“美”于“育”，行“艺”致“远”

——小学美术教育与文化素养融合的实践探究

●何惠平

[摘要]本论文以小学美术教育为切入点，探讨美术教育与文化素养融合的实践路径。文章首先探讨美育的核心价值，指出美术教育作为创意激发的沃土，在培养学生的审美能力与文化认同感方面具有独特作用。接着，研究了艺术与文化多元融合的路径，提出构建多元学习环境与创新课程设计的策略。第三部分从传统文化、现代艺术、人文精神和跨学科融合四个角度剖析了美术教学中的元素，呈现出美术教育在文化传承与创新方面的独特价值。最后，结合教学实践与反馈机制，提出对美育成效提升的反思与展望，为小学美术教育的可持续发展提供了借鉴与启示。

[关键词]小学美术教育；文化素养；美育实践

本研究基于美育理念，旨在探索小学美术教育与文化素养融合的有效路径，发掘美术教学对学生内心滋养与价值引导的潜在作用。小学美术教育作为培养学生审美情感、创造力和文化素养的重要组成部分，必然受到数字化时代的冲击。通过构建多元化的教学环境、创新教学实践和反思教学成效，本文希望为小学美术教育提供一种新思路，推动学生在艺术的熏陶中实现文化素养与人文精神的共生发展。

Q 美育之旅——心灵滋养与价值的探索

（一）美育的魅力：心灵滋养的源泉

美育是一种深入人心的教育方式，潜移默化地滋润着学生的精神世界，让他们在审美体验中感受到生活的美好与艺术的丰富。小学阶段正是孩子们感受与表达美的关键时期，美术教育则成为引导他们欣赏自然与艺术的重要途径。在课堂上，学生们借助色彩的变化、线条的流动，逐渐领略到世界的多样性与奇妙之处，激发起对自然与生活的热爱。这种审美体验不仅拓展了他们的想象力，还培养了他们对细节的敏锐观察与感受能力。美育的独特之处在于，通过艺术的欣赏与创作，学生在不知不觉中获得了心灵上的满足与愉悦，逐渐学会用艺术的方式表达内心的感受与情感。

（二）美术的教育：创意激发的沃土

美术教育是激发学生创意与想象力的沃土，为他们提供了表达自我与展示个性的广阔舞台。在美术课堂上，学生们不仅限于对图画的临摹与描绘，还能够利用各种材料与媒介，将自己的创意与想法转化为独特的艺术作品。孩子们用画笔描绘心中的梦想世界，用黏土塑造出奇特的动物或建筑，通过色彩与形状的搭配，将自己的内心世界展现在画布上。这种创作过程不仅培养了他们的艺术技巧，还让他们在探索与尝试中体验到艺术创作的乐趣与满足感。美术教育更注重培养学生的独立思考与创新能力，鼓励他们大胆地表现自己的想法与观点。在不断尝试新的表现方式中，学生们逐渐形成了独特的审美观与表达方式，为他们日后的学习与生活奠定了创造性思维的基础。

（三）文化素养力：品格塑造的基石

文化素养力在美术教育中扮演着至关重要的角色，是塑造学生品格与人格的重要途径。美术课堂不仅传授技艺，更是学生接触、了解并认同不同文化的窗口。在学习传统绘画、剪纸、陶艺等传统艺术形式时，学生们亲身体验到我国传统文化的深厚底蕴与独特韵味，理解其背后所蕴含的美学理念与价值观。这种文化浸润引导他们对我国传统文化产生认同与自豪感，帮助他们在艺术创作中表达对文化的理解与尊重。

Q 艺术与文化——多元融合的路径探寻

（一）融合“理念”：构建多元学习环境

在小学美术教育中，书法教学不仅是传授汉字书写技巧的方式，更是一种深入体验文化内涵的过程。教师通过打

造轻松的课堂氛围，如引入传统音乐、文化故事、合作书写等多种方式，可以让学生在感受汉字的艺术美感的同时，沉浸于我国传统文化的独特韵味中。多样化的教学手段能够有效地激发学生的兴趣，让他们在书写汉字时，理解汉字背后的文化背景与情感表达。

