

以美育心优化中职美术课堂教学

李黎

许昌科技学校（许昌市五高）

摘要：学校美育是立德树人的重要载体，是提高学生审美和人文素养的主阵地。本文以中职学校美术课堂教学为出发点，探讨中职学校美育的现实意义以及美育现状，围绕如何有效开发中职美术课堂的美育资源，旨在优化美育效果提升美术课堂教学质量，为地方区域发展培养和输送更多高素质技术技能人才。

关键词：美育；美术；课堂美育；职业学校

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.08.029

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》（下文简称《意见》）中提到美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力^[1]。中职学校中艺术课程的学习主要是为了建构学生自身的知识体系和道德观念^[2]。教师在开展美术课堂教学时，应以提升审美、陶冶情操、沁润心灵和激发创造力为主要目标导向，创新美育路径、挖掘美育资源、优化美育效果，让美术课堂真正“美”起来。

一、中职学校开展美育的现实意义

2月初，河南省教育厅发布《关于进一步加强职业学校教学工作的指导意见》中强调，要建立健全“纵向贯通、横向融通”的职业教育人才培养体系，培养学生的学习能力，树立正确的就业观、升学观，为终身学习打好基础^[3]。加之“职教高考”制度的进一步建立和完善，在社会上必将迎来一股“升学热”。中职学校则承担着为高校输送优秀生源的重任，承担着以大爱之心育莘莘学子，以大美之艺绘传世之作，努力培养心灵美、形象美、语言美、行为美的新时代青少年的时代使命^[4]。中职生处于人生的关键期，是塑造正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信的黄金期。美育可以提高学生对审美的感知力，进而唤起学生的美好心灵，增强学生对生活的信念，激发学生的精神状态。通过对中职生的审美教育，让他们在感受美、欣赏美和创造美的过程中，体验到艺术带来的精神愉悦，使他们能够拥有健康向上的审美情趣和生活情趣，提升其道德修养和精神境界，为他们将来更好地融入社会奠定良好基础。

笔者认为，“以美育心”是对总书记讲话中“温润心灵”“以美培元”精神内核的落实，也是针对中职学生道德边界感模糊、审美观念庸俗化、审美感知能力低等问题行之有效的方法。以美育心可以将审美观与道德价值观有机结合，培养学生正确的审美观、完善的人格和责任感，远离浮躁和庸俗，从而提高学生审美认知能力，激发学生创造力，洗涤学生心灵。而学校美育可以帮助学生形成积极的人生观、世界观，树立远大志向，增强其社会责任感，提升其社会适应能力；帮助学生形成科学的审美观，形成健康向上的生活态度，从而树立正确的人生观和价值观，为学生成为一名合格的职业人打下坚实基础。

二、中职学校美术课堂教学存在的问题

2023年6月，笔者经过发布电子问卷的方式向河南省12所中职学校的师生进行问卷调查，回收问卷548份，经过调查发现，目前中职学校的美术课堂虽然也开展了“一校一色”，但大多仍停留在传统美育方式和传统美育手段上，问题比较集中表现为以下几点。

（一）教师认知不足，课程定位存在偏差

根据调查显示，有21.15%的教师认为美术课堂的核心任务是教授美术相关理论知识和基本技能。由此可见，部分教师的育人理念和教学活动组织存在局限性，并没有及时关注国家政策要求。还有一些理工类学校的教师对于美术课程的美育功能认识不足，认为自己的美术课程不是“主科”，学生主要是学习专业技能，加之领导不够重视，从而忽视了对学生的审美教育。

（二）课程开设量少，教学内容过于随意

问卷显示，有18.75%的学校虽开设了美术课程但是课程比重较低，教学内容亦没有按照教材进行，过于随

意。中职学校存在文化课教师课时不够的情况，学校本着“五育并举”的原则，虽也开设了书法课和美术课，但是多是流于形式和口号，任课教师大多为年长的教师，教学内容单一且随意。其中5.25%的学校美术教学内容中都有“数字油画”一项，数字油画作为社团辅助教学资源本无可厚非，但倘若课堂教学中出现数字油画，学生仅仅机械地对号填涂，虽然最终作品完整且出色，但学生自身的创造力得不到丝毫提高。

