

初中阶段美术教学的探索与实践

卿雅

深圳市南山区丽湖学校

[摘要] 美术作为对内在素养有巨大影响力的学科, 在学生个人意识探索及对待外部世界的沟通方式等方面, 具有重要作用。如何让初中阶段的学生有效地学习美术知识, 增加美术素养, 助力其成长, 是值得关注的问题。

[关键词] 美术教学; 色彩构成; 构图能力

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.1908

随着近些年来社会的不断发展, 学生的认知情况也在发生改变, 现有的美术教材内容编纂方式无法满足学生的认知需求(以岭南版教材为例)。以上问题主要体现在: 1、教材内容不连贯; 2、教材的单元设置缺乏内在联系。

现有的教材内容在6册中鳞次栉比地罗列了国画、油画、水彩、水粉、版画、雕塑、设计等各个艺术门类的学习内容。这样的课程设置, 是为了让学生最大程度地掌握现有艺术领域的专业知识, 对艺术门类的分类、及各门类的基本技法和表现方式有所了解, 有所掌握。但实际操作起来时, 缺乏一个单元往另一个单元、一个学年往另一个学年之间进行转换和学习的连续性。由于对每个门类的知识的了解比较基础, 学生在一个学习单元刚掌握了基础常识, 换到下一个单元时, 又换成了其他的学习内容。这样的学习顺序阻碍了学生连续性、持续性地感受美术学科的内在联系, 保持对美术学科的学习热情。

一、“大概念”美术教学结构下的“从做中学”

为改善这样的学习情况, 笔者拟采用“大概念”的美术教学结构, 让学生在“做”中进行美术学科的学习。在这种学习模式下, 美术课程的设置符合艺术的创作规律, 学生可在对创作规律的探索中系统习得美术技能, 获得良好的美术实践体验。

在以“大概念”教学结构进行美术教学为关键词的检索中显示, 大概念一词常用于高中美术、美术欣赏的课程研究中, 目前用于初中美术教学的文献较少。同时, 在现有的文献研究中, 大概念一词常被设置为研究背景及理论支撑。将关键词换成“在做中学”进行美术学科的学习来检索时, 文献显示相关的研究目前均聚焦在美术泥塑教学领域。再继续更换关键词为相似理论“沉浸式美术教学”后, 发现9条文献记录。记录显示, 目前沉浸式美术教学的研究方向集中在论证“沉浸式”学习这一学习模式对美术教学的重要性及可行性上。而在具体操作上, 文献显示该“沉浸式”学习的研究思路倾向于体验教学中教具的研发。

在《民主主义与教育》一书中, 杜威多次论述了教学应该倾向于让儿童在做过程中进行学习这一思想。“教学也不应是直接了当地注入知识, 而应该诱导儿童在活动中得到经验和知识, 这就应‘从做中学’, 在这种理解下, 做事根本没有做儿童学习无有凭借。教师指导儿童通过种植花木而学习栽培的经验, 通过给洋娃娃做衣服而学会缝纫的经验, 就是把儿童在自由时间所做的事纳入学校课程中, 充分利用‘儿童的游戏本能’, 以学为媒介, 而间接的学到知识。”¹ 无独有偶, 美育专家尹少淳倡导“在美育的行动中, 最好的策略是学生进行体验”。同时, 他提出大概念学习理念“BIG IDEAS”, 他提倡将美术学科在“做中学”, 即“DKU”(do--know--understanding), 意为在做的过程中理解观念, 知道事实性知识, 当然也学会行动。

在进行“从做中学”的美术教学时, 以杜威的理论为出发点, 我们将美术学科的学习比作缝制一件衣服的过程。在衣服的制作过程中, 一件成衣是无数个工序叠加的结果: 设

计方案+纺线+织布+染色+裁剪+拼接+缝纫。表面上看, 其中任何一个步骤, 对衣服的最终形成都不具有实质性的价值和影响。但实际上, 这些工序依次层层叠加, 我们才能收获一件完成品: 成衣。

具体到美术教育的实施上, 学生的美术素养得到提升, 这一目标就是最终完成的成衣。为了达到这个目的, 我们需要将这件衣服拆成无数个工序来进行训练和实践。这个过程就是从做中学的过程。而从纺线、织布、颜色、裁剪等方面不断训练, 则是抓住美术教学中重要的大概念。通过对大概念的系统学习和实践, 学生最终可以创作出一件成衣。在做中学, 可以使学生在美术教育的过程中获得真知, 得到益处。学生持续保持对美术学科的热情, 长此以往, 美育真正落到实处。

