

新课标视域下初中美术课程与民族传统文化的结合

王菲菲

百色市右江区第五初级中学锦绣校区, 广西 百色 533000

摘要: 在新课标的背景下, 初中美术课程与民族传统文化的结合具有重要意义。本研究探讨了当前初中美术教学中传统文化融入的现状及问题, 并基于新课标要求, 提出了系统化的课程模块构建、沉浸式教学方法创新、地域性资源开发、传统与现代的创意联结以及多元评价体系等结合路径。通过理论与实践相结合的方式, 旨在促进学生对民族文化的深度理解与认同, 培养其审美感知、艺术表现和文化遗产能力, 最终实现以美育人、以文化人的教育目标创新。

关键词: 新课标; 初中美术; 民族传统文化

DOI: 10.63887/jc.2025.1.2.6

1 引言

随着新课标的实施, 美术教育被赋予更重要的文化传承使命。初中阶段是学生审美观念和文化认同形成的关键期, 如何在美术课程中有效融入民族传统文化, 成为当前教育研究的重要课题。然而, 当前教学仍存在形式化、碎片化及地域特色不足等问题。本研究立足于新课标要求, 探索初中美术课程与民族传统文化的结合路径, 以提升学生的文化素养和创造力, 为美术教育的创新发展提供参考。

2 新课标对美术教育的要求

2022 年版《义务教育艺术课程标准》对美术教育提出了以核心素养为导向的明确要求, 强调通过美术课程培养学生的审美感知能力、艺术表现能力和文化理解能力, 构建具有中国特色的美术教育体系。新课标将文化传承作为重要使命, 要求美术教育不仅要传授技法知识, 更要引导学生深入理解中华民族优秀传统文化的精神内涵, 在艺术实践中增强文化认同与民族自信。在课程内容设置上, 新课标注重传统与现代的融合, 要求精选具有代表性的民族民间美术资源, 通过欣赏评述、创意实践

等学习活动, 使学生系统了解中国美术的独特价值。同时强调跨学科整合, 鼓励将传统工艺、民间美术与当代设计相结合, 培养学生的创新思维^[1]。在评价维度上, 新课标特别关注学生对传统文化的情感态度和价值判断, 要求建立包含文化认知、艺术表现、创意实践等多维度的综合评价体系, 最终实现以美育人、以文化人的教育目标。

3 民族传统文化的教育价值

3.1 培养文化认同与民族自信

民族传统文化是中华民族数千年历史积淀的智慧结晶, 承载着独特的审美观念、道德准则和精神追求。在美术教育中融入传统文化, 能够帮助学生建立对中华文化的深刻认同, 增强民族自豪感。通过接触传统绘画、雕塑、工艺等艺术形式, 学生不仅能学习技法, 更能理解其中蕴含的哲学思想、历史背景和人文精神。例如, 中国画的留白意境、书法的笔墨气韵、民间剪纸的吉祥如意, 都体现了中国人特有的审美情趣和价值观^[2]。这种文化熏陶有助于学生形成正确的文化认知, 避免在全球化浪潮中迷失自我。同时, 通过对比中外艺术风格, 学

生能更清晰地认识到中华文化的独特魅力，而在多元文化背景下坚定文化自信，成为传统文化的传承者与创新者。

3.2 促进跨学科整合与创造力发展

民族传统文化具有丰富的跨学科特性，能够为美术教育提供多元化的教学资源。例如，传统建筑涉及数学比例与空间美学，戏曲脸谱融合了戏剧、历史和美术，民间工艺则包含材料科学和手工技艺。在美术课程中引入这些内容，不仅能拓宽学生的知识视野，还能激发他们的创造性思维。通过项目式学习，如设计传统纹样文创产品、用现代媒介再现古画意境等，学生可以在实践中探索传统与创新的结合点，培养解决问题的能力。此外，传统文化的象征性、叙事性和装饰性特点，为艺术创作提供了丰富的灵感来源^[3]。学生在临摹、改编或再创作的过程中，既能掌握传统艺术语言，又能发展个性化表达，最终实现文化传承与艺术创新的有机统一。

4 初中美术教学现状

4.1 传统文化融入形式化，缺乏深度体验

当前初中美术课程虽然在一定程度上引入了民族传统文化内容，但普遍存在表面化、碎片化的问题。许多教师在教学过程中倾向于简单展示传统艺术形式，如让学生临摹国画或制作剪纸，却较少深入讲解其背后的文化内涵、历史背景和审美价值。例如，在教授中国画时，可能仅强调笔墨技法，而忽略“意境”“气韵”等核心美学理念；在介绍民间工艺时，往往只关注成品制作，而未能引导学生理解其象征意义和社会功能。这种形式化的教学方式导致学生对传统文化的认知停留在浅层，难以真正建立文化认同。此外，部分学校的美术课程过度依赖教材范例，缺乏对本土文化资源的挖掘，使得教学内容同质化，难以激发学生的学习兴趣 and 探究欲望。

