

传文化之根，承艺术之魂—谈初中美术与中华优秀传统文化的融合

周明贤

马山县永州镇州圩初级中学，广西南宁 530028

DOI: 10.61369/SDME.2025060028

摘要：中华优秀传统文化，作为中华民族的壮丽瑰宝，能为初中美术教学提供宝贵的素材资源，让学生在掌握美术技能的同时充分感受中华优秀传统文化的魅力，为中华优秀传统文化的传承与发展注入生机与活力。研究表明，非物质文化遗产弥渡花灯、剪纸、刺绣、中国书画等中华优秀传统文化能以美术为载体实现有效传承与长远发展。基于此，本文首先简要阐述初中美术与中华优秀传统文化融合的重要意义，在此基础上，重点阐述初中美术与中华优秀传统文化融合的有效策略，以期助力学生艺术素养与文化素养的形成，充分发挥美术课程的育人作用，为实现美育、德育、智育的有效融合与协同发展贡献力量。

关键词：初中美术；中华优秀传统文化；融合策略

The Root of Culture, The Soul of Art - On the Integration of Junior High School Art and Chinese Excellent Traditional Culture

Zhou Mingxian

Zhouxu Junior High School, Yongzhou Town, Mashan County, Nanning, Guangxi 530028

Abstract : Chinese excellent traditional culture, as a magnificent treasure of the Chinese nation, can provide valuable material resources for junior high school art teaching, allowing students to fully experience the charm of Chinese excellent traditional culture while mastering art skills, and injecting vitality and energy into the inheritance and development of Chinese excellent traditional culture. Research shows that intangible cultural heritages such as Miteru Lantern Festival, paper-cutting, embroidery, Chinese calligraphy and painting, etc., of Chinese excellent traditional culture can be effectively inherited and developed through art as a carrier. Based on this, this article first briefly expounds the significance of the integration of junior high school art and Chinese excellent traditional culture, and on this basis, focuses on elaborating the effective strategies for the integration of junior high school art and Chinese excellent traditional culture, in order to help students form artistic and cultural literacy, fully exert the educational role of art courses, and contribute to the effective integration and coordinated development of aesthetic education, moral education and intellectual education.

Keywords : junior high school art; Chinese excellent traditional culture; integration strategies

引言

艺术新课标指出，美术本身是文化传承的重要载体。探索初中美术与中华优秀传统文化的融合意义与策略，不仅与新课标要求不谋而合，而且还能引领学生在艺术实践中不断加深对中华优秀传统文化的理解与认知，坚定他们的文化自信，让学生争做文化的传承人与践行者，这对实现以美育人目标意义重大。

一、初中美术与中华优秀传统文化融合的重要意义

(一) 有利于陶冶艺术情操

陶冶学生的艺术情操，意味着要针对性培养学生对美的感知、

理解与鉴赏能力。而中华优秀传统文化中蕴含着多样化的审美资源，比如书法、雕塑、剪纸、京剧、古典绘画等，将它们融入初中美术教学中，有助于为学生推开一扇通向美学世界的大门，让他们全身心地置身于不同形式的传统艺术中，在无形中陶冶学生的审美

情趣,提升他们的艺术鉴赏能力^[1]。举一个很简单的例子,学生可以通过学习国画的构图、用笔、用墨等,扎实掌握绘画技巧,在学习与实践中不断感受中华优秀传统文化的内在美。再比如,教师可以向学生生动展示我国别具匠心的民间工艺,比如剪纸、刺绣、陶艺等,让他们一边欣赏精湛的工艺作品一边逐步形成对美的敏感认知,在无形中实现陶冶学生情操的目的^[2-3]。

(二) 有利于感受人文内涵

中华优秀传统文化不仅拥有深厚的人文精神,而且还具备丰富的文化内涵。将其融入初中美术教学中,有助于学生一边学习艺术一边深刻感受中华优秀传统文化深处的人文内涵,这对增强学生的民族自豪感与荣誉感发挥着积极作用。在实际教学过程中,教师可以向学生深度解读并引导他们细致分析古代艺术作品背后的历史背景与文化底蕴,继而增强学生对中华优秀传统文化深处人文内涵的理解与认知^[4-5]。比如,教师可以向学生生动介绍古代壁画向世人描绘的历史故事、民间传说等,继而让他们对古代社会风貌、道德观念等有更独到的认知,培养学生良好的人文素养^[6]。

