

传统文化元素融入初中美术课堂教学的应用路径研究

马建黎

宝鸡市店子街中学 陕西 宝鸡 721001

摘要: 中华优秀传统文化里头,有不少好东西能拿来搞美育。把传统美术元素用到初中美术课堂上,立德树人这个根本任务就能落地,美术学科的核心素养也能跟着推进。本文拿初中美术课堂教学当对象,结合当下美育改革的走向,把传统文化元素进课堂的现状和突出问题理了一遍。从教材深挖、教学方法创新、实践活动开展、信息化资源利用这几个方面,探索适合初中生特点的传统文化融入路子,搭一个课堂教学、实践体验、资源拓展三者结合的一体化育人模式。

关键词: 传统文化元素;融入;初中;美术课堂教学;应用

引言

美育,素质教育里重要的一环。塑造学生的审美素养,陶冶情操,浸润心灵,都得靠它。初中阶段,学生的审美认知正在成型,价值观念也在养成,这个时期很关键。美术课堂是搞美育的主阵地,不光要教美术技法和审美知识,还得把中华优秀传统文化传下去,把青少年的文化自信培养起来。传统美术文化,花样多、底子厚,千百年积淀下来的审美和民族艺术精神都装在里面。美育价值高,跟课堂也合得上。现代美术课堂内容单一、文化底蕴不够,这些问题,它能帮着补一补。

1 初中美术课堂传统文化融入教学现状及问题分析

1.1 教学现状

(1) 现在初中美术课,不光是照着课本讲了。大部分教师会跟着课堂主题,主动往里加传统美术的内容。平时上课,传统绘画、古典纹样、民间美术这些,教师会主动穿插进去。以前美术课内容单一、审美视野窄的问题,慢慢就改了。不管是常规课还是拓展课,传统文化元素出现的频率越来越高,基本成了常态。传统美育资源一步步变成了初中美术课的重要部分,课堂教学的文化底子确实厚实了不少。(2) 美育教学改革一直在往前走,初中美术的教学形式也跟着不断翻新,过去那种单一的理论讲授模式,算是彻底破了^[1]。以前的教学,多是教师一个人讲,学生坐着听,形式死板,学生的兴趣很难提起来。现在不一样了,美术课开展方式灵活多了,不光是基础的理论讲解和绘画示范。(3) 越来越多的教师开始结合课堂内容,用各种办法:展示传统美术作品,赏析传统艺术素材,搞简易的传统美术体验,等等。有的课堂还会用多媒体资源展示传统艺术风貌,

引导学生自己去看、去感受传统美术的审美特色。形式多了,传统文化的融入就不是干巴巴的知识灌输。课堂氛围丰富了,学生也能从不同角度接触和认识传统美术文化。这给传统文化深度融入初中美术课堂打了个好底子,美育育人目标落地也有了支撑。

1.2 现存主要问题

(1) 现在多数课堂,传统文化融入做得很表面,也碎得很。教师大多就是在上课的时候顺手插几张传统美术图片、讲几个知识点,没跟着课程主题做系统梳理和深度解读。各种传统文化素材零零散散地出现在课上,缺一条连贯的逻辑线,学生没法形成完整的传统艺术认知。这种浅层融入,学生只能看个大概,传统美术背后藏着的文化底蕴和艺术精神,学生体会不到,文化育人的核心价值也落不了地。(2) 师资综合素养跟不上,传统文化美育就很难往深里走。不少初中美术教师,专业学习那会儿主要学的是现代美术技法教学,自己对传统绘画、民间工艺、传统纹样这些积累不多。教师自己挖不深,传统美术素材里的文化内核和艺术特色就讲不透,只能浅层地介绍介绍,没法带着学生往深里探究传统艺术的审美价值和文化内涵。课堂教学的深度和广度,就这么被卡住了。(3) 日常课堂的教学实施方式,毛病也很明显。现在很多教学还是老一套,靠教师单向讲授,形式固化、老旧^[2]。课堂上缺师生双向互动,实操体验类的教学内容也严重不足。学生一直被动地接知识,自己没法动手做、没法参与探究,传统艺术的独特魅力也就感受不深。学习主动性和探索兴趣,根本调动不起来。(4) 美术学科的教学评价机制,漏洞也不小。现有的评价标准,大多盯着学生的绘画技法和作品画得

怎么样,重点考基础绘画能力,文化认知、审美感悟、文化素养这些完全不管。评价导向单一,学生自然就不把传统文化学习当回事。另外,校内的专属传统文化美术课程资源也开发得不够,现有的教学素材整理得乱糟糟的,优质传统美育素材用不上。这些都进一步拖住了传统文化跟初中美术课堂深度融合发展。

