

美育浸润视域下初中传统美术课程的 创造性教学实践研究

宋益铭

长春北湖学校, 吉林 长春 130000

DOI:10.61369/ETI.2025120018

摘 要 : 近年来,随着美育教育的深化及新课程改革的推进,从而使得初中传统美术课程面临传承与创新的双重挑战。在传统美术课程教学中仍存在教学方法固化、模式单一等问题,严重阻碍学生创造力的发展。文章将基于美育浸润视域下,探究初中传统美术课程的创造性教学实践,通过挖掘传统艺术内涵、融入生活素材、应用多元教学手段与优化评价机制,希望可有效激活课堂活力,帮助学生在美育浸润中提高审美素养及创新能力,从而为传统美术课程的改革创新提供实践参考。

关 键 词 : 美育浸润; 初中传统美术课程; 创造性教学

Research on Creative Teaching Practice of Traditional Art Curriculum in Junior High School under the Perspective of Aesthetic Education

Song Yiming

Changchun Beihu School, Changchun, Jilin 130000

Abstract : In recent years, the deepening of aesthetic education and the advancement of new curriculum reforms have presented traditional junior high school art courses with dual challenges of inheritance and innovation. Traditional art teaching still faces issues such as rigid methodologies and monotonous patterns, which severely hinder students' creative development. This article explores creative teaching practices for traditional art courses from the perspective of aesthetic immersion. By exploring the essence of traditional art, integrating real-life materials, employing diverse teaching methods, and optimizing evaluation mechanisms, it aims to effectively energize classroom dynamics. The approach seeks to enhance students' aesthetic literacy and innovative capabilities through aesthetic immersion, thereby providing practical references for the reform and innovation of traditional art courses.

Keywords : aesthetic education; traditional art curriculum in junior middle school; creative teaching

引言

在新时代的艺术教育中,美育浸润逐渐成为核心导向,初中传统美术课程是传承传统文化、培育审美素养的重要载体,因此其教学改革受到了高度重视。目前,在初中传统美术课程教学中仍存在教学方法较固化、教学模式单一、评价标准机械等问题,不仅无法激发学生的学习兴趣,还会制约传统艺术内涵的深层传递及学生创造性思维的发展。初中阶段是学生创造力与审美感知力培育的关键时期,将创造性教学实践融入初中传统美术课程中,不仅是打破教学瓶颈的需要,还是实现美育浸润的有效路径。本文将基于美育浸润视域下,聚焦创造性教学实践的核心,探究初中传统美术元素与现代教学方法的融合路径,通过情境营造、素材创新、多元互动等实践策略,使学生在传承传统美术精髓的同时,提高创新表达能力及审美素养,从而为初中传统美术课程的养育浸润与教学改革提供实践支撑。

课题信息: 吉林省教育学会《中国传统色在初中美术教学中的实践研究》

立项编号: LH240244, 证书编号: JTS251888;

课题信息: 吉林省教育学会《在初中美术教学中开展爱国主义教育的实践研究》立项编号: GY222255, 证书编号: JTS251877;

课题信息: 吉林省教育学会《运用分层教学提高初中生美术课堂效率》立项编号: GY222256, 证书编号: JTS240831;

