

在小学美术教学中渗透中华优秀传统文化的实践

乔雅

扬中市外国语小学 江苏 扬中 212200

【摘要】：小学美术课程，作为提升学生文化素养的平台，是传承中华优秀传统文化的重要桥梁。在小学美术教学中融入中华优秀传统文化，不仅让学生在动手实践中触摸历史经典，掌握传统技艺，更重要的是，它构建了一个系统、科学的认知框架，激发学生对传统文化的探索欲与艺术学习的热情。这一过程，不仅美化了学生的审美视野，也深化了他们的品德教育。本文聚焦于中华优秀传统文化在小学美术教学的意义，探索了一系列实践策略，旨在将中华文化融入美术教学，为革新教学方法、提升教学质量铺设道路。

【关键词】：小学美术；中华传统文化；渗透；策略

DOI:10.12417/2982-3803.25.11.030

1 小学美术教学在渗透中华优秀传统文化中的意义

1.1 落实以德育人目标

深化课程改革，特别是强化德育的根本任务，对教育体系至关重要。在实际教学操作中，应将核心素养视为推进德育工作的关键路径，着重培育学生的这一能力。为此，建议将中华优秀传统文化融入小学美术教学之中，以此彰显国家教育理念与社会主义核心价值观，与新课改中核心素养的培养目标相契合。当前，课程改革的深化刻不容缓。小学美术教师应充分利用课程特性，在明确教学导向的同时，深入挖掘美术教材的文化内涵。通过引入中华优秀传统文化元素，有效引导学生领悟传统文化的深层意义，帮助他们树立正确的价值观念，进而促进身心的健康发展。

1.2 完善美术课程体系

面对课程改革的新浪潮，更新教学理念与方法迫在眉睫。众多新颖教学法如新星般涌现，多样化的教学模式亦成为社会广泛讨论的话题。在小学美术教学领域，教师们正积极融入中华优秀传统文化元素，丰富课程内容。借助美术课堂，学生能够更深入地探索中华优秀传统文化，从而激发出浓厚的学习兴趣，全神贯注于学习过程。相较于以往的小学美术教学模式，当前的方法不仅帮助学生拓宽视野、深化认知与思维，还让他们亲身体会到美术课程的吸引力，享受艺术探索与实践的乐趣。这种将中华优秀传统文化与小学美术教学紧密结合的做法，有效打破了传统课堂的局限性，增强了学生的学习主动性，推动了小学美术教学改革步伐。

1.3 切实实施爱国主义教育

将美术教学与传统文化深度融合，是强化爱国主义教育的有效途径。在推进素质教育的进程中，学校教学不应仅聚焦于学生知识与技能的积累，更要深入理解并满足学生全面发展的实际需求。这意味着，教师需全方位关注学生的思想道德建设、

能力培养、个性释放、体质健康及心理健康，旨在培养出既学识渊博又品德高尚的人。小学阶段，美术课程作为义务教育不可或缺的一环，其重要性不言而喻。将传统文化渗透在美术教学中，借助美术课程独有的魅力与形式，能够充分挖掘并释放该课程的教育潜能。通过美术这一生动载体，将中华优秀传统文化自然渗透，使学生在创作与欣赏美术作品的过程中，不仅技艺得以精进，更在心灵深处种下文化自信的种子，逐步构建起对土文化的深刻认同与由衷自豪。

2 小学美术教学中渗透中华优秀传统文化的策略

2.1 开展美术鉴赏教学，引导学生体验传统文化

美术鉴赏是学生接触和感知中华优秀传统文化的重要窗口，通过引导学生对传统美术作品的观察、分析与感悟，能够让学生在审美体验中深入了解传统文化的内涵与魅力，培养学生的文化感知力和审美判断力。在小学美术教学中，教师应充分挖掘传统美术资源，将具有代表性的传统美术作品引入课堂，通过生动的讲解和有效的引导，帮助学生理解作品背后蕴含的历史背景、文化寓意和艺术特色，让学生在鉴赏过程中与传统文化产生情感共鸣，进而提升对传统文化的认同感和喜爱之情。