4.2 地域特色资源开发不足，教学与实践脱节

初中美术课程在传统文化教学上往往忽视地域特色，未能充分利用当地的非遗项目、民间艺术等资源。许多地区的学校仍然采用统一教材和标准化教案，导致教学内容与学生的生活经验脱节。例如，江南水乡的学校可能并未深入讲解本地特色的苏绣、评弹艺术，而西北地区的学校也很少涉及敦煌壁画或皮影戏等本土文化遗产^[4]。这种“一刀切”的教学模式使得传统文化教育缺乏针对性和感染力，学生难以产生情感共鸣。此外，部分学校的美术教学仍以课堂讲授为主，缺少实地考察、非遗传承人进校园等实践机会，导致学生对传统文化的理解停留在书本层面，无法通过真实体验深化认知，影响了文化传承的实际效果。

5 新课标视域下初中美术课程与民族传统文化的结合路径

5.1 构建系统化的传统文化课程模块

初中美术课程与民族传统文化的深度结合，需要构建系统化、阶梯式的传统文化教学模块。新课标强调核心素养的培养，因此美术课程应当从审美感知、艺术表现和文化理解三个维度出发，设计涵盖不同艺术门类的教学内容。例如，七年级可侧重民间工艺基础认知，如剪纸、年画、泥塑等，通过临摹与简单创作掌握基本技法；八年级可引入传统绘画与书法，学习中国画的笔墨语言与构图法则，理解“书画同源”的美学理念；九年级则可拓展至建筑、服饰等综合艺术形式，探究传统造物智慧中的哲学思想。每个模块应包含理论讲解、作品赏析、实践创作和评价反思四个环节，形成完整的学习闭环^[5]。在教材编写上，需突破单一技法训练的局限，增加文化背景、地域特色、传承故事等延伸内容，使学生在掌握技能的同时，深入理解艺术背后的精神内涵。学校还可开发校本课程，结合本地非遗资源设计特色单元，

如江南地区的蓝印花布制作、西北地区的敦煌壁画临摹等，让传统文化教育真正落地生根。

5.2 创新沉浸式传统文化教学方法

传统的讲授式教学难以满足新课标对文化理解与创意实践的要求，因此必须创新教学方法，打造沉浸式学习体验。项目式学习是有效的路径之一，例如围绕“传统节日中的美术”主题，引导学生探究春节年画、中秋花灯、端午龙舟等艺术形式，分组完成调研、设计、制作、展示的全过程。情境教学法可通过还原历史场景增强代入感，如在教授宋代山水画时，利用多媒体技术呈现“溪山行旅”的实景氛围，让学生体会“可行可望可游可居”的画境追求。数字技术的融入能突破时空限制，借助 VR 虚拟展厅参观故宫文物，通过 AR 互动技术拆解传统建筑榫卯结构，使抽象的文化概念可视化、可操作^[6]。此外，可借鉴“工作坊”模式，邀请非遗传承人现场示范，学生边学边做，在扎染、陶艺等实践中感悟工匠精神。这些方法不仅激发学习兴趣，更能培养学生从文化视角观察、思考和表达的能力，实现新课标倡导的“像艺术家一样创作”的目标。

5.3 开发地域性传统文化教学资源

我国幅员辽阔，民族文化资源丰富多样，美术课程应当因地制宜，充分挖掘本土文化资源。首先需对区域文化进行系统梳理，建立包括物质文化遗产（如古建筑、石窟艺术）、非物质文化遗产（如地方戏曲、民间手工艺）、自然人文景观（如梯田、古镇）在内的资源库。例如，陕西学校可重点开发“唐墓壁画”课程，结合乾陵、永泰公主墓等实地资源；云南学校则可围绕少数民族服饰纹样，探究彝绣、傣锦中的图腾象征。资源开发要注重转化设计，将专业性的文化内容转化为适合初中生的学习素材，如将复杂的青铜器纹样简化为适合临摹的线描稿，把传统色彩体系归纳为可操作的配色方案。同时要建立“校馆合作”机制，与博

物馆、美术馆、文化馆联合开发教育项目，利用馆藏资源开展实物教学。数字资源建设同样重要，可搭建在线平台共享各地特色课程、教学视频、虚拟展品等，解决部分学校资源不足的问题。这种“在地化”的资源开发模式，既能彰显文化多样性，又能使学习内容贴近学生生活经验，增强文化认同感。