2 传统文化元素融入初中美术课堂的具体应用路径

2.1 深挖教材内容,实现课堂内容自然融入

(1) 任课教师得把初中阶段全套美术教材系统性地梳理一遍,整体读透,每一单元教什么主题、侧重什么知识点,心里要有数。正常上课的时候,别光盯着课本上标出来的那点基础知识点,得依托现有课程内容往外拓、往深里挖。结合教材的美术主题,主动把相关的传统艺术背景、艺术发展脉络、人文精神内涵串起来。原本单一的技法教学和知识讲解,慢慢就变成了既有审美学习、又有文化学习的综合性课堂内容。学生基础美术技能掌握了,传统艺术背后的人文思想和审美理念也慢慢理解了,文化知识和专业技能同步往上走。(2) 教材吃透了,教师还得把传统美术素材筛选好、整合好,课堂上的资源储备再充实一些。课本里收录的传统文化内容毕竟有限,传统美术形式那么多,课本不可能都覆盖到,学生多样化的审美学习需求光靠课本也满足不了。教师可以围着教材的教学框架,系统性地收集适合初中教学的传统美术资源。传统书画艺术、民俗工艺、古典纹饰、传统色彩体系、古典建筑美学,这些东西都可以收进来。(3) 收来的各类素材,要分类梳理、筛选优化。太晦涩、初中生看不懂的,剔除掉;观赏性、知识性、教育性都不错的优质资源,挑出来填进日常课堂。教学资源系统化整合好了,教材的局限性就能补上,美术课堂的知识层次和文化厚度也就丰富了。这种基于教材又拓展教材的融入方式,教学内容连贯、系统,传统文化教学碎片化、形式化的问题就能避免,传统文化跟常规美术课堂就能真正有机融合,传统文化美育的整体教学质量也能稳步往上走。

2.2 创新课堂教学方法,优化融入模式

(1) 情境沉浸式教学,说教味儿淡了,学生的感官体验上来了。跟枯燥的理论讲解不一样,沉浸式教学重在营造贴合传统艺术内核的课堂氛围,用多种手段把传统艺术的审美意境复刻出来。氛围一烘托,学生就不光是坐着听了,整个人扎进传统美术的审美体验里去。在沉浸式的课堂里,学生能直观感受到传统艺术的审美格调和文化底蕴,对传统美术那种老套、刻板的印象也就打破了,自己的审美感知也能往深里走^[3]。传统文化的

渗透更自然、更柔和,传统教学枯燥、学生不爱参与的老毛病,也能有效缓解。(2) 主题式和项目式教学,能解决传统文化教学碎片化的问题,搭起系统化的文化学习体系。教师可以拿着教材的核心内容,设定完整的传统美术学习主题,围着主题把各类教学内容和 Learning 资源整合起来,搭一套逻辑完整的课堂学习体系。用专项项目来驱动课堂学习,带着学生围着主题做系统性的美术学习和艺术创作。这种教学模式,课本知识点的割裂状态就能打破,零散的传统美术知识串成完整体系,学生就能建立起系统化的传统艺术认知,传统美术知识储备一步步积起来,自主审美和艺术创作能力也慢慢培养出来。(3) 小组探究式教学,侧重把学生的主体作用发挥出来,课堂上师生的角色定位也重新理一理。上课的时候,教师可以结合传统文化教学内容,设几个有针对性的探究方向,组织学生以小组为单位自己研讨、交流思考、合作探索。学生互相讨论的过程中,审美观点和学习感悟来回交换,从不同角度去解读传统美术的艺术特色和文化内涵。这种互动式学习模式,课堂互动不够、学生参与感不足的问题就改善了,学生的探索思维也被充分激活。学生从被动接受知识,变成主动探究文化,传统文化的课堂融入效果就能往深里走,初中美术传统文化教学的整体质量也就能实实在在地提上来。