课题信息: 吉林省教育学会《民间美术在初中美术教学中的应用研究》立项编号: H220400, 证书编号: JB232854。

作者简介: 宋益铭(1993.03-),女,汉族,吉林人,硕士研究生,中教一级,课程与教学。

一、初中传统美术课程中创造性教学实践的重要价值

（一）激发传统美术课堂活力，促进文化传承创新

初中传统美术课程承载着中华优秀传统文化的传承使命，而创造性教学则是解决课程固化问题、激活课程生命力的重要举措。在传统美术教学中仍存在“重技法，轻内涵”“重模仿，轻创造”的倾向，极易致使课程内容枯燥、教学模式单一，无法激发学生的学习兴趣。创造性教学实践通过创新教学形态，将传统美术与现代教学方法、生活实际及实践活动进行深层结合，利用多媒体还原传统艺术创作场景，借助生活素材开展传统工艺实践，通过小组合作完成主题创作任务，从而使传统美术课程从“静态讲授”转变为“动态体验”。更关键的是，这种教学方式并非对传统的背离，而是在深刻理解传统艺术精神的同时，鼓励学生用当代视角与创新形式重构传统元素，使传统艺术在青少年的创作中获得新的表达形式及生命力。既优化传统美术课程的教学效果，使课程更适配新时代学生的学习需求，又可实现“传承中创新，创新中传承”的文化传递逻辑，从而为中华优秀传统文化在新时代的传播注入青春活力，同时契合新课程改革中“文化自信”与“创新精神”的培育目标^[1]。

（二）促进学生核心素养发展，筑牢美育浸润基础

初中阶段是学生审美素养及创造性思维快速发展的重要时期，传统美术课程的创造性教学可为学生核心素养的培育提供关键载体。不同于传统教学中机械、模仿的单一模式，创造性教学可以学生为主体，通过引导学生深层挖掘传统美术中的艺术精髓及文化内涵，结合生活体验开展个性化的表达，突破技法灌输的局限。在教学实践过程中，学生需积极探索传统元素的现代转化路径，如把民间剪纸纹样融入创意设计、用中国画笔墨呈现校园生活，如此既可锻炼学生的想象力与创新思维，又可培育其核心素养。与此同时，创造性教学注重情感体验与审美感知的融合，让学生在传统艺术的浸润中学会“发现美、表达美”，不仅可强化学生对传统美学的理解，还可提高他们情感抒发与文化认同，实现美育从知识传授到素养培养的转化，适配初中学生身心发展规律及美育教育的核心诉求^[2]。

二、初中传统美术课程教学中存在的问题分析

（一）教学资源匮乏，融合联结力度不足

在初中传统美术课程教学中，教学资源库与整合不力是主要瓶颈。首先，课程资源局限于教材，教师挖掘与拓展意识过于薄弱，地方民间工艺、传统节庆艺术、古建筑遗存等课外资源未得到充分整合，致使教学内容缺乏地域特色及多样性，学生无法形成“传统艺术源于生活”的认知。其次，资源的整合缺乏创造性思维，教师很少将传统美术与生活中废旧材料、自然元素结合，忽略了课程与现代设计、数字媒体的跨领域融合，并未提供传统元素现代转化的实践载体。除此之外，并未构建校际、家校及校外机构的资源共享机制，难以有效应用家庭、社区中的传统艺术资源，也未与美术馆、非遗馆等合作，致使资源渠道过于单一，

难以为初中传统美术课程的创造性教学提供资源支撑^[3]。

（二）教学模式较单一，缺乏互动实践体验

目前，在初中传统美术课程教学中，仍采用“教师主导—示范演示—学生临摹”的传统教学模式，学生长期处于被动接受的学习状态，缺少自主探索、互动参与和实践体验的契机，这与创造性教学的核心诉求严重脱节。在初中传统美术课堂教学中，教师长期占据主导地位，一节课围绕教材内容进行单向输出，不仅未结合传统美术的艺术特质营造沉浸式的教学情境，也未设计针对性的实践探索活动。比如，在教授传统建筑美术时，教师只采用教材静态图片向学生简单介绍斗拱、飞檐等结构，并未借助多媒体技术还原建筑营造过程，也未组织学生实地观察本地的传统建筑艺术特色。在开展陶艺、剪纸等传统美术教学时，要求学生按照教师的模板进行创作，禁止他们自主尝试创意变形或材料改良。这种“一刀切”的模式易忽略学生的个体差异，难以满足美术基础、兴趣偏好不同的学生学习需求，还会抑制学生主动探索的积极性。与此同时，现代化的教学手段应用不足，许多美术教师对虚拟现实、多媒体等新技术的认识与应用能力有限，无法借助动态影像、三维建模等方式直观展示传统美术作品的细节与魅力，致使课堂教学氛围过于沉闷、缺乏活力，学生难以产生情感共鸣，创造性实践也无法顺利开展^[4]。