以苏少版三年级美术上册第四单元“红红的剪纸”中的第1课“剪纸的故事”为例，教师在开展鉴赏教学时，首先可以借助多媒体资源，展示不同地区、不同风格的传统剪纸作品，如陕西的窗花、广东的喜字剪纸、扬州的剪纸等，让学生直观感受剪纸艺术的多样性。接着，教师向学生介绍剪纸艺术的起源与发展历程，讲解剪纸在不同历史时期的用途，比如在节日装饰、婚庆礼仪、日常生活中的应用，让学生了解剪纸艺术与人们生活的紧密联系。然后，教师引导学生仔细观察这些剪纸作品的图案、色彩和造型，分析作品中所运用的剪裁手法，如阴刻、阳刻、镂空等，以及作品所蕴含的文化寓意，像剪纸

中的“福”字图案常以倒贴的形式出现，寓意“福到”；剪纸中的鱼图案则象征着“年年有余”。在学生对剪纸作品有了一定认识后，教师可以组织学生进行小组讨论，让学生分享自己最喜欢的剪纸作品及其原因，进一步深化对剪纸艺术的理解。通过这样的鉴赏教学，学生不仅能够感受到剪纸艺术的独特魅力，还能深入了解其中蕴含的中华优秀传统文化，有效提升自身的文化素养和审美能力。

2.2 在传统节日中渗透，引导学生体验传统文化

传统节日是中华优秀传统文化的重要载体，承载着丰富的文化内涵和民族情感。在小学美术教学中，结合传统节日开展教学活动，能够让学生在浓厚的节日氛围中感受传统文化的魅力，激发学生对传统文化的热爱。教师可以根据不同传统节日的特点，设计相应的美术教学内容，让学生通过绘画、手工制作等方式，表达对传统节日的理解和感悟，将传统文化的学习融入到生动有趣的美术实践中。

以苏少版二年级美术上册第七单元“过大年”为例，该单元围绕春节这一传统节日展开，包含“红彤彤的年”“剪个窗花‘闹’新年”“立体贺卡送祝福”“团团圆圆‘年夜饭’”等课程。在教学过程中，教师可以先向学生介绍春节的由来、传统习俗，如贴春联、挂灯笼、剪窗花、吃年夜饭、拜年等，让学生对春节有全面的了解。在“红彤彤的年”一课中，教师引导学生观察春节期间红色的元素，如红色的灯笼、红色的春联、红色的中国结等，让学生感受红色在春节中所象征的喜庆、吉祥的寓意，然后让学生运用红色的绘画工具，创作一幅体现春节喜庆氛围的作品，如描绘热闹的庙会场景、温馨的年夜饭画面等。在“剪个窗花‘闹’新年”一课中，教师先向学生展示传统的窗花作品，讲解窗花的剪制方法和技巧，然后让学生动手尝试剪制简单的窗花图案，如雪花、福字、吉祥纹样等，学生在剪制窗花的过程中，不仅锻炼了动手能力，还深入感受了春节的传统习俗和内涵。通过在传统节日中渗透美术教学，学生能够更直观、更深刻地体验中华优秀传统文化，增强对传统文化的认同感和归属感。

2.3 关注生活，将传统文化内涵融入主题

生活是美术创作的源泉，中华优秀传统文化也深深扎根于人们的日常生活之中。在小学美术教学中，教师应引导学生关注生活中的传统文化元素，将传统文化内涵融入美术创作主题，让学生在创作过程中发现生活中的文化之美，理解传统文化与生活的密切联系，从而更好地传承和弘扬中华优秀传统文化。教师可以从学生熟悉的生活场景、生活物品入手，挖掘其中蕴含的传统文化元素，设计贴近学生生活的美术创作主题，激发学生的创作灵感，让学生在创作中表达对生活和传统文化的热爱。