2.3 丰富实践教学活动,强化文化体验

(1) 课堂手工实践,传统文化美育落地最直接,也适合初中生的学习特点。拿传统民间艺术和古典美术形式来动手做,光靠赏析的那种枯燥劲儿就变了。纹样绘制、简易篆刻、传统剪纸,这些轻量化的手工内容,能带着学生亲自参与传统美术的创作。学生动手构思、造型创作、细节打磨,在这个过程中,传统艺术的构图规律、色彩特点、制作技法都能实打实地体会到。自己动手做过,比被动听讲强太多了。传统艺术怎么表现的,学生能记得更牢,传统工艺背后的审美思维也能理解,传统文化学习的基础就能夯实。(2) 课堂之外的课后拓展和校园主题活动,能把美育课堂往外延伸,让学生接触传统美术的渠道更宽。日常教学别老拘在课堂里,课后延时服务、校园文化建设这些机会都可以用上,开常态化的传统美术拓展活动^[4]。课外实践训练持续做,课堂教学时长有限、实践内容不够的短板就能补上。校园层面可以定期搞传统美术相关的美育活动,传统文化学习的氛围就浓了。学生课余时间一直接触传统美术内容,慢慢积累艺术经验,文化感知能力和艺术创作水平也就上来了。(3) 本土民俗文化,地域特色强,是很好的美育资源,也是传统文化美术教学的重要补充。各

地留存的民俗艺术、民间装饰、本土传统工艺,审美特色文化底蕴都很鲜明,也更贴近学生的生活认知。把本土民俗文化用到日常美术教学里,搞特色化美育,学生跟传统艺术的距离就拉近了,传统文化不再是书本上那些遥远的知识。学生拿身边熟悉的民俗艺术来学习和创作,对传统艺术的认同感和归属感会更强。实践教学体系全方位铺开,学生的文化体验就能一层一层地强化,真正做到以行促学、以践悟美,推动传统文化跟初中美术教学深度融合。

2.4 利用多媒体与信息化资源,拓宽融入渠道

(1) 多媒体技术,可视化呈现、动态演示、细节放大,这些本事独一份。传统板书和静态图片讲课,短板不少,多媒体能帮着补。很多传统美术作品细节又多又碎,工艺流程也复杂,光靠静态图文,学生很难看清艺术细节和创作逻辑。用多媒体设备,传统美术作品能高清放大展示,画面构图、线条走势、色彩搭配这些细节都能看得更细。再配上动态演示,传统艺术的创作过程和工艺原理就能还原出来^[5]。抽象的传统美术知识变得直观、好懂,学生感知传统艺术的审美特点和创作规律就能更细致,对传统美学的理解和感悟也能更深。(2) 互联网上的海量信息化教育资源,教师能拿来用,教材的局限就能突破,弄到更丰富、更优质的传统美术教育内容。网络平台上存着大量传统艺术影像资料、数字馆藏资源、艺术科普素材,传统绘画、古典工艺、传统建筑、民俗美术,东西很多。教师可以跟着课堂教学主题,筛选适合初中生认知水平的优质资源,整合起来用。课堂内容充实了,教材素材更新慢、内容单一的短板就能补上。(3) 信息化资源还能把课内外的教学壁垒打通,传统文化美育的场景再往外延一延。教师可以在

线上学习平台上分享传统美术学习资料,引导学生用碎片化时间自己赏析、拓展学习,课堂教学和课后学习就能接上。信息化融入方式多了,传统文化单一课堂渗透的模式就变了,教学维度也大大丰富。传统艺术资源靠数字化手段全方位活化,厚重的传统文化变得年轻化、生活化、趣味化。学生的学习兴趣持续往上走,传统文化在初中美术课堂的融入深度和教学实效也能稳步强化。

结语

综上所述,传统文化融进美术教学,不是简单地把内容堆上去,而是文化内涵、审美理念、教学体系这三样要真正揉在一起。往后初中美术教学,别再搞形式化的那套了。得盯着学生核心素养发展的需求,教学方式不断优化,特色课程资源开发好,教学评价机制也完善起来。传统美育资源要持续活化利用,让优秀传统文化真正走进课堂、落到学生心里。美术教学质量提上去了,中华优秀传统文化一代一代往下传也有了助力,美育教学和文化育人两头都能往高质量方向走。

参考文献

- [1] 卢建新. 初中美术课堂中传统文化元素的融入路径探索[J]. 学周刊,2026,(12):145-147.
- [2] 杨俊喜. 非遗文化元素融入初中美术课堂的教学实践与策略研究[J]. 美术教育研究,2025,(9):42-44.
- [3] 赵东山. 民族文化元素在初中美术教学中的应用研究[J]. 中国民族博览,2025,(7):196-198.
- [4] 汪楠. 传统文化元素在初中美术教学中的融入与实践[J]. 科研成果与传播,2025,(8):0037-0040.
- [5] 黄海燕. 传统色彩文化在初中美术教学中的渗透与应用[J]. 色彩,2025,(5):179-181.