5.4 构建传统文化与当代生活的创意联结

传统文化教育不能止步于怀旧与模仿，新课标特别强调创造性转化与创新性发展。在美术课程中，要引导学生发现传统文化与当代生活的联系点，通过设计实践建立古今对话。例如，在“传统纹样再设计”单元中，可先让学生研究彩陶纹、青铜纹、织锦纹的构成规律，再运用这些元素设计现代服饰、文具或 APP 界面；在“汉字艺术”课程中，可探索从甲骨文到动态字体的演变，创作融合书法笔触的公益海报。环保理念也可与传统智慧结合，如学习《考工记》中的造物原则后，用废旧材料制作既传统又环保的装置作品^[7]。跨学科项目更能体现这种联结，如结合物理知识制作走马灯，融合数学几何设计传统窗棂图案。评价环节要鼓励创新表达，不仅关注作品的传统韵味，更要肯定个性化的现代表现。通过这些实践，学生能理解传统文化不是静止的遗产，而是可以参与创造的活态资源，从而培养文化传承的主体意识，这正是新课标倡导的“守正创新”教育目标的生动体现。

5.5 建立多元立体的传统文化评价体系

新课标强调评价的育人功能，传统文化教学需要建立超越技法考核的多元评价体系。在评价内容上，应设置文化认知、艺术表现、创意实践三个维度：文化认知包括对艺术流派、代表人物、历史背景的了解程度；艺术表现考察对传统技法如皴法、描法的掌握水平；创意实践则关注对文化元素的转化应用能力。评价

方式要多样化,过程性评价可结合学习档案袋,记录学生从资料收集、草图设计到成品完成的完整轨迹;表现性评价可通过主题展览、文化讲解等活动,观察学生的综合素养;增值性评价则对比学生前后期的文化理解深度与创作水平变化。特别要重视自评与互评,引导学生用“以古鉴今”的视角讨论作品,如评价山水画作业时,不仅看构图笔墨,还要讨论作品中体现的“天人合一”思想。此外,可引入社会评价维度,如将学生设计的文创作品进行社区展示或网络投票,检验传统文化现代表达的社会认可度。这种评价体系既呼应新课标“教-学-评一致性”要求,又能全面反映学生在文化传承与创新方面的成长。

5.6 结合美术教材,注入文化活力

传统文化体验教学是以传统文化内容为课堂教学之根基,美术教材知识为血肉的一种偏重体验式的课堂教学方式,并不是传统文化内容与美术教材相分离而呈现出互不相关、强行拼凑的教学模式,因此传统文化体验教学需要在全面掌握初中阶段传统欣赏课教材内容及教学目标的情况下进行教学设计与实践。在具体实施过程中,教师应深入挖掘教材中蕴含

的传统文化元素,如书法、国画、剪纸、陶瓷等,并结合当地文化资源开展实践活动。例如,在学习传统绘画时,可组织学生参观博物馆或邀请民间艺人进课堂,让学生亲身感受传统技艺的魅力。同时,通过多媒体技术展示相关文化背景,增强学生的理解与兴趣。此外,教师还应注重引导学生在创作中融入个人体验与现代审美,实现传统与创新的有机融合。这种教学方式不仅提升了学生的艺术素养,也增强了他们对本土文化的认同感和自豪感,使美术课堂真正成为传承与弘扬中华优秀传统文化的重要阵地。

6 结束语

初中美术课程与民族传统文化的结合,不仅是新课标的要求,更是文化传承与创新的重要途径。通过系统化的课程设计、创新的教学方法及多元评价体系,能够有效激发学生对传统文化的兴趣与认同,培养其文化自信和创造力。未来,还需进一步探索跨学科融合及数字化技术的应用,使传统文化教育更加生动、深入,为培养具有民族情怀和创新精神的新时代青少年贡献力量。

参考文献

- [1]许蕴汝.初中美术教学与优秀传统文化融合路径初探[J].新智慧,2023,(20):24-26.
- [2]路丛.新课标下初中美术教学中的美育渗透实践[J].新课程研究,2023,(17):54-56.
- [3]李婉芮.新课标视域下初中美术大单元课程的开发与实践[D].太原:山西师范大学,2023.
- [4]陈阳.初中美术传统文化大单元课程的教学实践研究[D].重庆:西南大学,2023.
- [5]于惠青.核心素养理念下初中美术课程整合教学探索[D].淮北:淮北师范大学,2023.
- [6]蒋成伟.落实新课标优化初中美术课堂教学[C]//中国陶行知研究会.第八届生活教育学术论坛论文集.江苏省兴化市楚水初级中学;,2023:86-88.
- [7]赵涛.初中美术教学与传统文化融合的路径[J].学园,2022,15(19):84-86.