（二）创新“实践”：课程设计的新思路

书法教学的创新不仅仅在于书写技巧的提升，还要引导学生通过多种艺术形式表达对汉字的理解。比如，将书法与绘画、水墨、剪纸等艺术形式相结合，让学生在实践中体会汉字的多样美感。这种多样化的教学设计不仅能激发学生的创造力，还能帮助他们通过书法表达自己的独特艺术观念，形成对汉字文化的深刻认识。

（三）成功“案例”：经验分享中的启示

成功的书法教学案例往往能够启发学生深层次的文化理解，激发他们对书法艺术的热爱。通过亲身的文化体验，学生不仅可以提高书写水平，还能在故事讲述与创作中，感受到汉字的独特魅力。这些经验不仅能够为其他学生提供学习的灵感，也为教师在课程设计上带来更多启发，促进书法教育的多元发展。

文化的花园——美术教学中的元素剖析

（一）传统文化——深厚底蕴的传承

传统文化是美术教学中最具魅力的元素，承载着民族精神与历史积淀。在美术课堂上，传统文化的融入能够让学生感受到我国古老艺术的博大精深和独特韵味。通过欣赏国画、书法、剪纸、陶艺等传统艺术形式，学生可以深入体会到古代艺术家的智慧与创造力。传统文化不仅为美术教学提供了丰富的内容，还蕴含了审美观、价值观和人生哲学。将这些元素引入教学，能够帮助学生在欣赏与创作中领悟传统文化的精髓，培养对传统文化的认同感与自豪感。

在教学实践中，传统文化的传承不仅体现在对艺术技巧的学习，还包括对文化内涵的理解。例如，在学习传统水墨画时，学生需要掌握线条与墨色的变化，同时体会其中蕴含的意境美与内敛之美。

在书法练习中，学生在一笔一划中感受汉字的造型美与书写的节奏感。这种对传统文化的探索与体验，能激发学生对传统艺术的热爱，并将这种热情融入到他们的学习与创作中，进一步丰富他们的艺术素养。

表 1　传统文化在美术教学中的应用

传统文化元素	教学内容	教学目标
国画	欣赏国画作品，学习用笔与用墨的技巧，体会古代画家的创作智慧与艺术风格。	培养学生对国画的欣赏能力与艺术感受力，理解传统绘画中的美学思想。
书法	学习书法的基本笔画与字体结构，感受汉字的造型美与节奏感，培养书写能力与艺术修养。	培养学生对汉字的审美意识与书写能力，增强对传统文化的认同感。
剪纸	学习剪纸技艺，体验剪纸的对称与造型美，培养学生的手工能力与对传统民间艺术的理解。	培养学生的动手能力与创作意识，理解民间艺术的文化意义。
陶艺	体验陶艺制作，学习捏制与塑造技巧，感受古代陶瓷艺术的历史与文化。	培养学生的立体造型能力，增强对陶瓷艺术的理解与欣赏。
水墨画	练习水墨画技法，掌握线条与墨色变化，体会水墨画中蕴含的意境美与内敛之美。	培养学生对水墨画的兴趣，增强对传统绘画的理解与表现力。

（二）现代艺术——创新可能的无限

现代艺术以其独特的表现形式与丰富的创意，为美术教学带来了无限的创新可能。现代艺术打破了传统的创作方式，注重表达个性与内心的感受，使学生在创作中找到自我、释放想象力。无论是抽象画、立体雕塑，还是装置艺术与拼贴画，现代艺术都为学生提供了多样化的表达途径，鼓励他们用不同的视角去观察与表现世界。通过学习现代艺术，学生能够拓宽艺术视野，提升艺术表现力，培养独立思考与创新能力。

在美术教学中，现代艺术不仅是对技法的学习，更是对思维的激发。学生在学习现代艺术作品时，能够发现艺术家们打破常规、探索未知的勇气，由此受到启发，开始思考自己如何在艺术创作中融入独特的想法。这样的教学不仅帮助学生在技术上有所提升，还能够引导他们在创作中体现自我，形成独立的审美意识与艺术观念，成为一个敢于创新的艺术探索者。

（三）跨学科融——拓展视野的桥梁

跨学科融合是现代美术教学的一大趋势，它能够帮助学生在艺术学习中拓宽知识面，培养综合能力。美术与音乐、文学、科学等学科的结合，为学生提供了更广阔的创作空间与多元的思维方式。通过跨学科的学习，学生能够发现艺术与其他学科之间的关联，在不同的学科视角中寻找灵感，从而丰富自己的艺术表现力与创作思维。

