

核心素养导向下小学美术文化传承与审美创造融合研究

李佳

江西省赣州市宁都县黄陂中心小学

摘要：在小学美术教学中，文化传承和审美创造不是彼此孤立的，而是相互支撑、相互促进的整体。但现在普遍存在“重技能轻文化”“重模仿轻创造”“传承与创造两张皮”的问题，学生既难深入理解传统文化精髓，也难形成自主创造能力。本文以核心素养为导向，研究美术文化传承与审美创造的融合，以期提升小学美术育人质量提供参考。

关键词：核心素养；小学美术；文化传承；审美创造；融合

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2026.01.415

引言

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》明确提出，艺术课程要培养学生的审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解这些核心素养。其中，“文化理解”指向对中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的认同和尊重；“审美创造”强调学生在艺术实践中表现美、创造美的能力^[1]。在小学阶段开展传统文化教育，对增强学生的文化认同、培养文化自信很重要。在核心素养导向下，小学美术教学怎么实现文化传承和审美创造的深度融合？这是一个需要不断探索的实践课题。

一、文化传承与审美创造融合的内在逻辑

（一）文化传承是审美创造的根基

任何创造都不是凭空产生的，而是在已有文化积累基础上的再创造。对于小学生的美术学习来说，文化传承为审美创造提供了三个层面的支撑。

第一，文化传承提供审美创造的素材库。中华优秀传统文化里藏着丰富的视觉资源。远古彩陶的质朴纹样、商周青铜的神秘饕餮、汉代画像石的生动场景、魏晋石窟的庄严造像、宋元山水的意境悠远、明清瓷器的精致典雅，还有遍及各地的民间美术——剪纸、年画、泥塑、刺绣、皮影、木偶……这些千百年沉淀下来的艺术形式，为学生的审美创造提供了用不完的素材。学生了解了传统纹样的造型规律后，创作时就有了可以借鉴和转化的语言元素。

第二，文化传承提供审美创造的方法库。中国传统美术在长期发展中形成了独特的表现方法和审美法则。例如，中国画讲究“以形写神”“意在笔先”，强调“留白”韵味；民间剪纸善用“阳刻阴刻”和“谐音寓意”；年画讲究色彩鲜艳、构图饱满；建筑装饰讲究对称均衡、吉祥图案^[2]。这些方法不是死板教条，而是代代艺术家实践总结的智慧。学生学习这些方法，能丰富艺术表现手段，创作更得心应手。

第三，文化传承提供审美创造的价值导向。中华传统美术不仅是一种视觉表达，更承载着中华民族的价值观念和精神追求。“梅兰竹菊”象征君子品格，“松鹤延年”寄托长寿祝愿，“连年有余”表达生活期盼，“和合二仙”寓意和谐美满。学生接触这些作品，不仅获得审美体验，也在潜移默化中接受价值熏陶。当他们自己创作时，这些价值观念会自然地融入作品，使作品既有形式美感，又有精神内涵。

（二）审美创造是文化传承的活化

文化传承不是把传统文化当作博物馆里的陈列品供起来，而是要让它活在当下、面向未来。审美创造在这一过程中发挥着不可替代的作用。

第一，审美创造赋予传统以时代生命力。传统美术如果只是让学生机械地模仿，那它就会逐渐失去活力。只有通过创造性的转化和创新性的发展，传统美术才能与当代生活发生关联，被新时代的学生所理解和接受。例如，当学生用现代材料、现代手法来表现传统纹样，或者将传统元素运用到现代生活用品的设计中时，传统文化就真正“活”了起来。

第二，审美创造促进对传统的深度理解。有研究者指出，真正的文化理解不是被动接收信息，而是在实践中建构意义。当学生尝试用传统方法创作时，会更深刻地体会到传统技艺的精妙。比如，学生只有亲手剪过纸，才能真正理解“千刀不断、万刀相连”的难度和智慧；只有亲手画过写意画，才能体悟“墨分五色”的丰富变化。审美创造的过程，本质上就是一个深度学习和意义建构的过程。

第三，审美创造培养文化传承的主体意识。如果文化传承只是让学生单向接受，学生一直处于被动地位，他们就很难形成文化传承的自觉和担当。而当学生参与到审美创造中，用自己的方式表达对传统文化的理解和喜爱时，他们就从被动的接受者变成了主动的传承者和

