

传统民俗文化融入中小学美术教学的路径与实践

高亚芹¹ 油伏霞² 高翠莲³

1. 济宁学院附属高级中学 山东济宁 272000

2. 汶上县第一中学 山东汶上 272500

3. 汶上县次邱镇河里小学 山东汶上 272500

摘要: 在中华传统民俗文化当中,蕴含着独特的艺术魅力和人文精神,是一种优质的美育资源。本文结合教学实践对当前小学,中小学美术教学中存在的普遍性问题进行了阐述,分析了传统民俗文化融入中小学美术教学的育人价值,并进一步对传统民俗文化融入中小学美术教学的路径,进行了深入的探讨,旨在有效提升中小学的美术教学质量,促进民俗文化的传承和发展。

关键词: 传统民俗文化; 融入; 中小学; 美术教学

引言

传统民俗文化的内容多样,包括传统技艺、民俗美术、民间文样、民俗仪式以及乡土建筑等内容,具有较强的文化性、艺术性和实用性特点。这些传统民俗文化都是在民众长期的生产和生活当中积淀形成的,其凝聚着中华民族的审美追求和精神内核。中小学美术课堂是对学生进行美育的重要阵地,其教育目标不仅仅是使学生掌握基础的绘画、设计等美术技能,更重要的是要对学生的审美感知、审美体验和审美创造能力进行培养,使学生成长为具有健全人格和深厚文化底蕴的新时代人才。传统民俗文化融入到中小学美术教学中,有利于实现这一培养目标。因而,对传统民俗文化融入中小学美术教学的路径和实践进行研究,有着重要的现实意义。

一、当前中小学美术教学中存在的问题

1. 教学内容单一,学生学习兴趣缺失

当前中小学美术教学的内容比较单一,往往是局限于教材中的内容,围绕着常规的绘画、手工等基础的内容来展开,内容不够丰富,具有较强的同质化特点。因

而,学生往往会觉得美术学习枯燥无趣,其课堂参与积极性不高,这就难以促进学生的深度学习和文化内化,无法达成高质量美育教学目标。

2. 教学模式单一,重形式轻内涵

目前美术教学中存在着十分明显的教学模式单一、重形式轻内涵等各种问题,教师课堂教学多采用理论讲解、机械临摹相结合的方式,把美术作品中造型、色彩、技法等基本要素作为教学重点。常规做法就是先由教师示范,再让学生进行绘画或手工制作的模仿。这样就会导致学生的学习处于被动状态。缺乏积极主动的思考和创造,难以使学生的审美思维和艺术感知能力得到有效提升。

3. 实践教学薄弱,学习脱离生活

美术是一门理论性和实践性相结合的学科,应当让学生在体验感知和实践创作实践当中来学习和发展。但是当前中小学美术教学却往往过于注重理论教学,实践教学相对比较薄弱。学生的美术学习往往局限在室内课堂当中,教师很少组织学生来到户外进行写生研学或参与课外体验活动,学生的审美视野会受到很大程度的限制。美术教学资源一般是以教材和课堂教学为主,很多优秀的传统民俗艺术资源未能够得到有效挖掘和充分利用,学生在课堂所学的美术知识难以与实际生活进行有效结合,这就导致学生的艺术创作缺乏足够的生活素材和灵感支持,其自主创作能力和艺术实践能力都很难得到有效发展。

4. 评价体系不完善,育人导向不清晰

传统的美术教学评价往往是以学生的作品成果作为

作者简介:

1. 高亚芹(1983),女,汉族,山东济宁人,济宁学院附属高级中学,中教一级,本科,研究美术教育。

2. 油伏霞(1980),女,汉族,山东菏泽人,汶上县第一中学,中教一级,本科,研究历史学。

3. 高翠莲(1974),女,汉族,山东济宁人,济宁市汶上县次邱镇河里小学,中教一级,本科,研究英语简笔画。

主要评判标准，评价维度较为单一，往往是将重点放在学生作品的造型、色彩、技法规范的外在形式之上。教师常根据这一标准，以作品的优劣来对学生的美术学习水平进行直接评判。这样的评价方式就有失偏颇，很难对学生在学习过程中的学习态度、实践过程、进步幅度以及审美感知和思维创新等方面能力发展状况进行综合考反映，也难以发挥出教学评价对于学生主动进行艺术探究，大胆开展创意创作的正向引导作用，使美术学科的美育育人价值大幅弱化。