（三）教学方式落后，美育效果不明显

大班额“填鸭式”的授课方式以灌输为主，无法激起学生学习内驱力，难以培养学生想象力和创造力，更难以滋养学生心灵。在调查中显示43.25%的学生不愿意上美术课是因为上课除了画画就是枯燥的美术理论，教师没有运用数字化手段进行授课。其中有68.5%的学生渴望教师开展美术研学活动和美术VR情景体验。同时，调查发现年轻教师有意识进行美术课堂教学改革，有42.35%的青年教师组织学生参加美术社团和美术作品展，但是由于教学经验不足，组织的美术相关活动未能真正顾及学生的差异性，限制了学生创造力的提升。

三、中职学校美术课堂教学的优化策略

（一）拓宽美术美育渠道

大多数的中职生没有接受过系统的训练，日常的感知状态不足以达到对艺术的审美感知，这就需要提升学生的视觉审美的敏感度^[5]。因此，美术教师应该吃透教材，深度挖掘教材当中的美育资源，结合本节课教学目标，搜集美术文化素材，在讲授理论知识的同时增加学生文化自信，提升学生审美思维。例如，在讲述中国绘画艺术之美时，为了让学生清晰地认知中国绘画从萌发、发展到成熟的演进路径，并感受中国传统人文气息的境界和东方艺术趣味，教师可以通过“i教育”平台获取作品的讲解视频，登录中华珍宝馆网站下载高清细节图，运用故宫VR体验馆，敦煌国际IDP，数字敦煌等数字美育资源生动直观的探索中国绘画特色。在学习过程中升华学生民族自豪感，传承民族美术文化。同时，针对中西方绘画艺术的差异性进行对比教学本身也是一种美育方式，让学生站在世界史的角度全面整合美术历史文化资源，了解绘画艺术与国家历史发展的联系，从而培养学生树立文化自信。学生在教师的引导下，主

动探究绘画艺术的审美价值，提升学生的审美能力，进而为中职生全面发展打好基础。通过挖掘美术文化资源，教师能够将课程内容与社会生活实践结合起来，丰富课堂教学形式和内容。

（二）设置美术鉴赏情景

中职美术教学主要是对两类信息的传递，其一是作为“视觉”的审美形态。比如中国画中的笔墨、三远和写意，油画的色彩明暗纯度和色温。其二是作为“人文”的意义^[6]。每一部艺术作品都有作者的创作意图，需要通过描述、分析、解释与判断找到作品背后的人文意义。但就中职生而言，这些比较晦涩难懂。教师若一味传授“形而上”的知识，学生不仅审美体验感差，还会出现厌学无聊等情绪。所以，为了保证美术课堂的教学质量和美育效果，教师需要根据教学内容合理地营造教学情境。例如，在摄影艺术之美的教学过程中，教师可以把课堂拉到室外，无论是西下的夕阳还是争奇斗艳的鲜花都会成为学生捕捉的对象，置身在美丽的学习环境中，学生就会不自觉地发现“美”的事物。此时再进一步分析摄影作品中的景别、焦距、用光、色彩、构图等知识点就顺理成章了。在拍摄情境的设置中针对转瞬即逝的美，教师还能水到渠成的讲述中国自然主义摄影师张印泉真实再现客观景物的能力和对美的执着追求的敬业精神。这样以来，知识点的学习和审美思维的提高，高尚情操的陶冶等都融为了一体。例如，在学习油画时，教师可以通过引导学生欣赏莫奈、梵高、高更、塞尚等名家的作品，让学生感受大师们创作的精神和内在的情感，并可以在课堂上对作品进行评价，使学生在潜移默化中接受美的熏陶。

（三）发布美术任务工单

美术学习需以激活学生自身的“视觉感知”，教师的引导更要突显学生的主体性。审美体验是学生的感知，教师无法代替。为了获得最佳的教学效果，教师要提前发布课前任务工单，明确学生课前预习任务，并鼓励学生大胆实践创新。这样既能激发学生审美思维，又能提高学生创造力。例如，在讲述环境之美时，教师可以围绕“校园环境设计”“班级环境设计”等主题，引导学生进行审美实践。而且，任务前置有助于学生理解艺术作品的人文知识，否则有限的课堂教学无法系统详

