

小学美术教学传统文化的传承和创新实践研究

马静

哈尔滨新区第一小学校，黑龙江 哈尔滨 150001

DOI:10.61369/ETI.2025040001

摘 要： 在全球文化交流日益频繁的当下，中华传统文化的传承与发展成为教育领域的重要议题。中华传统文化作为中华民族历经漫长岁月沉淀的智慧硕果，承载着民族的记忆、精神的内核以及独特的审美观念。小学美术教育作为基础教育的关键环节，肩负着培养学生艺术素养和传承中华文化的重任。将传统文化融入小学美术教学当中，让学生在艺术学习过程中领略传统文化的魅力，不仅可以增强其文化认同感和民族自豪感，还可以通过创新实践，发掘传统文化的时代价值并赋予其新的生机。本文首先阐述了传统文化融入小学美术教学的多维价值，提出并探讨在教学目标、资源、内容、方法以及评价等方面实现传统文化传承与创新的路径，旨在为小学美术教育更好地实现传统文化的传承与创新提供切实可行的参考，提升学生的艺术素养与文化自信，推动小学美术教育事业的发展。

关 键 词： 小学美术教学；传统文化；传承；创新实践

Research on the Inheritance and Innovation of Traditional Culture In Primary School Art Teaching

Ma Jing

Harbin new district first primary school, Harbin, Heilongjiang 150001

Abstract： with the increasingly frequent global cultural exchanges, the inheritance and development of Chinese traditional culture has become an important issue in the field of education. Chinese traditional culture, as the wisdom fruit of the Chinese nation after a long time, carries the national memory, spiritual core and unique aesthetic concept. As the key link of basic education, primary school art education shoulders the important task of cultivating students' artistic literacy and inheriting Chinese culture. Integrating traditional culture into primary school art teaching and letting students appreciate the charm of traditional culture in the process of art learning can not only enhance their cultural identity and national pride, but also explore the era value of traditional culture and give it new vitality through innovative practice. This paper first expounds the multi-dimensional value of the integration of traditional culture into primary school art teaching, and puts forward and discusses the path to realize the inheritance and innovation of traditional culture in the aspects of teaching objectives, resources, content, methods and evaluation, aiming to provide a practical reference for primary school art education to better realize the inheritance and innovation of traditional culture, improve students' Art Literacy and cultural confidence, and promote the development of primary school art education.

Keywords： primary school art teaching; traditional culture; inheritance; innovation practice

在日新月异的信息时代，传统文化的传承和发展已成为社会各界关注的重点话题。作为基础教育的重要组成部分，小学美术教育在学生全面发展中扮演着重要角色。它不仅培养了学生的绘画技能，也在塑造人文素养、传承民族文化方面发挥着至关重要的作用。因此，深入探究小学美术教学中传统文化的传承与创新实践，以满足时代发展和素质教育要求，培养全面发展人才，已成为刻不容缓的任务。这不仅有利于丰富小学美术教学内涵，提高教学质量，更有助于传承和弘扬中华优秀传统文化，增强民族文化自信。

一、传统文化融入小学美术教学的多维价值

（一）培养审美感知，提升艺术涵养

传统文化艺术作品蕴含独特的审美观念，堪称一座蕴藏丰富

的审美宝藏，对培育学生审美能力意义重大。比如，国画作为中国传统绘画艺术的典型代表，注重营造笔墨情趣与意境之美。画家运用笔墨的干湿浓淡、线条的疏密虚实，勾勒出空灵悠远、雄浑壮阔的美妙意境，让学生在欣赏与学习过程中，逐渐体悟中国

课题信息：哈尔滨市规划教研专项微课题

课题名称：《小学美术学科传承中华优秀传统文化的途径与方法研究》课题编号：HKW1424282

传统审美对意境的追求,提升对线条、色彩、构图等美术元素的感知与理解能力。再如,传统民间美术中的面塑艺术,以夸张造型、鲜艳色彩,用质朴的艺术语言呈现民间艺人独特的审美视角。学生在接触与创作过程中,能够培养独特的审美感知与鉴赏能力,进而全面提升艺术涵养^[1]。

（二）丰富教学素材，开拓文化视域

中华优秀传统文化如同富矿宝藏,为小学美术教学提供了丰富多样的资源。诸如剪纸、刺绣、陶瓷、书法等,皆为美术教学提供了广袤的素材天地。剪纸艺术凭借精巧构思、多变图案与丰富寓意,为美术课堂增添灵动活力;刺绣工艺以细腻针法、绚丽色彩,展现传统手工艺的精湛绝伦;陶瓷艺术的古朴造型与精美纹饰,承载着千年文明的传承脉络;书法艺术通过笔墨线条的韵律之美,传递出中华文化的独特神韵。这些丰富多元的传统文化元素如同开启不同文化领域的钥匙,为学生打开一扇扇大门,使学生在艺术学习中充分领略中华文化的多元魅力,有效开阔文化视野,极大拓展了教学内容的广度与深度^[2]。

