

非遗文化融入小学美术课堂的实践策略研究

罗凤球

田东县城东小学

DOI:10.32629/mef.v9i8.21699

[摘要] 非物质文化遗产是承载着中华优秀传统文化的重要载体,它的艺术感染力以及教育价值同小学美术课程所期望实现的美育目的相吻合。目前的小学美术教学仍然存在着许多亟待解决的问题,课程内容单一、传统文化的融入不够、实践环节的缺少等都属于其中比较明显的问题,这些都对学生的审美素质的提高和传承能力的培养造成了较大的障碍。在这种情况下,本文以小学美术教育实际为出发点,从非遗文化融入教学的必要性以及具体的实践途径两个方面进行研究。并从课程资源整合优化、教学模式创新设计、实践活动有效开展、师资队伍专业建设、评价体系完善这五个方面提出相应的策略,以达到传承和弘扬非遗文化的目的,促进小学美育工作全面提高的效果。

[关键词] 非遗文化; 小学美术课堂; 实践策略

中图分类号: G623.75 **文献标识码:** A

Research on Practical Strategies for Integrating Intangible Cultural Heritage into Primary School Art Classrooms

Fengqiu Luo

Tiandong County Chengdong Primary School

[Abstract] Intangible cultural heritage is an important carrier of excellent traditional Chinese culture, and its artistic appeal and educational value are in line with the aesthetic education goals expected to be achieved in primary school art courses. At present, there are still many urgent problems to be solved in primary school art teaching, such as single curriculum content, insufficient integration of traditional culture, and lack of practical activities, all of which are relatively obvious problems. These have caused significant obstacles to the improvement of students' aesthetic quality and the cultivation of cultural inheritance ability. In this case, this article takes primary school art education as the starting point and conducts research from two aspects: the necessity of integrating intangible cultural heritage into teaching and specific practical approaches. This article proposes corresponding strategies from five aspects: integration and optimization of curriculum resources, innovative design of teaching modes, effective implementation of practical activities, professional construction of teaching staff, and improvement of evaluation system, in order to achieve the goal of inheriting and promoting intangible cultural heritage and promote the comprehensive improvement of primary school aesthetic education work.

[Key words] intangible cultural heritage; Primary school art classroom; Practical Strategy

引言

新时代美育改革提出中小学美术教育要系统性地融入到中华优秀传统文化的精髓里,发挥其涵养文化品格、激发审美潜能的作用,培育学生文化认同意识,提高学生的综合素质。传统美术属于非物质文化遗产的重要部分,它包含着许多文化意蕴,具有丰富的内涵以及直观的表现形式,十分符合小学生认知发展的特点,是小学美术课程体系中有价值的教学资源。目前大多数学校的非遗文化教学存在着教学素材零散、教学形式僵化、

理论与实践相脱离等困境,不能很好地发挥出非遗文化在美育中所具有的独特优势。本文从实际问题出发,探究非遗文化在小学美术课中的有效途径,促进基础美术教育的创新发展,推动非遗文化的校园传承。

1 非遗文化融入小学美术课堂的育人价值

1.1 丰富美术教学内容,优化美育课堂体系

传统的小学美术教育多注重基本的绘画技法、简单的手工制作和色彩的认知等基础内容的教学,教学资源大多来源于教

材中标准的范例,形式单一,趋同化严重,不能很好地调动学生的积极性。相比于非物质文化遗产(简称非遗),它的艺术形态是多元化的,包含了剪纸、泥塑、皮影戏、扎染、年画和竹编等很多民间艺术形式,艺术表现既有很强的趣味性与审美价值,又有很强的实践意义,为常规美术课增添了独特的色彩。由于各地的非遗项目受到地域文化的影响而表现出不同的表现手法,所以能很好地满足各个学段学生不同的认知水平和发展需要。低年级用简单的剪纸、泥塑引导初学者体会技艺的趣味;高年级可以开展扎染工艺研究、版画创作设计、传统纹样解析等深入探究活动。把非遗文化融入到美术教学体系当中,可以冲破传统教育模式的束缚,创建起一个包含美学修养培养、传统文化传承以及综合素养提升的新型育人架构,促使小学美术教育向着更高的水准前进^[1]。

1.2 提升学生审美素养,培育文化自信

小学阶段是学生形成审美意识、建构文化认识的重要阶段,美术教育不能只重视技能的训练,而应该引导学生去体会美、欣赏美、传承美。传统美术作品属于非物质文化遗产的一部分,它有着鲜明的地域特色和时代气息,有着十分丰富的美学意义。这些艺术作品用色彩的搭配、纹样的设计、形象的塑造表现出明显的东方美学思想。在学习非遗美术经典案例、参加手工活动的时候,学生会直接感受到中华优秀传统文化艺术美及深厚文化内涵。教育方式能冲破以西方现代艺术为重心的审美范围,还可以拓宽学生的眼界,加深学生对多文化内涵的理解。通过对于非遗艺术的历史来源和发展脉络的探究,再联系到它同民间习俗之间相互影响的关系,可以让学生们更加全面的认识中华文明的独特之处,从而减少对外国文化过于崇拜的情况发生,产生积极的文化认同感和自豪感^[2]。这不但促进了美育目的的实现,而且使学生的道德素质、社会责任感等各方面的整体提高。