（三）教学方法较固化，创新转化导向不足

在初中传统美术课程的教学中，教学方法较固化是一个主要问题，这会严重阻碍创造性教学实践的开展。有的教师仍采用“技法讲解+机械训练”的传统模式，把教学重点放于专业技能的灌输，如中国画的笔墨章法、剪纸的折叠步骤等，强调技法的标准性与规范性，却忽略了传统艺术背后承载的文化内涵、审美理念及精神价值。在传统绘画的讲解中，也只要求学生模仿线条、色彩及构图，并未详细阐释作品的历史背景、创作语境与艺术家的情感表达；在民间工艺的传授时，仅关注步骤的复刻，却忽视了工艺背后的民俗文化及生活智慧。更主要的是，教学方法缺乏创新转化的导向，教师未引导学生建立传统与现代的联结，不仅未鼓励学生把传统图案、色彩融入现代海报设计、文创产品创作等实际场景，同时也未支持学生用当代视角重构传统艺术形式，致使学生易陷入“机械模仿有余，个性表达不足”的困境，创造性思维难得到启发，其与美育浸润“以美育人，以文化人”的理念相悖^[5]。

（四）教学评价僵化，创新过程关注不足

教学评价过于单一、僵化，是阻碍创造性教学实践的主因，这与美育浸润“多元育人”的理念不符。目前，教学评价多以“技法达标率，作品相似度”为标准，将作品与范本的契合度作为重要依据，过度关注技法细节，却忽略了学生在创作过程中的思维活跃度、情感投入及创新意识。在评价传统绘画时只关注笔墨规范，否定个性化表达；评价民间工艺只重视“原汁原味”，容易陷入“不敢创新”的困境。而且，教学评价缺乏过程性与互动性的评价方式，多运用终结性评价，未对创作过程进行针对性指导，也未引入学生自评与互评，评价语言过于笼统，缺乏对创新点的精准认可，阻碍学生核心素养与创新思维的发展，难以达到

“以评促创”的目标^[6]。

三、美育浸润视域下初中传统美术课程的创造性教学实践策略

（一）拓展整合教学资源，打造多元联结体系

对于教学资源匮乏、整合不足等问题，教师应从生活、地域及校外等维度挖掘资源，构建起“传统+生活+现代”的多元资源联结体系。教师需打破教材的局限，充分利用身边的各种资源，对资源进行创造性整合。比如，在开展“民间剪纸艺术”的教学时，可邀请本地的剪纸非遗传承人进课堂，现场演示“吉祥纹样”的剪制技法，并讲解纹样背后的民俗文化寓意，弥补地域文化资源的缺失。并引导学生积极挖掘生活资源，收集废旧纸盒、树叶及毛线等材料，运用传统剪纸纹样来创作“环保题材剪纸”，使生活素材与传统技法有效融合。同时，联系本地的非遗馆、文化馆，组织学生参观剪纸艺术展，参加非遗体验工坊，掌握各个流派的剪纸技艺；还应鼓励学生应用网络资源搜集现代剪纸设计案例，把传统纹样与动漫形象、品牌LOGO设计相结合，创作“传统剪纸现代应用”作品，通过生活资源、地域文化及校外机构的多地联动，可丰富教学内容，使学生感受到传统艺术的生命力，为创造性教学实践提供充足素材^[7]。

（二）丰富教学模式，强化互动与实践体验

为解决教学模式单一、缺乏互动性的问题，教师应构建起情境化、合作式、沉浸式的教学模式，使学生从被动接受转变为主动参与、实践探索。教师可依托现代技术营造教学情境，设计各种互动任务，强化学生的实践体验。比如，在开展“传统建筑美术”教学时，教师可先应用虚拟现实技术还原本地古民居的榫卯结构、雕花工艺，营造“传统建筑探秘”沉浸式情境；再把学生分成“纹样采集”“结构分析”“创意设计”等小组，开展实地走访古镇老街活动，各组分工整理分析素材。最后，以“传统建筑元素校园应用”为主题，开展小组合作创作活动，鼓励学生设计校园文创产品。设置互评环节，让学生分享创作思路及创新点，在互动合作中打破“教师主导+机械临摹”的传统模式，增强创造性实践能力^[8]。