创造者。这种主体意识的形成，对培养有文化自信的一代非常重要。

二、当前小学美术教学中存在的问题

（一）文化传承流于表面，缺少深度理解

很多老师在美术课上引入传统文化内容时，常常只停留在“介绍了”这个层面。比如说，上一节关于青花瓷的课，老师展示几张青花瓷图片，简单讲一下青花瓷产于景德镇、是用钴料绘制后上釉烧制的，然后让学生画一个青花瓷瓶。整节课下来，学生对青花瓷的文化内涵——为什么中国人偏爱青花？青花瓷上的纹样有什么寓意？不同时期的青花瓷风格有什么不同？——基本没有触及。学生画出来的青花瓷瓶，只是用蓝色勾了一个瓶子的轮廓和几朵花，跟真正的“青花”差得远。这种浅表化的文化传承，很难在学生心里留下深刻印象。

（二）技法训练压倒创造，作品千人一面

美术课变成单纯的技法训练课，是长期存在的痼疾。一些课堂上，教师花大量时间示范画法，要求学生严格按步骤完成作品，画什么、怎么画都有明确规定。学生大多是模仿。这种教学方式虽能让学生掌握一定绘画技能，但代价是牺牲了创造力和想象力。全班几十幅作品像从一个模子里印出来的，看不到个性表达，也看不到独特创意。

（三）传承与创造相互割裂，缺少有机融合

不少老师把文化传承和审美创造分开处理，前几节讲传统文化，让学生欣赏和临摹；后几节讲创意绘画，让学生自由创作。两者之间没什么联系，学生很难把文化传承里学到的东西用到自己的创作中。还有一种情况是，教师虽然试图将二者结合，但方式生硬——在传统纹样外面套一个现代形状，或者在现代题材上贴一个传统标签，就算是“融合”了。这种形式上的结合缺少内在的逻辑关联，难以产生真正的教学效果。

（四）教学资源开发不足，难以支持教学需要

文化传承与审美创造的融合教学，需要有丰富的教学资源来支撑。一方面要有高质量的传统文化图像资源、实物资源；另一方面要有适合小学生的创作材料和工具。现实中，很多学校缺这方面的资源。老师上课只能从网上下载图片，清晰度不够、系统性也不强；学生创作时只能用常规的绘画材料，很难体会到传统技艺的独特魅力^[3]。资源匮乏成了制约融合教学开展的重要因素。

三、核心素养导向下文化传承与审美创造融合教学策略

（一）在传统文化中挖掘审美创造的元素

文化传承与审美创造的融合，首先要在教学内容的

选择和开发上下功夫。

1. 选择有代表性的传统文化内容

中华传统美术博大精深，不可能面面俱到。老师要根据小学生的年龄特点和认知水平，选那些有审美价值、便于学生理解和体验的内容。低年级可以选形象鲜明、色彩丰富的民间美术，比如剪纸、年画、泥玩具、布老虎等；中年级可以引入传统图案和纹样，比如吉祥纹样、青铜纹饰、藻井图案等；高年级可以接触中国画、书法、建筑装饰这些内涵更丰富的内容。

2. 挖掘传统文化中的创造元素

传统文化不是现成作品的堆砌，而是蕴含着丰富的创造智慧。教师呈现传统文化时，不仅要让学生知道“是什么”，更要理解“为什么这样”“还可以怎样”。例如介绍剪纸，不能只展示漂亮作品，更要引导学生思考：艺人为什么剪这些形象？用什么方法简化形象？如果你设计剪纸图案，会用什么方法？这样的引导使传统文化从封闭作品变成开放创造系统，学生获得的是创造思路和方法，而不仅仅是模仿范本^[4]。

3. 寻找传统与现代的连接点

文化传承不是为了回到过去，而是为了更好地走向未来。老师要善于在学生熟悉的现代生活中找到跟传统文化对接的地方。比如现代设计里的“中国风”，动画电影中的传统元素，文创产品上的传统纹样，都是很好的素材。让学生看到，传统不是遥远的东西，它就在身边，而且可以被创造性地用起来，这种连接感能有效激发学生参与文化传承和审美创造的兴趣。

（二）在审美体验中激活文化理解与创意表达

教学内容确定之后，关键是教学过程的设计。一个好的融合教学过程，应该是文化理解、审美感知、创意实践三者的有机统一。

1. 从审美体验入手，激发文化兴趣

学生接触传统文化，不能从枯燥的知识讲解开始，而要从生动鲜活的审美体验入手。教师可以通过展示精美的传统艺术作品实物（或高清晰图片）、播放传统工艺制作的视频、创设传统艺术的视觉情境等方式，先让学生“被吸引”，产生“真美啊”“真有意思”的直观感受。这种审美体验是最真实、最直接的学习起点。例如，教学剪纸单元时，教师可以先展示几幅精美的民间剪纸，让学生说说自己最喜欢哪一幅、为什么喜欢，在交流中自然而然地进入剪纸的世界。