（三）增强文化自信，培养爱国情怀

中华优秀传统文化融入小学美术教学,可为学生架起理解和认同中华文化的桥梁。传统建筑艺术,如宏伟庄重的故宫,其严谨对称的布局、精美绝伦的装饰,尽显古代皇家威严,让学生深切体会中华民族古代建筑技艺的高超伟大。又如风格各异的江南园林,秉持“虽由人作,宛自天开”的造园理念,将自然山水浓缩于有限空间,展现中国人独特的自然观与审美意趣。通过学习这些传统文化瑰宝,学生能深刻感受民族文化的辉煌成就,从而在心底树立起强烈的文化自信。这种文化自信如同坚固基石,深深培育学生的爱国情怀,促使他们更加珍视、热爱民族文化,自觉担当起传承和弘扬中华优秀传统文化的历史使命^[3]。

（四）推动学生全面发展，塑造综合素养。

传统文化不仅饱含丰富艺术元素,更承载着深厚人文精神,对学生品德修养产生潜移默化的影响。在学习传统艺术时,学生能汲取其中智慧与力量,培养坚韧不拔、精益求精的品质,以及尊重传统、勇于创新的精神。同时,传统文化丰富的题材与多样的表现形式,为学生美术创作提供源源不断的灵感,激发他们的想象力与创造力。学生在将传统文化元素融入美术作品时,需要运用观察、思考、实践等多种能力,这有助于全方位培养综合素养,推动学生在知识、技能、情感、态度等方面全面发展,为其未来成长筑牢坚实基础^[4]。

二、小学美术教学中传统文化的传承和创新实践路径

（一）明确教学目标，奠定传承与创新基础

小学美术教学中传统文化传承与创新的目标应具有系统性和针对性,不仅要让学生掌握传统文化知识,更要培养其对传统文化的情感与创新运用能力。比如,教师设计分段教学目标,低年级传统手工制作(剪纸、泥塑),中年级传统主题创作(传统节日、神话故事),高年级传统非遗创新。

基于核心素养艺术表现内涵,确保学生认识并理解丰富的传

统文化艺术形式。比如,学习剪纸艺术中的吉祥如意,了解国画的写意与工笔表现手法,了解传统建筑如四合院的对称布局特点。同时,学生还要能够运用所学的美术技能,对传统文化元素进行临摹和创作。

基于核心素养艺术实践内涵,培养学生的自主探究和合作学习能力。教师可组织学生实地参观博物馆、民俗文化馆等,亲身体验传统文化的魅力。课堂上,可以采取小组合作的方式,围绕某一传统文化主题(传统节日、二十四节气、神话故事)开展讨论与创作。

基于核心素养文化理解内涵,培养学生对传统文化的尊重和热爱,增强文化自信。例如,通过了解传统陶瓷艺术的发展历程,感受其在世界文化交流中的重要地位,学生会油然而生对传统文化的自豪感。创作与传统文化相关的美术作品,能够让学生更好地体会传统文化的内涵,激发其传承创新的责任感^[5]。

（二）整合教学资源，拓宽传承与创新实践的渠道

在小学美术教学中,充分利用各种教学资源对于传统文化的传承和创新意义重大。可从开发校本教材、利用网络资源、拓展校外资源三方面着手。

首先,组织美术教师与校外专家共同研究校本教材,确保内容既有系统性,又具有趣味性。以书法艺术为例,从汉字起源讲起,阐述各种字体的演变历程,并配以典型作品赏析,让学生实际体验书写技法。同时,教师也可以结合地方非遗特色“冰雪艺术”“鱼皮画”,介绍传统民间工艺,让学生亲自动手实践。还可以通过校本化载体(艺术节、传统特色社团、文化墙等)实现传统文化教育的多维渗透,如成立拍丝琅琅社团,定期举办校园传统文化艺术节。

其次,广泛利用互联网这一教学资源平台。教师可引导学生在线浏览国家博物馆的珍贵文物,了解背后的文化内涵。一些在线课程平台也提供了丰富的传统艺术教学视频,教师可择优推荐。还可以利用数字化手段(微课、线上展厅)提升传统文化教育的互动性。此外,鼓励学生独立查找相关资料,培养其自主探究能力。

最后,学校应与当地传统文化机构开展深度合作,拓展校外资源。定期组织学生参观博物馆和美术馆,让他们亲身接触传统文化精华,同时也可以接受专业讲解,加深理解。邀请民间艺人进校开设手工课程,让学生近距离感受传统技艺的魅力,身体力行地去传承^[6]。

（三）优化课程内容，促进传统文化多元呈现

小学美术教育中,优化教学内容、丰富传统文化表达至关重要。可从深入挖掘传统美术种类、结合地域文化特色以及关联传统文化故事这三方面着力。

深度探索传统美术类型及创作技法。中国传统绘画涵盖丰富的创作技法,如水墨画、工笔画、扇面画等,蕴含着深厚的文化底蕴。在小学美术教学中,教师可以有选择地将这些传统绘画技法融入教学内容,让学生在实践中感受传统文化的独特魅力,培养学生的艺术素养和文化底蕴。例如,在水墨画的教学中,教师可以先让学生欣赏优秀的水墨画作品,了解其表现手法和蕴含的

