上，通过介绍传统建筑、工艺品或艺术品，让学生了解传统文化的艺术表现形式，启发他们的创意和表达能力。以人教版小学美术《古建筑的保护》为例。“我们的城市中

还有哪些古建筑？它们有哪些特点？”结合上述两个问题，学生以小组为单位展开探索。根据任务要求，各学习小组首先在互联网中搜集城市中尚存的古建筑，了解其功能。其次，为了最大程度地感受古建筑的魅力，学生采取实地考察的方式了解建筑的现状。考虑到后续的观点分享，教师要求他们以摄影、视频、图片的方式记录下古建筑的状态。在课程讲解阶段，各学习小组以PPT为基础分享“城市中的古建筑”。由于本节课隶属于“欣赏·评述”，所以，实现知识点的理解、应用、迁移。教师在讲解的过程中并不强求学生将古建筑中蕴含的传统文化要素转化为实际的作品，而是借助视频、图片向他们展示全国各地的古建筑。

2. 传统文化与艺术表达的结合

在中小学美术教育中，将传统文化与当代艺术进行对话，可以激发学生的创造力和思维方式，培养他们的艺术表达能力^[5]。

首先，可以引导学生从传统文化中寻找创新的空间，将传统元素与当代表现形式相结合，创造出独特的艺术作品。例如，可以鼓励学生在传统绘画的基础上运用现代绘画技法，创作丰富个性化的作品。其次，鼓励学生尝试将传统文化与其他学科或艺术形式进行融合，如将传统音乐与绘画相结合，表现多元艺术的魅力。例如，用音乐与绘画相结合的方式，表达对传统文化的理解和情感^[6]。最后，通过传统文化的元素和符号，让学生表达当代社会的主题和问题，引发他们思考传统文化在当代社会中的意义和诉求。例如，引导学生运用传统文化元素，表达对环境保护或社会和谐的关注。

（二）教学方法与活动设计

1. 借助多媒体技术在美术教育中的应用

利用多媒体技术，如希沃授课助手和抖音APP等，向学生展示传统文化的计算机图像、音频和视频，增强学生的感知和理解能力。

例如，在课程讲解开始之前，教师首先利用问卷星搜集学情。一般来说，同一个作品，同一种文化有多种展示形式。基于学生的自然兴趣点，教师提前搜集互联网资源，录制好微课视频^[7]。此外，在互联网时代，全民皆是自媒体因此，教师可以将探索任务与短视频制作结合起来。在此过程中，学生或以个体为单位或以小组为单位制作短视频内容并用作课堂展示。

2. 实地考察与体验

陶行知提出了“教学做合一”这一教育理念。在他看来，教、学、做密不可分，并且学生的“做”是“教”与“学”的前提^[8]。因此，要想加强文化渗透，就要将传统文化与中小学美术课堂联系起来，安排学生进行实地考察和研学活动，能够让他们亲身感受传统文化的魅力和特色。例如，组织学生参观博物馆、古建筑或传统工艺品制作工坊，让他们近距离观察和了解传统文化的实际应用和技艺。

四、中小学美术教育融合传统文化的课程设想——以《云肩》为例

在“坚持文化自信”的时代背景下，“云肩”作为中华民族传

统文化的代表之一,将其融入教学中既能充分体现美术课程的特色,又有良好的时代意义。通过教学,可以使学生了解和感受传统服饰的魅力,增强对中国传统服饰的认知,激发学生对传统文化热爱。

在查阅桂美版、冀美版、湘美版、苏少版、赣美版、辽海版、岭南美版、人教版、人美版、沪教版、浙人美版各大版本的大学和初中美术教材以后,发现并没有把“云肩”元素作为专门特定的课程去进行开发,相关的课程类别最多是关于设计服装服饰和欣赏民族服饰,只是把云肩当作民族服饰的赏析素材,没有对云肩作具体展开设计课程^[9]。

只有少数的教材在讲民族服饰时提及了云肩,如桂美版七年级上册的第二课“绚丽的中华民族美术文化宝藏”中提到了“绣花大云肩”,是特色的民族服饰,云肩是白族姑娘在节日或婚礼时的佩戴之物。该云肩以平绣手法绣出几十种造型各异的植物纹样,工艺精湛,用色多样。岭南美版五年级上册的第四课“多彩的民族纹样”中的导入环节就引入了苗族龙纹女童云肩的纹样,结合云肩对称的特点,展开民族纹样的设计教学。