2. 在文化理解中深入，积淀审美底蕴

有了初步的审美体验后，老师再引导学生做适度的文化探究。这里的“文化探究”不是学术化的知识灌输，

而是用学生能懂的方式，去了解传统艺术背后的故事、寓意和智慧。比如，为什么民间剪纸里常有鱼？因为“鱼”谐音“余”，寓意“年年有余”；为什么剪纸里有石榴？因为石榴多籽，寓意“多子多福”。这些有趣的文化知识，不光加深了学生对作品的理解，也为他们后面的创作提供了意义的支撑。

3. 在创意实践中转化，实现活态传承

文化理解最终要落实到创意实践中。创作环节，老师要从“让学生模仿”变成“让学生转化”。可以设计三个层次的活动：第一层“用传统方法表现传统题材”——用学到的剪纸、泥塑等传统技法，表现生肖、吉祥图案等传统形象，这一层主要是让学生掌握基本技艺；第二层“用传统方法表现现代题材”——用传统技法表现当代生活中学生熟悉的东西，比如用剪纸表现校园生活、用泥塑表现喜欢的动漫形象；第三层“用现代方法表现传统神韵”——用各种现代材料和手法，表达对传统艺术精神的理解。通过这样一步步的活动，学生既掌握了传统技艺，又进行了个性化创造，传统文化在学生的笔下活了起来。

4. 在交流分享中升华，深化融合体验

创作完成后，交流分享是不可或缺的环节。老师要组织学生展示作品、讲创作思路、分享创作感受。交流中，学生可以听到同伴不同的理解和处理方式，从而拓宽自己的视野。老师也可以趁机引导，帮学生从文化传承和审美创造两个角度反思自己的作品：你用了哪些传统元素？你做了什么改变？你为什么这样处理？通过这样的反思，学生对两者融合的理解会更深入。

（三）在融合维度上促进学生全面发展

评价是教学的指挥棒。要实现文化传承与审美创造的融合，必须建立相应的评价体系。

1. 建立融合取向的评价维度

传统的美术评价主要看技法学得怎么样、画面效果好不好，往往忽略了文化理解和创意表达这两个方面。融合教学的评价应该建立一个多维度的评价框架。一是文化理解维度，看学生是否了解所学传统艺术的基本特征和文化内涵；二是审美感知维度，看学生能不能感受和欣赏传统艺术的美；三是艺术表现维度，看学生能不能用恰当的艺术语言进行表达；四是创意实践维度，看学生在创作中能不能体现出独特的想法和一定的创新意识。

2. 采用多样化的评价方式

融合教学强调过程，所以过程性评价特别重要。老

师可以通过课堂观察，记录学生在欣赏讨论、文化探究、创作实践等环节的表现；通过学生的创作草图、设计笔记，了解他们的构思过程和思维轨迹；通过学生自评和互评，促进学生交流和学习。单元结束时的展示性评价也很重要，但不能只看最终作品，还要看学生在整个学习过程中的投入和成长^[5]。

3. 评价语言注重激励和引导

教师评价学生作品时，要避免简单说“画得真好”“很漂亮”这类笼统评价，而应从文化传承和审美创造两个角度给出具体反馈。例如，评价布老虎造型：“用了民间布老虎的造型特点——身体拉长、腿变短，又威武又可爱。”评价剪纸创意：“在传统剪纸基础上加入想象——给鱼加了一双翅膀，变成‘飞鱼’。”这样的评价既肯定了学生对传统文化的理解和运用，又鼓励了创造性表达，是积极的引导。

结语

文化传承与审美创造的融合，是核心素养导向下小学美术教育应该追求的方向，也是提高美术育人质量的有效途径。要在教学中实现二者的深度融合，需要美术老师不断提高自己的传统文化素养和教学创新能力，需要学校提供必要的资源支持，需要教材编写者提供更优质的课程内容，还需要教研活动给老师提供交流研讨的平台。我们相信，随着课程改革的深入推进和老师专业水平的不断提升，文化传承与审美创造的融合一定会在小学美术课堂里开花结果，为培养有文化自信和创造能力的新一代作出应有的贡献。

参考文献

- [1] 方月美. 小学美术教学中培养学生自主传承优秀民间文化意识的策略研究[J]. 教师, 2023(25): 72-74.
- [2] 蔡雪筠. 弘扬传统文化, 丰盈美术课堂——传统文化融入小学美术课堂的思考[J]. 亚太教育, 2023(01): 71-73.
- [3] 傅心睿. 核心素养视域下小学美术教学与非遗文化融合的探究[J]. 美术教育研究, 2024(13): 57-59.
- [4] 张梅. 基于项目式学习的写生文创活动设计与实施——以“走进邛崃酒文化”活动为例[J]. 四川教育, 2024(01): 46-47.
- [5] 王国军. 中华文化符号融入美术教育的实践与探索[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2025(04): 176-186.