

基于校园文化与视觉传达简析中学美术教学 综合探索领域的应用

王腾

江西省婺源中学

摘要：初中是小学到高中的过渡阶段，这个阶段的学生基本的审美能力已经具备，对于美术学科的教学要求也逐渐提高，不同于小学的技能学习，中学美术的教学要更能够体现核心素养的内涵，立足提高学生综合探索的能力，要将校园文化建设与视觉传达方式融入美术教学当中，努力创设更加多元化的美术课堂。本篇将通过校园文化以及视觉传达概念的简述，结合赣美版中学美术教材的特点，提出一些中学美术教学综合探索领域的实施策略，希望可以为美术教育领域提供一些简单的参考与帮助。

关键词：中学美术；校园文化；视觉传达

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.02.032

引言

近年来，国内大部分中学已基本达到规定的美术课开课率，但把美术课放在一个无足轻重的位置，不太重视初中美术课的教学，学校和家长看重的还是学生的升学问题，对学生的美术教学投入的时间和精力相对较少。同时，也不太注重学校的校园文化建设，这些问题都不利于中学生审美情趣的培养和审美能力的提高。随着我国社会经济发展，教育的本意应该不再是应付考试，而是要注重培养德智体美劳全面发展的学生，国内大多地区的中考也已将美术、音乐列入其中。由此可见，美术终将会受到学校重视，作为教育者，美术教学需要往多元化方向发展，无疑将校园文化建设与视觉传达艺术运用其中，是让学生耳濡目染，更充分地提高学生审美能力和美术素养的一条不可替代的路径。

一、校园文化与视觉传达概述

校园文化不止是校风、校训、学校社团活动等方面的精神层面的文化需求建设，更是以学校内的学生和所有教职工为主体，以精神、环境、行为规范为内涵的一种文化氛围。校园文化建设的作用是通过在学校内的一言一行所感受到的，能够促进学生精神文明建设，提高学生与教师的精神素养的，能营造一种积极乐观，奋发向上的一种精神文化氛围。

最早视觉传达这一术语流行于1960年在日本东京举行的世界设计大会，视觉传达最简单的理解就是“给人看的设计”。其实，“视觉文化传达”的内涵到底包括

哪些范畴，到现在也没有统一的定义。一般而言，视觉文化传达有两个组成要素：一是含有视觉成分，涉及以视觉手段来传递的讯息；二是人类的生活经验，包括物质的和精神的。而视觉传达文化产品，即包括实体的如雕塑、绘画、工艺美术、设计艺术、绘画、书法、摄影、摄像等，也包括非实体的，如文化现象与事件。总之，视觉传达文化是一个高度复杂的混合体，对我国青少年的学习与生活产生了不可忽视的巨大影响。在学校里，视觉传达元素可以是体育课上运动项目的各种动作造型，可以是校徽、班徽，可以是每个班级的黑板报，可以是校服设计，可以是校园雕塑作品的摆放和校园文化艺术节的各项目活动的海报，可以是学校运动会的标志设计（图1-2），可以是开幕式各个班级的入场队形，可以是课间跑操时的行进轨迹，也可以是校园里绿化带高低曲折的样子，甚至是校园里一棵桂花树和一朵花的色彩和姿态（图3-4）