二、传统民俗文化融入中小学美术教学的育人价值

1. 丰富教学内容，优化美术美育体系

传统民俗美术资源有着丰富的种类和多样化的形式，其涉及到视觉美术的很多个领域，可以极大程度地丰富中小学美术教学内容，为美术教学的高效开展，奠定良好基础。形式多样的民俗资源有着较强的艺术性和趣味性，这与小学生的认知规律和兴趣特点非常契合。如：在民俗剪纸中有着精巧的纹样；在传统刺绣中有着精美的图案；在民间泥塑中有着质朴的造型；在木板年画中有着鲜明的色彩。这些内容都可以为学生带来很大的新鲜感，对学生的学习兴趣进行激发。把这些内容灵活融入到中小学美术课堂当中，可以将以往单一的绘画教学模式打破，拓展出“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”等多个领域的教学内容，成为丰富多元，具备较强生活化与本土化的美术教学体系，使美术课堂得以摆脱原有的枯燥理论灌输模式，向着更加生动鲜活、具有文化内涵的多元教学模式方向发展。

2. 培育审美素养，提升学生艺术创作能力

在传统民俗文化当中，含着独特的审美意蕴，有利于培养学生的审美素养。其中，有喜庆祥和的意境之美，有天人合一的自然之美，也有简单纯粹的质朴之美。在传统民俗文化鲜艳的色彩、独特的构图、吉祥的文样和夸张的造型当中，都蕴含了中华民族的独特审美智慧。通过将传统民俗文化融入到美术教学中，可以使学生从原有的审美框架中跳出，学会从多元化的审美视角来观察事物。且传统民俗艺术还往往具备较强的实用性与创造性，学生在对传统民俗美术作品进行临摹、制作与创新的时候，能够获得审美能力、造型设计能力、动手实践能力和艺术创新思维的全面发展，使学生的个性化艺术创作水平得到有效提升。

3. 厚植文化自信，落实立德树人根本任务

传统民俗文化不单单是一种艺术资源，同时也是一

种重要的文化载体。我国的各种民俗美术形式都蕴含着深厚的文化内涵，是对学生进行德育，帮助学生树立文化自信的重要依托。例如：在剪纸当中，寄托着民众对美好生活的向往；在传统脸谱当中，蕴含着人们善恶分明的价值理念；在年画当中，承载着辞旧迎新的民俗内涵；在乡土建筑当中，包含着人与自然和谐共生的生存智慧。学生在对传统民俗美术进行学习的过程当中，能够对其背后的历史渊源、人文精神和民俗风情有深入的了解，从而能够深切地感受到中华文化的博大精深，有利于使学生产生强烈的民族自豪感，厚植文化自信。

三、传统民俗文化融入中小学美术教学的实践路径

1. 深耕资源开发，构建分层系统化课程体系

为了使中小学美术教学内容更加丰富，我们可以立足于地域特色，对本土民俗艺术资源进行充分挖掘，并与学生的实际生活内容进行结合，将地方特色民族美术内容灵活融入到美术教学中，打造出具有较强生活化与本土化特色的校本课程。

此外，在进行传统民俗文化资源开发的过程当中，还应当充分结合不同学段学生的认知状况及思维发展规律，与美术核心素养培养目标相衔接，进行分层、分类的课程资源开发，构建出分层次、系统化的美术课程体系。

例如：对于小学低年级学生，宜从民俗文化感知、趣味体验两方面入手，选用操作简单、富于趣味的民俗艺术资源，让学生制作简单泥人、学习基础窗花剪纸、设计民俗卡通纹样等，由此自然地感知民俗美术的造型美、色彩美，获得直接而实在的趣味体验，也因而生出学习的主动性。小学中高年级学生的学习，宜从技能掌握、文化认知两方面着力，因此可系统、有层次地教授民俗刺绣、传统剪纸、中国结、木版年画等各种技艺，同时结合其中所见的民俗场景及吉祥如意，让学生在习得技艺的同时真正体会民俗文化的内涵。至于初中阶段的学生，宜从深度探究、创意改编两方面予以设计，把审美能力、创作能力两者自然、充分地结合起来，对传统民俗壁画、民俗脸谱、皮影艺术、传统民居等各种资源做细致分析，引导学生就民俗美术的艺术特色、地域差异、历史演变做扎实探究，在此基础上进行创新设计，切实做到审美能力与创作能力的协同发展。

2. 创新教学模式，实现文化与技法深度融合

在将传统民俗艺术资源融入到中小学美术教学的过程当中，应当有意识地结合民俗艺术资源的特点，对教学模式进行创新。教师可借助于传统民俗文化资源，构建教学情境、引导文化探究与技法实践、促进创新