2 非遗文化融入小学美术课堂的现存问题

2.1 课程资源开发碎片化,缺乏系统性规划

目前的小学非物质文化遗产(简称非遗)美术课程体系建构还比较弱,它的融入途径具有明显的碎片化、随机化特点。大多数教师只在春节、端午节等某些节日或者活动期间,零星地将非遗元素带入到课堂教学中,例如春节剪纸、端午节传统手工艺体验等途径来传递知识,没有形成系统的计划与阶段性的推进,不能达到跨学段的知识点衔接^[3]。部分学校对于地方特色非遗资源的开发过于浅显,教材内容大多依靠通用模式,缺少鲜明的地域文化特征,造成课程同学生生活经验之间存在一定程度的落差。由于缺少了系统化校本教材、多媒体教学辅助以及操作示范资料这些重要支持性资源,加之教师自身教学水平的差异大,造成了非遗美术教育没有形成一致的标准化教学方法,教学质量常常处在起伏状态之中。

2.2 教学模式固化单一,实践教学薄弱

目前的非物质文化遗产(简称“非遗”)美术教育大都采用比较固定的模式,即教师指导下传授知识、模仿实践的线性模

式。在这个体系之下,课程的设计和安排都是教师一人独揽,而学生则是被束缚在这一框架内的被动对象。教师在具体的课堂教学环节中主要做的是介绍非遗文化的起源和历史,解释有代表性的作品的艺术特点,指导学生做简单的观察分析、临摹练习。但是对核心思想的深层次挖掘以及个性化创作能力的培养就显得不足。由于非遗艺术具有实践性的特点,虽然它的存在已经被广泛地承认了,但是在实际的教学过程中仍然会遇到很多困难。由于课程时间、资源匮乏、考试标准化等种种原因,大部分学校不能对非遗传统技艺做实际操作的培训^[4]。这就使学生只能获得表面化的理论认识,缺少对技法精髓的深入认识,造成非遗教育形式化,不能达到知行合一的教学目的。

2.3 师资专业能力不足,教学支撑薄弱

非遗美术教学的成果同专业化师资队伍的建设存在密切关联。目前小学美术教师对于非物质文化遗产(简称“非遗”)缺少知识结构的缺陷,他们的专业训练大多集中在西方绘画和现代设计的理念上,对于传统非遗技艺的认识比较浅显,特别是对于历史沿革、技艺特征以及制作过程等深层次内容的认识不够深刻,实际操作能力也较差。现行基础教育体系中对于美术教师进行非遗专项培训的资源较为匮乏,并且还没有建立起稳定的传承人参与教学的合作机制,从而使得教师很难获得最新的理论和实践经验。虽然有些老师具有一定的非遗意识,但是由于缺乏专业的培养,解决学生实践活动中的具体问题或者开发高质量课程仍然存在许多困难,从而影响到非遗美术教学质量的提高。

3 非遗文化融入小学美术课堂的实践策略

3.1 深挖优质资源,构建系统化课程体系

教育机构应当依照学生的个体差异及所在的地区文化特性,创建起一套系统的、综合的非物质文化遗产(非遗)美术课程资源体系,冲破传统零碎化的教学模式的束缚。从课程规划角度而言,应当符合小学生各个学段的发展需求,按照认知规律依次建构起渐进式的教学内容,为低年级学生配备剪纸、简笔泥塑、民俗图案绘制等具有直观性、易感性的活动形式,以达成对非遗文化初探和兴趣的调动;为中高年级学生分配扎染技艺、竹编工艺、传统年画创作、皮影戏表演等含量高的实践任务,从而让学生的动手实践能力得到加强,文化认识程度得到提升^[5]。

3.2 创新教学模式,强化课堂实践体验

为了解决传统教学中知识固化、实践脱离的问题,教师需要寻找多样化、系统的教育模式,创建起文化解析、技艺操作、创新思维培育的整合型课程体系。在课程准备阶段,利用短视频平台、民俗文献资料、非物质文化遗产专题片等各方面的传播媒介,引导学生自己去探索和发现非遗文化内涵及其发展历史,从而调动学生内在的学习积极性;在课堂进行时应该改变理论阐述的方式,增大动手实践的比例,由导师逐层剖析出非遗技艺的主要组成部分,并依靠互动的反馈来促使学员慢慢养成基本的操作能力。并且可以采用情景再现和协作探究的教学方法,在还原非遗生活情境或者设计创作场景的时候设置任务导向型实践