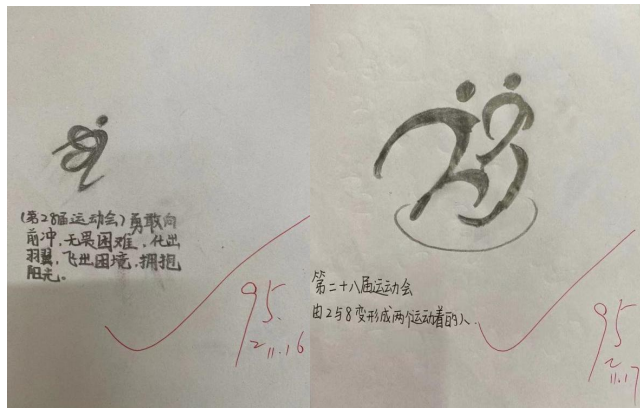

图1 学生作品

图2 学生作品

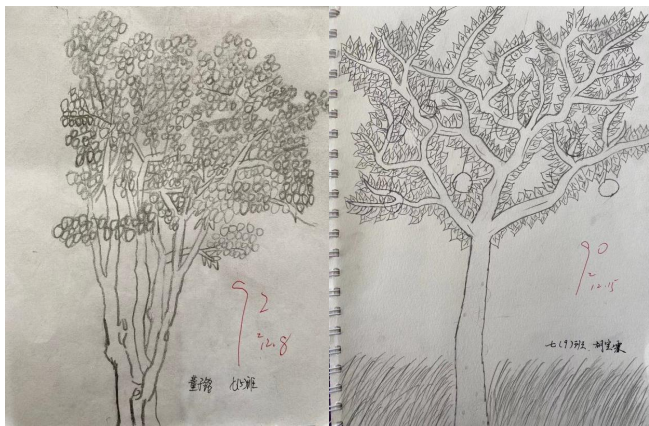

图3 学生作品

图4 学生作品

校园文化与视觉传达二者是相辅相成的关系，校园文化精神可以通过视觉传达表现出来。古希腊的柏拉图在他的《文艺对话集》中说道：“应该找一些有本领的艺术家，把自然优美的方面表现出来，使我们的青年像住在风和日暖的地带一样，四周一切都对健康有益，天天耳濡目染于优美的作品，像从一种清幽境界呼吸它们的好影响，使他们在不知不觉中从小就培养起融美于心灵的习惯。”所以作为学生接近自然和感受周身环境的一种方式，视觉传达在校园文化建设中的运用就显得尤为重要。

二、中学美术的教学现状

尽管有部分地区已经将美术纳入中考考核内容，但中学美术教学仍面临着很多困难与问题。首先，美术课程一直以来受到空间场地以及绘画工具的限制，在上课方式上只能被迫选择在教室里自由绘画或学生只能通过教材上的内容以及老师用多媒体展示的范画来欣赏作品，然后临摹绘画，方法太过单一。对学生创造力的培养毫无益处，相反还会遏制学生的创造性思维。其次，学校教育过于关注升学问题，对于美术、音乐等课程重视程度不高，甚至忽视了对学生审美情趣的培养。于是由于教学方式单一与家长的不重视，学生对于美术课的兴趣也不高，认为美术课是用来放松的，失去了自主学习与提高审美能力的意识。

三、赣美版教材特色

美术新课程标准指出：尽可能运用自然环境资源

（自然景观、自然材料等）以及校园和社会生活中的资源（如活动、事件和环境等）进行美术教学。赣美版教材最突出的特色就在于对传统文化与红色经典的弘扬，每一册的教材都有红色记忆和传统的魅力两个主题单元，培养学生审美能力的同时还注重学生的思想层面的培养。红色记忆单元让学生了解我国的革命历史，传统的魅力单元带领学生了解传统手工艺。同时，赣美版教材的语言亲和力强，能够拉近学生与老师的距离，让学生对美术的理解更加通俗易懂。教材鲜艳的配色也给学生带来强烈的视觉冲击，能够提高学生对美术课的兴趣。这些是赣美版教材的特点与优势，教师在一线教学过程中，充分发挥教材的作用与优势的同时，将其融入校园视觉文化中，对提高美术课堂效率也有着不可估量的积极影响。

四、中学美术教学基于校园文化与视觉传达综合探索领域的实施策略

（一）创设情境导入课程

近些年情境教学法已成为教学的热词，通过情境创设的方式，可以提高学生在课堂上的注意力与学习兴趣，同时还能够加强学生与老师的互动。在利用校园文化中的视觉传达进行美术教学时也可以运用情境创设的方法，例如七年级下册第二课《大自然之歌——美术与环境》。在本课的教学，十二色相环和色彩三要素的概念，就可以先让学生欣赏优秀的画家们是怎样用自己的画笔去表现大自然的美景，以传达他们心中鲜明的色彩印象和对色彩的独特感受的，然后再组织学生到室外写生，带领学生感受校园的环境，观察校园里一草一木又是怎样随着春、夏、秋、冬四季更替来变换色彩，显示其神奇魅力的，最后引导学生将校园中的风景通过自己的画笔表现出来。学生接受起来就酣畅淋漓，不禁感叹自己“顺利地色彩的冷暖对比中明白了颜色怎样搭配”，感受到“色彩冷暖也会对人的身心愉悦产生不同程度的影响”。在这一教学过程中，还可以渗透环境保护的内容，呼吁学生保护校园环境，爱护花草树木。九