表 2　现代艺术在美术教学中的应用

现代艺术元素	教学内容	教学目标
抽象画	欣赏抽象画作品，学习线条、色块与构图的表达方式，体验抽象艺术的情感与思想表达。	培养学生对抽象艺术的理解与表达能力，激发他们对情感与思想的自由表达。
立体雕塑	学习立体雕塑的造型与结构，尝试用黏土、纸板等材料创作立体作品，感受空间与形体的关系。	发展学生的空间感知与造型能力，增强对立体艺术的欣赏与创作能力。
装置艺术	探索装置艺术的表现形式，了解材料与空间的运用，鼓励学生将日常物品与创意相结合，制作独特的艺术作品。	培养学生对材料与空间的综合运用能力，激发他们的创意思维与艺术表现力。

探索与反思——美育成效的提升之路

（一）教学实践：多样探索的“新旅程”

在美术教育的教学实践中，多样化的探索是提升美育成效的关键。通过将传统与现代艺术元素相结合，融入跨学科知识，学生能够在多元的教学环境中体验艺术的丰富性与多样性。美术教学不仅仅是对绘画技巧的训练，更是对学生审美能力、创新思维与文化素养的全面培养。基于此，在小学美术教学中，教师要增强自身的传统文化教学能力，继而研读教材，挖掘传统文化内容，并以此为基础，以课堂为依托，关联美术教学内容，组织情境导入活动、合作探究活动和随堂实践活动，让学生与传统文化内容深入互动，掌握美术学习要点，丰富传统文化认知，感受传统文化魅力，养成良好的文化学习态度，提升文化素养，主动传承并弘扬传统文化。

（二）反馈机制：及时调整的“新策略”

反馈机制在美术教育中起着至关重要的作用，是提升教学效果与学生艺术表现力的重要手段。通过多元化的反馈方式，教师能够及时了解学生在学习过程中的困难与疑惑，并针对性地进行指导与调整。有效的反馈不仅包括教师对学生作品的点评，还应鼓励学生进行自我评价与同伴互评，让他们在相互交流中获得更多的启发与进步。这样的反馈方式能够帮助学生更好地认识自己的优点与不足，明确努力的方向。在实施反馈机制的过程中，教师应注重反馈的及时性与针对性，给予学生具体而明确的建议与鼓励，帮助他们不断提升艺术表现力与创造力，最终实现对美术学习的深入理解与掌握。

（三）未来展望：美育发展的“新方向”

未来的美术教育应在传统与现代之间找到平衡，将美育同文化素养的培育进一步融合。随着教育理念的不断更新，美育不再仅仅是对艺术技能的传授，更是一种培养学生综合素养与创新能力的教育方式。未来的美术教学应更加注重个性化与多样化，鼓励学生在创作中表达自我，探索未知。信息技术的发展也为美育提供了更多的可能性，数字化教学、线上艺术欣赏等手段将使美术教育更加丰富与多元。

结束语

展望未来，小学美术教育应进一步深化对传统文化与现代艺术的融合探索，引导学生在艺术创作中表达自我，体会文化的多样性与丰富性。随着信息技术的发展，数字化与跨学科教学将为美术教育提供更广阔的空间，教师应积极探索新的教学方式，帮助学生在艺术的世界中发现更多可能性。美育之路任重而道远，只有在不断创新与实践中，才能培养出具有审美情趣与文化素养的人才，推动美术教育迈向更加多元与精彩的未来。

参考文献

[1]屈利桃.核心素养视域下小学美术的表现性评价研究[D].重庆：西南大学，2022.

[2]赵品学.学生核心素养导向的小学美术智慧课堂教学策略研究[J].数据，2022(03)：167-169.

[3]吴静.浅谈核心素养视角下小学美术图像识读教学策略[J].家长，2021(14)：147-148.

[4]张珂荣.核心素养视域下小学创意剪纸校本教材开发与实践研究[D].石家庄：河北师范大学，2021.

作者简介：

何惠平(1972—)，女，汉族，广东梅州人，本科，一级教师，兴宁市宁塘中心小学，研究方向：小学美术教学。