活动,让学生以小组形式完成从方案构思到成品呈现的各种实践活动。课后要求学生以当下的审美趋向为依托,从传统非遗中挖掘出新的设计语言,在此基础上进行创意性的再创造,打破固有的思维方式,从而达到提高学生综合素养、提高学生综合应用能力的目的。

3.3 强化师资建设,夯实教学核心力量

提高师资队伍整体素质,是保证非遗美术教学质量的根本保证。学校应创建起系统的教师培训体系,定时举办美术教师参加的有关非物质文化遗产专业研修班、教研活动,邀请传承人以及教育专家举办专题讲座和实践指导,使美术教师全面把握非遗技艺的教学方法。创建跨区域合作交流平台,促使教师到研学基地或者特色美育机构开展实地考察学习,汲取先进的经验来完善自身的课程结构。建议创建“传承人+教师”的协同育人机制,聘请地方非遗传承人担任兼职导师,克服校内教师在实践操作上存在的不足,培养出具有理论基础和实务操作能力的师资队伍。还要促使教师把重心放在非遗美术课程开发上开展课题研究,在实践中积累教学体会,使非遗教育更加深入地发展。

3.4 丰富活动载体,延伸课堂教学场景

构建起包含非遗在内的全方位的非物质文化遗产(简称“非遗”)美育教育体系,要冲破传统课堂教学的固有框架,借助各种各样的实践活动拓展教学空间、改良实施路径。学校可组织开展形式多样的非遗美术主题展览、创意手工设计大赛、学术研讨会等活动,为学生提供表现自己成果的机会,从而激发其创造力及审美意识。在校内环境建设上应该充分发挥走廊、宣传栏、教室布置等空间的作用,用学生创作的非遗艺术作品以及知识讲解展板来营造浓厚的文化氛围,加深学生对于非遗文化的认识。开展丰富多样的校外研学活动更加重要,应当组织学生到博物馆、民间工艺工作间进行实地参观、体验学习非物质文化遗产的技艺,在活动中感受其中蕴含的精神实质,在实践中学有所得,有以文化人之力来促进学生综合素质发展之益^[6]。

3.5 完善评价体系,树立科学育人导向

创建多元且不断变化的教学评价体系,对于提高非物质文化遗产(非遗)美术课的育人成效有着十分重要的意义。完善评价指标的时候,要冲破单一成果导向的传统框架,把学生课堂参与的积极性,文化理解的能力,实践操作的水平,创新思维的品质,团队合作的意识这些多方面要素都包含进来,并且看重过程性评价和终结性判定的有机结合。另外还提出传统技艺修养同现代转型意识同步发展,从而达到知识传授和个性化的协调发

展。应该改善评价主体结构,除了师生互评之外,还要增添同伴评审的成分,促使学生积极地去自省并开展对话交流,进而加深他们对于学习成果认识的程度以及认可度。建立健全反馈闭环系统,对学生的作品、表现做出具体的评述,并将创新价值作为评判标准;经常对评价数据进行汇总分析,找出教学实践中的问题并及时对课程计划和实施计划作出相应的调整。创建科学严谨的评价体系,不断改进非遗美术教育质量水平,充分发挥出它作为文化传播、价值观塑造的主要功能。

4 结束语

综上所述,非物质文化遗产(以下简称“非遗”)同小学美术教育深度结合,符合新时代美育改革的大方向,也是传承中华优秀传统文化,形成文化认同的重要途径。本文对目前非遗元素在小学美术教学中的实践现状进行了系统的梳理,在探究其存在的现实困境的基础上,从课程设计优化、教学模式创新、师资队伍建设和、实践活动开展、评价体系完善等多方面给出具体的策略,试图创建起完善的非遗美术教育教学架构。这样的一种融合既冲破了传统技艺传授的束缚,又把文化基因传承和审美素养培育结合起来。展望未来应该在理论层面丰富内涵,在实践中开拓边界,推进非遗文化现代转型和发展,助力学生成为全面发展的人才。

[参考文献]

- [1]刘永.中华优秀传统文化浸润下小学美术课堂的教学策略研究[J].艺术教育,2026,(10):174-177.
- [2]谢倩赞,陆一黎.地方美育资源融入中小学美术课堂的实践探索——以《蔡元培先生》为例[J].中国民族博览,2026,(9):151-153.
- [3]王清玉.小学美术课堂中色彩感知能力的培养路径研究[J].色彩,2026,(4):190-192.
- [4]郑李莹.多元智能理论指导下小学美术课堂差异化教学策略探析[J].甘肃教育研究,2026,(8):158-160.
- [5]李芳.数字化背景下中华优秀传统文化在小学美术课堂教学中的融合与应用[J].艺术教育,2026,(8):157-160.
- [6]赵迎鑫,谷明璐.大单元教学背景下小学美术课堂数智赋能教学探究[J].中国现代教育装备,2026,(6):64-66.

作者简介:

罗凤球(1992--),女,壮族,广西田东县人,本科,职称:二级教师;研究方向:非遗文化小学美术。