以苏少版四年级美术上册第15课“水墨改画”为例，水墨画是中国传统绘画的重要形式，蕴含着丰富的中华优秀传统文化内涵。在教学过程中，教师可以先引导学生观察生活中的自然景物，如校园里的树木、公园里的山水、家中的花卉等，让学生感受自然之美。然后，教师向学生介绍水墨画的特点，如注重笔墨韵味、追求意境表达等，以及水墨画中常见的题材，如山水、花鸟、人物等，让学生了解水墨画与生活的紧密联系。接着，教师引导学生思考如何将生活中的自然景物用水墨画的形式表现出来，并融入传统文化内涵。例如，教师可以让学生以“梅兰竹菊”为创作主题，因为“梅兰竹菊”在传统文化中被称为“四君子”，分别象征着坚韧不拔、高洁典雅、虚心有节、淡泊名利的品格。学生在创作前，教师向学生详细介绍“四君子”的文化寓意，让学生理解其中蕴含的传统文化内涵。然后，学生结合自己在生活中对梅兰竹菊的观察，运用水墨画的笔墨技巧进行创作，在创作过程中，学生不仅将生活中的自然景物与传统文化内涵相结合，还深入体会了水墨画的艺术魅力和传统文化的精神价值。通过这样的教学活动，学生能够学会从生活中挖掘传统文化元素，将传统文化内涵融入美术创作，有效提升自身的文化素养和创作能力。

2.4 拓展想象力，将传统文化元素融入到构图中

构图是美术创作的重要环节，直接影响作品的整体效果和表达意图。在小学美术教学中，引导学生将中华优秀传统文化元素融入构图，不仅能够丰富美术作品的内容和形式，还能拓展学生的想象力和创造力，让学生在创作过程中深入理解传统文化元素的内涵，提升对传统文化的运用能力。教师可以向学生介绍常见的传统文化元素，如传统纹样、传统图案、传统符号等，引导学生思考如何将这些元素巧妙地融入到美术作品的构图中，通过合理的布局 and 搭配，使作品既具有艺术美感，又蕴含传统文化韵味。

以苏少版五年级美术下册第20课“青铜艺术”为例，青铜艺术是中国古代文明的重要标志之一，青铜器上的纹饰蕴含着丰富的传统文化元素，如饕餮纹、夔龙纹、云雷纹等。在教学过程中，教师首先向学生展示不同时期的青铜器图片，让学生观察青铜器的造型和纹饰，了解青铜器在古代社会的用途和意义。然后，教师详细介绍青铜器上常见的传统纹样，讲解这些纹样的特点、起源和文化寓意，如饕餮纹象征着威严和神秘，常用于祭祀用的青铜器上；云雷纹则常作为地纹，衬托其他主纹，寓意着吉祥和美好。在学生对青铜纹饰有了一定了解后，教师引导学生拓展想象力，思考如何将传统纹样融入自己的美术创作构图中。例如，教师可以让学生以“青铜器纹样创新设计”为主题进行创作，学生可以选择自己喜欢的青铜纹样，结合现代审美观念，将其运用到书签、笔记本封面、文化衫等物品的设计构图中。在构图过程中，学生需要考虑纹样

的大小、位置、颜色搭配等因素，使设计作品既保留传统纹样的文化内涵，又具有现代艺术风格。通过这样的教学活动，学生不仅拓展了想象力和创造力，还深入了解了青铜艺术中的传统文化元素，提升了将传统文化元素融入美术构图的能力。

参考文献:

- [1] 陈怀军.中华优秀传统文化在美术校本课程中的渗透[J].甘肃教育,2022(14):90-94.
- [2] 杨开庆.中国传统文化艺术在小学美术教学中的渗透浅析[J].读写算,2022(5):147-149.

3 结束语

总而言之，遵循“课程标准”的指导原则，将中华优秀传统文化融入小学美术课程，不仅能极大提升美术教育的价值，在基础教育中发挥关键作用，而且对小学生的审美提升、价值观塑造及综合素养的全面发展具有极其重要的即时效应与长远意义。