（三）教学方法革新，促进传统元素创新转化

对于教学方法固化、创新导向不足的问题，教师应以“传承精髓+现代转化”为核心革新教学方法，构建起传统与现代的联

结桥梁，使学生在掌握传统美术技法的同时，实现创造性表达。教师需摒弃机械训练，加强思维引导，将传统文化内涵与现代创作需求相结合。比如，在开展“中国画的笔墨情趣”教学时，教师可先通过赏析《富春山居图》《墨虾》等经典画作，并讲解“中锋用笔，墨分五色”的技法要领及“天人合一”的审美内涵。再突破传统题材的局限，设计“校园秋景”“城市地标”等现代创作主题，引导学生采用传统笔墨融合抽象构图、冷暖色彩对比等现代艺术手法进行创作。还可鼓励学生将中国画元素与漫画、插画形式融合，设计“传统笔墨现代叙事”作品，通过“技法传承—主题创新—形式突破”的教学逻辑，落实美育浸润“以美育人，以创促学”的核心理念^[9]。

（四）教学评价优化，构建多元过程性体系

为解决教学评价单一僵化、忽视创新的问题，教师应构建“过程+结果，定量+定性，自评+互评”的多元过程性评价体系，关注创新意识与实践过程，并且需打破“技法至上”的单一标准，培育学生素养与创造力。比如，在开展“传统图案创意设计”教学时，教师可应用“三维评价模式”，学生自评需阐述传统元素的应用思路、创新点与创作感悟，积极反思自身在传统与现代融合中的尝试与不足。小组互评关注作品的创意表达、传统内涵诠释与实用性，提出具体的优化建议，鼓励学生相互启发；教师评价应根据学生的创作草稿、讨论记录、修改过程等过程性材料，既关注传统元素的应用精准性，又重视作品的创新思维、情感投入及个性表达。对融入现代审美、功能需求的创意作品，应给予“传统底蕴与现代创意兼具”等表扬、肯定；对技法有待提升但创意突出的作品，应鼓励其继续探索^[10]。

四、结论

总之，基于美育浸润视域下，初中传统美术课程的创造性教学实践是打破教学瓶颈、传承文化精髓的重要路径。本文提出的资源整合、模式丰富、方法革新及评价优化等策略，既立足传统艺术内核，又融入现代教学理念，可为学生创新思维与审美素养培养提供实践支撑。未来，教师应持续深化传统与现代的融合探索，创造性教学成为美育落地的重要载体，助力初中学生在传统美术浸润中实现全面发展。

参考文献

- [1] 王娜. 初中美术教学中创造性思维能力培养的策略研究[J]. 女报, 2024(22): 0103-0105.
- [2] 赵娜. 创造性思维在初中美术教学中的渗透[J]. 美育, 2023(1): 0013-0015.
- [3] 吴天瑞. 浅谈初中美术教学中学生创造性思维的培养[J]. 新课程研究, 2022(5): 102-104.
- [4] 胡必将. 浅析创造性初中美术课堂教学的三要素[C]// 新课改教育理论探究第十辑. 2021.
- [5] 张欣. 浅析创造性初中美术课堂教学的三要素[J]. 中学课程辅导: 教师通讯, 2021, 000(022): P.69-70.
- [6] 王东娜. 新课标背景下初中美术教学的创新性思考[J]. 2025.
- [7] 孙玉霞. 初中美术课堂教学中创造性教育的开展初探[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)教育科学, 2021(10): 3.
- [8] 李振瑞. 浅谈创造性思维在初中美术教学中的培养[J]. 学周刊, 2023(27): 151-153.
- [9] 侯岩. 在中职美术教学中培养学生创造性思维的策略[J]. 天天爱科学(教学研究), 2022(5): 109-110.
- [10] 林友箴. 初中美术教学中学生创造性思维培育路径探究[J]. 课程教育研究, 2023(4).