二、美术教学中大概念的划分

在对大概念进行解读的过程中, 我们了解到, 这是一个持续渐进的过程, 以色彩的学习为例: 大观念为“不同的色彩给予我们不同的情感感受”---持续性理解为: 不同的色彩如邻近色的搭配, 会给人以舒适、和谐的感觉---在此基础上延伸学习目标: 学习邻近色搭配方法、理解色可以表达情感---引进的基础知识: 色环上邻近色的知识---进一步迸发出引导性问题: 1、不同的邻近色会给你带来什么样的感受? 2、如何用邻近色来表达某种情绪?(标注: 以上提问为帮助学生理解大观念的引导性问题)

通过这样的解读, 我们对美术教学内容进行归纳和整理后, 以初中岭南版美术教材为例, 美术教材3年共九册, 可分为以下几个大概念:

A、点线面等构成理论, B、色彩构成理论, C、肖像、风景、静物创作实践, D、国画的认识和学习, E、版画的认识和学习, F、手工制作, G、欣赏探索。

正如成衣的局部组合后, 会形成一个整体。这些大概念元素训练结束后, 我们也可得到一件完成的艺术作品。为达成这一目标, 我们需要将大概念与具体创作维度进行融合, 形成不同的教学领域。同时, 针对每一个领域需掌握的知识点进行针对性训练, 使学生在对每一个部分的实践中掌握相关的美术知识。

三、教学实践: “从做中学”

举例说明, 我需要进行大概念: 点的训练, 培养学生认识不同的点、并学会用点来进行创作, 提升学生对于点的感知能力和创造能力。

学生需要理解点的概念、特征、表现形式, 知道点和线、面一样, 是一种基础造型元素。其外形多变, 常与颜色一起出现, 在画面中, 经常以小色块的形式出现, 并在画面中的位置不固定, 聚散皆可。同时, 学生需要理解块面与色块的区别, 了解点这一元素在平面空间的构成关系中所处的位置。

为达成以上目标, 学生需要进行点的寻找、点的思考、点的创造、点的组合、点的类型探索、点的艺术表现种类的探索等课程的学习。每一个课程之间存在着关于点这一元素

认知的内在联系,符合一般认知规律,也符合学生由浅到深、由简到难的学习规律。

学生会在对点的寻找,到对点的创造这一实践过程中,获得对点这个基本造型元素的理论知识。同时,由于“从做中学”的美术教学方式来自学生自身的生活体验,更接近学生的日常生活。反之,学生可将学习内容反馈到生活中,将“点”这一元素在生活中进行二次发掘和使用,切实地锻炼其创造能力和想象力。

在大概概念“点”的学习中,每一课都可分为两课时。以点的寻找为例,在第一课时中,学生需要将将在生活中看到的、发现的点的存在形式、外形、作用及用途进行搜集和整理,在课堂上进行汇总,为下一步的创作做准备。

在第二课时中,学生在所有课程的体验和学习完成后,对于“点”这一造型表现形式已具备相当的创作思路。这时我们可以引导学生将点进行重新整合,用创作的方式来完成最终认知。也就是说,我们要讲在实践过程中所习得的所有知识串起来,完成成衣制作——一件完整的艺术作品。这件作品,反映了学生在学习过程中的寻找和积累。同时,该作品也反映了学生在创作状态中的经历。

由于作品的形成是学生自己的积累所得,学生会获得良好的创作体验。同时,在整个实践过程中,学生获得的技巧、知识、理论,会作为作品的积累辐射至下一个大概概念的学习中。在以上的过程中,大概概念教学与“从做中学”进行有机结合,为学生的美术体验营造出一种可能:主动学习和积极学习进入交叉循环模式。美术教学可由此方向继续深入和探索。

四、评价体系:在做中进行评价

另一方面,在就大概概念为教学结构进行“从做中学”的课程设置探索后,我们将目光转向课程评价体系。

评价体系涵盖记录、展出和纸质评价两种方式:

(一) 记录、展出

1、“在做中进行记录”——图片、视频的碎片化记录

任何一种劳动都需要被肯定和激励,学生的学习也是一样。我们鼓励学生在探索过程中主动进行视频、图片的碎片化记录。创作过程中,甚至是一开始探索时,就可以将这些活动碎片化的记录下来。所谓碎片化,即是不需要太长的时间,有关键的过程就好。不需要太多的时长。这些记录可以帮助学生留下探索的足迹。一方面,便于他们回顾自己在创作过程中的发展与变化,另一方面,也能在探索遇到困难和障碍时,随时复盘,帮助学生迅速调整自己的创作定位。图片和视频是学生在进行美术学科探索实践时的足迹,同时也是最终汇总版时视频的素材,这些素材能让大众在艺术作品最终完成时,作为作品完成的解读资料。我们甚至可以称之为作品的另一种形式。