文化内涵,如笔墨的变化、留白的运用、构图的特点等。然后,引导学生亲自动手,尝试运用毛笔、墨汁等传统材料,学习基本的水墨技法,如点、线、面的运用,渲染、淡染等。在实践中,学生不仅能掌握水墨画的技法,还能感受到中国水墨画的韵味和艺术魅力,增强对中国传统文化的认同^[7]。

第二,融合地域文化特色,使传统文化与学生生活紧密关联。例如,黑龙江地区,在学习鱼皮画传统工艺美术时,教师可以组织学生实地参观、体验制作过程,带领他们探究传统工艺的历史渊源和文化内涵。云南地区,教师引导学生观察少数民族服饰特点,再通过绘画、手工等创作相关作品。江南水乡地区,带领学生实地参观园林,之后让他们描绘景色或搭建微型景观,传承创新地域文化。

关联传统文化故事,激发学生学习热情。在教授传统绘画时,讲述顾恺之创作《洛神赋图》的故事,学生理解后尝试以该主题创作。剪纸教学引入“老鼠嫁女”民间故事,学生据此剪纸,深入了解民俗文化。介绍传统建筑时,提及“孟姜女哭长城”故事,学生以长城为主题创作,体会文化厚重感。如此,立体丰富教学内容,让学生在美术学习中更好传承和创新传统文化^[8]。

（四）创新教学方法，激发文化传承和创新的活力

为了更好地实现小学美术教学中传统文化的传承和创新,教师还需要不断探索和创新教学方法。一方面,教师可以运用启发式、体验式、探究式等教学方法,激发学生的主动参与,引导他们深入了解和感受传统文化。还可以实践跨学科整合,建立美术与语文、历史等学科的联动机制(如诗画二十四节气、青铜器文物纹样创作),促进传统文化教学的多维渗透。通过以上方式,学生不仅能掌握相关的技能,还能对传统文化有更深入的理解和认同。

另一方面,教师还可以采用项目式、情境式等教学方法,设计富有创意的教学活动,让学生在动手实践中感悟传统文化。比如,在开展以“中国结”为主题的教学单元时,教师可以组织学

生到社区或博物馆实地参观,了解中国结的历史发展及其在民俗中的应用,并设计制作中国结的项目,引导学生发挥想象力,创造富有中国特色的作品。在这个过程中,学生不仅能学习到专业技能,还能深入理解中国结蕴含的文化内涵,从而培养起对传统文化的认同感^[9]。

（五）完善评价体系，促进传承与创新发展

完善评价体系是推动小学美术教学中传统文化传承与创新发展的重要保障。首先,需要建立多元化的评价机制,不仅要注重学生的知识掌握和技能运用,更要重视学生对传统文化的认知和理解,以及在创新实践中的表现。其次,要制定科学合理的评价标准,既要体现对传统文化知识和技能的掌握程度,也要充分考虑学生的创新意识和创造力,通过评价引导学生将传统文化元素融入到创新实践中。第三,要采取多种评价方式,如课堂观察、作品欣赏、学生自评、同伴互评等,全面、客观地评估学生的学习成果。同时,还要建立健全的反馈机制,及时将评价结果反馈给学生,并根据评价结果调整教学策略,不断优化教学过程,促进学生的全面发展。只有通过完善评价体系,才能更好地引导学生在传统文化传承中发挥创新思维,推动小学美术教学朝着更加深入和持久的方向发展^[10]。

三、结束语

综上所述,在小学美术教学中融入传统文化元素并进行创新实践,是一种行之有效的教学方式。这不仅有助于传承优秀的中华文化,也为学生的全面发展带来了积极影响。通过明确教学目标,整合教学资源,优化课程内容,创新教学方法,完善评价体系等路径,能够实现传统文化在小学美术教学中的有效传承与创新。我们应该积极探索新的教学模式,让学生在学习传统文化的过程中,发现其独特魅力,并融会贯通于美术创作之中,从而促进学生全面发展。

参考文献

- [1]王羲筠.小学美术教育中优秀传统文化的传承与创新[J].甘肃教育研究,2024,(18):61-63.
- [2]石琳.中华优秀传统文化在小学美术课堂的传承与创新实践[J].上海教育,2023,(22):119-120.
- [3]张剑波.传统文化元素与小学美术教学的融合[J].教育界,2025,(09):74-76.
- [4]颜婵.基于中华优秀传统文化的小学美术课程教学设计研究[J].教师,2025,(05):98-100.
- [5]钟媛媛.传统文化在小学美术教学中的渗透策略研究[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2025,(03):109-111.
- [6]何筱蓉.传统文化视域下美术教学资源的整合创新[J].小学生(上旬刊),2023,(11):49-51.
- [7]侯晓峰.传统文化视域下小学美术剪纸教学的传承及创新分析[J].科幻画报,2023,(06):187-188.
- [8]徐贞华.传统文化元素融入小学美术教学的策略分析[J].参花,2025,(06):162-164.
- [9]杨涛.将传统文化融入小学美术教学的实践思考[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2025,(02):103-105.
- [10]邱振涛.中华优秀传统文化融入小学美术教学的路径分析[J].智力,2025,(01):176-179.