尽的讲述人文知识。教学实践中,教师应以美术鉴赏教学任务单为依据,选择与课程内容相关的素材,并提前发布到网上或班级QQ群里,让学生通过查阅资料、小组讨论等方式自行获取相关知识。美术教师应重视“任务驱动式”教学模式的应用,灵活运用多种教学方法,让学生在任务驱动中主动探索、思考、研究,通过完成任务来完成知识的内化与建构。例如,在“水彩”课程的讲解中,教师可以将学生分成小组,引导学生在课前搜集、制作关于中国传统绘画“水墨写意”的图片或视频等素材,通过小组合作、交流讨论等方式将素材与本课程的教学内容相结合。

(四) 拓展美术研学实践

《意见》中提到,学校要尽可能每周带领学生参观1次美术馆、博物馆、展览馆等美育实践基地。我们的教学是提取和激活学生视觉中对“美”的敏感度,这一激活和提取光靠“知识”是远远不够的,更多是需要依靠学生的“感性”这一纽带。因为只有感性过程中不断体验,才能形成“美感”经验。因此,美术专业教师要有效拓展教学活动空间,充分运用美育实践中的美术知识。在指导学生鉴赏和分析生活美术案例的过程中,有效发散学生的审美思路。课后,布置实践探索活动,让学生真正地融入现实生活,并根据自身对美术文化的认知和理解进行自主鉴赏与剖析。例如,美术教师在教授《中国古代建筑艺术》时,可以结合学生的日常生活实际情况,布置课外作业:以“古建筑”为主题,以“古画中的古建筑”为切入点,在课下搜集有关古建筑的资料,并以小组为单位进行专题研究,利用互联网等现代化手段,对古建筑进行合理、有效地保护。与此同时,教师还可以在课堂上提出几个问题:“你觉得哪些建筑是保存得比较好的?”“为什么有些建筑被毁了?”学生们可以利用课余时间搜集有关古建筑的资料,并分组展开讨论,收集资料后再由小组代表向教师汇报小组学习成果。最后,教师对学生评价与总结。

(五) 开展美术创意大赛

践行以赛促学,以赛促教,以赛促练的理念,组织丰富有趣的美术创意大赛,是培养学生良好审美思维、提高审美素养和创造力的重要保障。优异的成绩是树立

学生自信心的有效法宝,针对学生的竞赛表现进行评价与激励也是检测美育效果的手段之一。一年一度的“美育节”也是学生展现自我的有效平台,教师要抓住每一个锻炼学生的机会,积极提升课堂美育效果。教师在组织美术创意大赛时,可以充分利用校内资源,发挥互联网技术的优势,让学生的作品通过网络进行展示,让更多人参与到学生的美术创意大赛中来,共同营造良好的美育氛围。

例如,教师可以利用学校网络平台搭建一个美术创意大赛专题网站,在网站上公布活动项目、参与方式、作品要求以及奖励规则等内容,学生可以通过网络上传自己的作品。教师可以根据学生上传的作品进行筛选、整理、修改后公布获奖名单。学生在参赛前应充分了解大赛规则和要求,严格按照要求提交作品并参与评选,在参赛过程中应认真对待每一次作业和比赛,努力做到最好。

《意见》中指出,新时代学校要逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。面对新时代美育改革的目标,美术教师需要更新自己的教育教学理念,美术基本知识和基本技能不再是一节课的全部,要进一步注重学生的艺术审美体验和创造美的能力。教师在明确美育工作目标之后,结合学生和教学内容的特点,运用现代化手段探索更加高效的教学方式方法。

参考文献

[1] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[S]. 2020-10.

[2] 陈明霞. 浅谈中职学校美育教育的必要性[J]. 职业技术, 2011, (3).

[3] 河南省教育厅. 关于进一步加强职业学校教学工作的指导意见[S]. 2023-2-12.

[4] 高妍彦, 马云鹏, 杨家安. 多元文化时代美术教育探索[J]. 学术探索, 2013(5): 146-149.

[5] 余腊梅. 中职学校美育教育的实践研究[J]. 职业, 2020, (12).

[6] 王亚丽. 中职美术教育的价值与强化路径[J]. 美术教育研究, 2022, (15).