(三) 有利于提升精神境界

初中阶段,正值学生价值观、人生观和世界观形成与发展的关键期。中华优秀传统文化深处蕴含着的积极向上的精神品质,能进一步提升学生精神境界,让他们不断从艺术熏陶中汲取精神力量,继而实现个人的健康、长远发展。比如,中华优秀传统文化中蕴含着丰富的哲学思想与道德观念,这些思想有利于引领学生向着正确的方向发展,比如“和谐”“仁爱”等理念,有利于让学生逐步形成尊重他人、关爱社会的高尚道德情操,为他们构建一个充满正能量的精神家园^[7-8]。

二、初中美术与中华优秀传统文化融合的有效策略

(一) 巧妙借助艺术欣赏课,提升审美能力

艺术欣赏课,作为提升学生审美能力的重要课型之一,为中华优秀传统文化融入提供了有效载体。因而,在实际教学过程中,教师应精选蕴含丰富中华优秀传统文化元素的美术作品并将它们展示在学生面前,旨在引导学生深刻体会中华优秀传统文化的精妙之处,将他们对传统文化的热爱之情充分激发出来,继而提升其审美能力。其中,中国画作为中华优秀传统文化的典型代表之一,其独特的笔墨韵味与构图美学,能让学生沉浸式体验国画的意境并充分发挥想象力,拓宽其思维,继而为他们带来沉浸式艺术体验。以《中国画的笔墨情趣》一课教学为例,教师可以引导学生赏析大量经典的国画作品,让他们一边赏析一边从中提炼中华优秀传统文化的精神内核并理解艺术家们的审美追求,在无形中提升学生的审美能力。具体而言,一方面,以具体画作为例,教师应引导学生认真分析画作的笔墨运用技巧并让他们深入思考其与传统书法艺术之间存在的深层次关系。通常情况下,画家会通过变化笔法、墨法与构图技巧,将丰富的情感意象传递出来,以此来彰显画作的意境内涵,让学生通过赏析深刻体会笔墨情趣深处蕴含着的书法笔墨韵味,同时,将绘画的视觉效果淋漓

尽致地展现出来^[9]。另一方面,教师应引导学生认真剖析笔墨情趣深处隐藏的文化意蕴,这对历史文化的传承与发展发挥着积极作用。研究表明,画家在创作时通常会将古代经典作品的艺术风格与表现手法与个人作品有机结合起来,这不仅为中华优秀传统文化的传承提供了有效途径,而且还能拓宽中国画笔墨情趣的深度,让画作充满浓郁的历史感。在教师的有效引导下,学生将形成尊重历史、敬畏传统的正确价值观^[10]。

(二) 结合多彩生活元素,渗透传统文化教育

随着全球化进程的日渐深入,部分初中生的价值观、人生观和世界观可能会遭受外来文化的影响与冲击,这可能会削弱他们对中华优秀传统文化的认同感,给优秀传统文化的传承与弘扬带来诸多阻碍。基于此,美术教师应注重将中华优秀传统文化元素巧妙融入美术日常教学的各个环节,尤其应立足现实生活,结合多彩生活元素,加强对学生的传统文化教育,旨在帮助学生形成正确的价值观、人生观和世界观,让他们明白取其精华、弃其糟粕的重要性,让学生争做中华优秀传统文化的传承者与弘扬人,充分彰显我国传统艺术的魅力^[11]。“剪纸”作为中华优秀传统文化的重要组成部分,为渗透传统文化教育提供了有利契机。落实到教学实践,教师可以结合冬奥火炬上的雪花剪纸纹样及演员服装上的精美双鱼剪纸纹样,带领学生真正走进“剪纸”的艺术世界,让他们身临其境地感受剪纸深处蕴含着的吉祥文化,继而让学生对我国传统民间艺术有更透彻的了解并培养他们对剪纸的热爱之情^[12]。具体教学过程如下所示:

首先,教师利用多媒体展示冬奥服装剪纸《双鱼图》并抛出问题让学生思考、讨论:“同学们,请大家仔细观察《双鱼图》,你观察到哪些纹样呢?”“它为何会有‘连年有余’之称呢?”在学生思考与讨论结束之后,教师总结:“莲”与“连”谐音,既传递了新年的吉祥祝福,也寄托着对孩子“鲤鱼跃龙门”的期许。这种蕴含美好愿景的纹样被称为“吉祥纹样”。接下来,教师再借助多媒体向学生直观展示冬奥服装《双鱼图》的剪纸原型,同时,让学生思考问题:“这幅剪纸中共包含多少种吉祥纹样呢?”“它们分别寄托了怎样的美好寓意呢?”教师可以鼓励学生分小组讨论并各自阐述讨论结果。类似以问题为驱动的教学模式,能引导学生真切地感知到吉祥纹样与现实生活之间存在的紧密联系,在激发学生学习兴趣的同时将他们的探究欲望充分调动起来^[13-14]。在学生对“吉祥纹样”有初步了解之后,教师可以融入游戏教学法,旨在检验学生灵活应用剪纸中吉祥纹样的能力,让他们对吉祥纹样来源于日常生活有更透彻的理解。最后,教师鼓励学生付诸实践,比如要求学生创作一幅吉祥纹样赠送给他人,用来表达他们心中的美好愿望。在此过程中,学生应注意正确使用剪刀,通过剪纸作品真实表达情感,在无形中增强他们对传统文化艺术的自豪感。