笔者依据题目进行大致的课程设计构想,名称是:《肩上云霞·披在肩上的云》,分为2个课时。教学对象是七年级学生,13-14岁。

第一课时是《云肩之美》,属于“欣赏·评述”领域。这节课将带领学生学习云肩的造型、图案、色彩特征及运用的纹样,学会赏析云肩的美,感受艺术魅力,激发学生对中国传统服饰的兴趣和热爱。

在造型上,教师列举有四合如意式云肩、柳叶式云肩。四合如意式,象征天下四方祥和如意,将云肩披在身上,寓意“一生如意”的内涵。柳叶式,因形似柳叶状排列而得名,云肩片数增多,不断丰富变化,又派生出一些更大的柳叶形云肩,最多达66条,取“六六大顺”的圆满之意,是借艺术符号、数字喻意的典型之作。在图案上,教师列举云肩以蝙蝠动物纹、寿字纹为主,并讲解各自纹样的寓意。在色彩上,教师讲授云肩使用的色彩鲜

艳丰富,追求醒目华丽的装饰性视觉效果,主要有白青黑红黄,并与五行对应,体现“五行五色”^[10]“阴阳五行”中的金、木、水、火、土分别对应了“白、青、玄、赤、黄”五种正色。

学生进一步深入了解云肩,体会传统服饰云肩之美。

第二课时是《绘美云肩》,属于“设计·应用”领域。这节课延续第一课时,学生结合上节所学知识,通过观察、创作的方式,学生运用点线面搭配和线条表现,创意性进行云肩的设计,提高学生设计能力,体验绘画乐趣。

教师播放三分钟的微课制作展示绘画步骤,引导学生观察如何设计,如铅笔画稿、勾线、填色、裁剪粘贴,边播放边讲解,首先,将4开纸对折,沿对折线起型,量好学生头围,利用圆规画出圆形。接着画出云肩的外形轮廓,再根据图案画出内部纹样装饰。再进一步勾线、涂色。最后沿外轮廓边剪去多余部分,剪去圆规画的圆,使得头部可以穿戴进去。最后作品展示,学生自评、互评,教师点评。

综上所述,选择将“云肩”作为美术课程设计元素并融入美术课堂中,既能传承和弘扬传统文化,又能激发学生的创造力和想象力,培养他们的审美能力和综合素养,使美术教育更富有内涵和创意。

五、结论

总体来看,中小学美术教育融合传统文化的策略和实践对于培养学生的艺术素养、文化自信和创造力具有重要意义,可以实现中小学美术教育与传统文化的有机结合,推动传统文化的传承与发展。

在今后的研究和实践中,教育工作者可以进一步探索中小学美术教育融合传统文化的具体策略和方法,以及对小学生艺术素养和文化认同的影响。通过不断的努力和创新,可以进一步推进中小学美术教育与传统文化的有机结合,为学生提供更好的美术教育体验和传承的机会。

参考文献

- [1]徐哈. 中小学美术课程教学中的优秀传统文化融入问题研究[J]. 美术教育研究, 2019(16):146-147.
- [2]李豆豆. 传统文化融入美术课堂策略探索[J]. 文理导航(上旬), 2023,(12):88-90.
- [3]赵雪莹, 贾孟帅, 苗雨晴. 植根优秀传统文化, 弘扬中华美育精神[J]. 教育家, 2023(45):68.
- [4]陈沛然. 传统文化融入小学美术课堂教学实现路径研究[J]. 荆楚理工学院学报, 2023,38(05):74-80.
- [5]王丽. 融传统文化于小学美术教学的实践与思考[J]. 大众文艺, 2023(17):180-182.
- [6]范字形. 美术与中华优秀传统文化的融合[J]. 艺术品鉴, 2023(17):53-56.
- [7]陈玉婷. 弘扬优秀传统文化背景下我国美术教育的研究热点及未来趋势[J]. 美术教育研究, 2023,(11):73-75.
- [8]潘蕊, 卢宁. 中小学美术课程教学中的优秀传统文化融入问题研究[J]. 天南, 2023,(06):93-95.
- [9]王子晶. 中小学美术课程教学中的优秀传统文化融入问题研究[J]. 智力, 2020,(08):131-133.
- [10]唐利. 中小学美术教科书中中华优秀传统文化课例的研究[D]. 华东师范大学, 2021.DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2021.001955.