年级上册第二课《珍惜我们的家园》，招贴画的教学，就可以渗透爱护校园环境和校园文化建设的内容，还可以再让学生们以校园风景为背景，设计一款保护环境的宣传海报，或以校园风景速写为主题主办一次校园速写的画展等等，这样不仅将校园文化建设融入其中，也教会了学生们用视觉传达的手段宣传环境保护的教学内容。对校园环境进行观察也是综合探究的一部分，通过对校园环境的观察，发挥自己的想象力，用完成海报创作和校园速写画展等活动来提高学生对审美的综合探究能力。还有什么比看到学生的作品更令老师振奋的呢？

（二）欣赏作品

在赣美版教材当中，国画、“欣赏·评述”等部分内容也是对美术传统文化的传承，在欣赏教材中这些优秀的传统文化作品时，教师可以带领学生们通过作品的各种绘画手法感受作品所传达的内涵。这其实也是视觉传达艺术的一种运用方式，通过画作让学生了解传统文化，感受传统文化，传承传统文化。再通过自己的探究与实践，自主探究画作运用到的各种绘画手法，课堂上与同学交流分享充分运用了综合探索的能力，也发挥了美术作品传播传统文化的作用。例如在八年级下册第8课《做一回服装设计师》的教学中，就可以为学生展示各个民族的传统服饰，中国有56个民族，每个民族的服饰都有独特的美，或华丽繁复，或简单朴素。教师可以通过在校园场景展示民族服饰，让学生观察服饰特点，通过视觉传达的手段渗透民族文化的魅力，让学生在观察中提高民族文化意识。课程任务可以让学生自己用环保材料设计一套美观大方的民族服饰，在校园内的林间小径上走秀，分享自己的设计理念并分享自己的设计理念，既能够让学生发挥想象力，又利用校园视觉文化渗透了环保、民族文化等内涵，可谓是一举多得。

结语

综上所述，随着新的美术课程改革的推进，将更注重课程的开放性，校园文化与视觉传达的课程资源的开发与利用已成为实施优质美术教育的重要环节。但教师

应从实际出发，发挥地域优势，强化学校特色，展示教师风格，扬长避短，突出个性，尽量避免中学美术在综合探索领域的教学实践中存在的教师教学方式较单一、美术课课时短、美术教学资源匮乏等问题。面对中学美术的教学现状，教师应该转变观念，善于研究，从教学设计入手，教学过程情境化，融入和利用好校园文化建设的内容和形式，利用好视觉传达的艺术手段，作为教学内容必要的扩展、延伸、补充和可操作性，加强美术课程的趣味性，充分利用校园文化资源，发挥教师的引导作用，让学生不断发现身边的美，增强学生的自主能动性，提高学生对美术课的兴趣，树立美术就在我们身边的理念，培养学生综合探究的学习能力，从而培养学生的艺术审美情趣，又可进一步为加强校园文化建设做出一份贡献，使美术课的教学更上一个新的台阶。

参考文献

- [1] 王芳. 议题式美术教育在初中“综合·探索”领域的教学实践研究[D]. 西南大学, 2021.
- [2] 易玫君, 张红岩. 初中美术课程兴趣教学模式研究[J]. 辽宁师专学报(社会科学版), 2022(04): 53-55.
- [3] 陈琼. 高中美术视觉传达设计教学策略[J]. 广西教育(中等教育), 2018(8): 163-164.
- [4] 余洋. 刍议视觉传达视角下的中学美术教材设计[J]. 戏剧之家, 2018(33): 155-156.
- [5] 于世伟. 视觉传达设计专业大学与中学的课程体系衔接研究[J]. 文存阅刊, 2020(47): 124.

作者简介: 王腾(1970.7-), 女, 江西婺源人, 中学高级教师, 大学本科学历, 主要研究方向为中学美术教育教学方法, 2010年被江西省教育厅选拔为省中小学骨干教师, 多篇论文在国家级、省级获奖。

基金项目: 本文系2021年全省基础教育研究立项课题研究成果, 课题名称“校园文化与视觉传达——中学美术教学综合探索领域的实践研究”, 编号: SRMS2021-797。