(三) 注重美术实践,深化对优秀传统文化的理解与认同

“实践出真知”,实践创作与理论传授的有效融合,有利于达到事半功倍的教学效果。因而,教师应注重鼓励学生及时将理论付诸实践,让他们通过实践深刻感悟中华优秀传统文化的独特魅力,培养学生良好的创造、创新思维,提升他们的美术实践力。

比如，教师可以以“二十四节气课程”为重要抓手，首先，向学生科普有关“二十四节气”的知识，引导他们领悟节气背后古人对自然的深刻思考、认知与鉴赏。比如，教师可以引导学生思考问题：“霜降”的含义与形成？“如何用艺术表现霜降？”在学生初步有想法之后，教师鼓励他们及时将想法用不同的工具、材料与媒介表现出来，通过艺术创作，让学生对节气有更深刻的理解与感知^[15]。不仅如此，教师还可以精心设计丰富多彩的跨学科实践活动，比如将美术与语文有效结合起来，通过组织开展“诗中画”的活动，让学生会绘画的形式将以“二十四节气”为主题的古诗描绘出来，从而引领学生走进传统文化的艺术世界，让他们深刻感知其魅力与内涵。除此之外，教师还可以定期组织开展丰富多彩的活动，比如书法比赛、国画创作比赛、非物质文化遗

产弥渡花灯展示会、民间传统艺术展览等，通过类似的方式，增强学生对中华优秀传统文化的认同感与自豪感，赋予传统文化崭新的生命力。

三、结束语

综上所述，为了让美术课堂更有“韵味”，美术教师应以中华优秀传统文化为重要突破口，积极探索并实践其与初中美术教学的有效融合策略，让丰富多彩的中华优秀传统文化在美术课堂上生根发芽，焕发崭新的生命力，在无形中提升学生的审美情趣，为落实立德树人根本任务起到“润物细无声”的铺垫作用，最终实现智育与美育的和谐发展。

参考文献

- [1] 王莹莹.在初中美术教学中融入中华优秀传统文化的策略探析[J].辽宁教育,2024(11): 68-70.
- [2] 明香莲.基于中华优秀传统文化在初中美术课程中渗透途径的思考[J].科普童话·新课堂(下),2021(5): 27.
- [3] 杨柳莹.谈中华优秀传统文化在初中美术教学中渗透[J].文渊(中学版),2025(1): 337-339.
- [4] 孙培培.传文化之根,承艺术之魂——初中美术与中华优秀传统文化融合之我见[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2024(9): 118-120.
- [5] 樊倩.在初中美术教学中进行中华优秀传统文化教育的策略研究[J].百科论坛电子杂志,2020(10): 679.
- [6] 何东.初中美术教学中融入优秀传统文化元素的策略探析[J].中国民族博览,2025(1): 202-204.
- [7] 徐晓颖.传承中华优秀传统文化——初中美术课堂构建探究[J].科学咨询,2021(39): 222-223.
- [8] 潘颖.中华优秀传统文化在初中美术教学中的应用与传承——以中国古典园林艺术教学为例[J].教书育人(教师新概念),2022(8): 30-32.
- [9] 马红英.中华优秀传统文化与初中美术教学相结合的策略研究[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2023(1): 127-129.
- [10] 殷秀梅.中华优秀传统文化与初中美术教学的有效融合策略探究[J].教师,2022(12): 90-92.
- [11] 谢晗.中华优秀传统文化在初中美术教学中的应用探讨[J].智慧少年,2024(3): 138-140.
- [12] 兰蜜蜜.新课标背景下初中美术教学中融入中华优秀传统文化的策略探析[J].东方陶瓷,2024(6): 97-99.
- [13] 宋海蓉.谈中华优秀传统文化在初中美术教学中的渗透[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2023(12): 157-159.
- [14] 郑晓玲.中华优秀传统文化在初中美术课程中渗透途径的探究[J].考试周刊,2019(34): 180.
- [15] 李亚丽.中华优秀传统文化在初中美术课程中渗透途径的探究[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2022(1): 93-95.