2、鼓励学生在各大视频网站上持续记录自己的探索过程

国内的Bilibili网站和国外的YouTube网站都有大量的记录视频,事实上这些网站是一个非常好的交流平台。学生们可以自己单独上传自己的实践过程,也可以将视频记录汇总后用一个ID号统一上传。这样的方式可以鼓励学生们坚持自己的创作步骤,同时,网站的其他用户会用最直观的方式,将对作品的反应传达给学生。这既是作品的展示方式,也是学生与更多的思想进行交流的评价方式。

3、定期为同学们进行线上线下阶段性作品的展示

(1)这是学生阶段性探索作品的汇总展出。其中,线下展览可以以班级、年级、或者几个同学联展的方式,将他们所正在着手搜集的局本元素作品进行阶段性展示,展示地点可以在学校里的任何位置进行展出。

在具体操作方式上,我们可以在展示环节,也进行“做

中学”的体验学习。将校园中的区域作为工作区域承包出去,请同学们将自己的探索作品进行汇总和投标,承包展示区域,进行布置和展览。这种线下展示评价的主动权在学生,展览的受众群体也是自己的同龄人和师长,这是来自身边的伙伴评价,比起线上的反馈,来得琐碎,但贵在真实。

(2)线上展览则可依托学校公众号或个人账号,阶段性地推出学生作品。面向群体为家长及社会群体。让外界知道我们探索的进度和现状,这样同学们能更多地收到全面而客观的反馈。

4、最终整体作品的展示与呈现

在每一个大概概念学习任务完成后,每一位同学进行一张创作最终作品的创作。这件作品的形式、展示地点,展示方式都由学生自己决定。这次展示应该面向学校、面向家长、面向社会,将同学们两年以来的学习经历进行汇报式展出。经过平时的阶段性展示,这个最终的展示应该、并且也可以变成学生在这阶段美术学习中的一次总结性展示。

展览是学生作品与公众在线上线下进行交流的方式。我们鼓励同时运用线上线下的形式进行展览。在各种形式的展览中,学生会收获来自外界的直观反馈,这些反馈会作用于学生的内心,最大限度地让其记住艺术创作带来的高峰体验,从而激发其对美术学科的热情。

值得一提的是,在第一点中提到的碎片化视频,可以在此次展览上以数字艺术展区的形式出现。

(二) 纸质评价

评价标准结合学生的创作过程及展出过程,划分成终极目标和小目标。终极目标标扩最终作品的呈现、纸质问卷的答分,小目标细分为:搜集整理材料、课堂汇总展示、作品创作记录、展示记录。每一级目标对应量表分数等级,整体评价以总分5分、等级三级进行划分。最终作品呈现1分、搜集整理资料1分、课堂汇总展示1分、作品创作记录1分、展示记录1分。

根据学生的达到程度,用三级水平进行划分。2分为三等、4分为二等、5分为三等。等级标准以师生共识为基础,让学生清楚地知道自己应该怎么做才能达到某一等级的要求。评价维度包括以下类型:

1、愿望和意图:学习动机、学习态度、责任心、进取心,2、能力:创新能力、合作能力、表达交流能力、注意力、综合能力,3、人格气质:性格、情绪,4、知识:专业知识、相关专业知识。

在对评价进行细分时,应直观、便于理解和评价。同时要注意将需要评价的素养和维度都包含在内。另一方面,引导学生自发记录和评价是重要的一环。

在美术教学中,学生“在做中”,对相关“大概概念”进行探索学习,同时,自发进行评价。我们应该相信并看到学生的创造性和潜能,激发学生对美术学科的热情,从而改变现有的美术教学状态。以上探索符合现有的美术课标中对实践的定义。在现有美术课标的调整中,“大概概念”的学习模式势在必行。而在学习的过程中、在创作的体验中、在内外的评价中、我们倡导学生进行“在做中学”,是顺势而为,符合美术教学规律、艺术创作规律,也符合初中阶段学生的认知和发展规律。我们相信在这一美术教学模式中,具有广阔天地,值得深入。

参考文献:

[1]杨光富.杜威《民主主义与教育》中的课程观[J].新课程学习:中,2014(11):3.

[2]肖婉,张舒予.知识建构的有效途径:基于作品创作的协作学习[J].现代教育技术,2013,23(10):5.