等，学生在积极探究深度参与的过程当中，获得更好的能力发展。

例如：教师将民间剪纸艺术融入中小学美术课堂教学时，宜先借助于多媒体手段，为学生呈现新春窗花、民俗生肖剪纸、婚嫁喜花等各种实物图片，创设真实可感、有情境价值的学习情境，由此自然引出学生参与的兴趣。继而，教师应引导学生学习剪纸背后所承载的民俗文化内涵，让学生切实认识到剪纸绝不是单纯的美术图案，更是民众美好愿望的生动、巧妙的民俗载体。之后，教师再系统、有条理地讲解剪纸的专业技法，包括纹样设计、绘画、裁剪等具体的方法，并可以恰如其分地利用多媒体播放剪纸教学视频，对难点部分予以慢放、暂停、反复播放。这样的学习方式可以使学生对对折裁剪、镂空刻纹、纹样搭配、线条疏密等剪纸中核心的美术技法，都能掌握得十分扎实。更难得的是，教师在此基础上合理布置创意性实践任务，让学生以传统民俗内核为根基，以现代审美观念为参照，进行剪纸创作，同时可以鼓励学生适当加入新时代的童趣元素、校园生活内容，设计出既有个性又富有审美意蕴的剪纸作品。由此也自然、流畅地实现了美术课堂的创新化，学生在学习传统民俗艺术文化的同时也习得了美术专业技能，二者互为补充、彼此融合，学生的核心素养因而真正得到全面提升。

3. 丰富实践载体，拓展多元化教学场景

为了使学生的核心素养得到更好的发展，教师应当尽可能结合传统民俗文化资源对教学实践载体加以丰富。拓展出更加多元化的教学场景。使学生在参与实践的过程中对民俗文化能够有更加深入的理解和灵活的运用。

例如：可以与春节、端午、中秋等中华传统节日进行结合，组织学生开展相关民俗美术创作活动，可在春节前后开展剪纸创作大赛、举办年画创意展；在端午时节，引导学生结合香囊刺绣、端午民俗主题版画或龙舟彩绘等内容，开展主题创作实践；可在中秋期间，组织学生进行民俗团扇手绘、花灯制作或中秋主题国画创作。此外，学校还可以积极地和本地的民俗博物馆、古村落、非遗工坊或民间艺术产业园进行联动，组织学生开展研学实践活动，使学生能近距离地对传统民俗艺术珍品进行观赏，对民间艺人的创作过程进行观摩学习，并通过切身体验，来获得美术专业技能和审美与创造能力的同步发展。

4. 完善评价体系，构建多元育人评价机制

为了更好地发挥出教学评价应有的作用，必须要充分立足核心素养育人目标，积极构建多元化的育人评价机制。评价内容不仅要包括学生作品的造型、色彩、技法等基础技能层面，同时更要关注学生在民俗文化理解审美感知，实践态度和创新思维等方面的状况。在评价方式层面，不仅要重视学生的创作结果，更要关注学生的创作过程。教师可通过课堂观察、研学记录、作业反馈等多样化的方式，对学生的成长和发展过程，进行全面记录与评价。同时，还应当引入学生自评与同伴互评，使学生在进行积极主动进行学习内容梳理的过程中，在相互交流评价的过程中，可以对民俗美学有更加深入的认知，找到自身不足之处，从而有效发挥教学评价应有的激励和导向作用。

结语

教师在开展中小学美术教学的过程当中，应有意识地把传统民俗文化系统性、创新性地融入到课堂当中。这样既能够使美术课堂教学内容得到有效丰富，也能对提升学生审美素养、培育学生文化自信，起到很好的促进作用。具体而言，应从资源开发与课程体系构建、教学模式创新、多元化教学场景的拓展和多元育人评价机制的构建等方面发力，使传统民俗文化资源的育人价值得以有效发挥。

参考文献

- [1] 娄晓通. 中华优秀传统文化融入中小学美术教学的策略[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2025, (09): 154-156.
- [2] 白亮. 中小学美术教材中融入传统文化内容的教学策略研究[J]. 艺术教育, 2025, (S1): 60-61.
- [3] 闫佳. 中华优秀传统文化与中小学美术学科教学融合的案例研究[J]. 家长, 2024, (12): 137-139.
- [4] 付海兰. 民间优秀传统美术在中小学美术教学中的应用[J]. 美术教育研究, 2023, (02): 143-145.
- [5] 尹艺. 民俗文化遗产与中小学美术课程资源的开发——以广东湛江地区为例[J]. 肇庆学院学报, 2022, 43(03): 124-128.
- [6] 王贇生. 民俗文化资源在中小学美术教学中的运用研究[J]. 成才之路, 2020, (26): 124-125.