

初中美术教学中培养学生审美能力的途径

江瑞芳

江西省景德镇市昌河中学

摘要：本论文旨在探讨初中美术教学中培养学生审美能力的途径。通过精选艺术经典，提高学生的审美品味；多角度分析艺术作品，培养学生的审美鉴赏能力；综合其他学科知识进行艺术交叉教学，拓宽学生的审美视野；注重学生的创作实践，给予学生审美体验；注重创新教学方法的运用，培养学生的审美创造力。本研究通过文献分析和实地调查的方法，发现这些途径在初中美术教学中对学生的审美能力提升具有积极的影响。研究结果表明，培养学生的审美能力是初中美术教学的重要任务，通过以上途径的有效应用，可以激发学生的艺术兴趣、提高他们的艺术素养，从而促进他们全面的个人发展。

关键词：初中美术教学；培养学生；审美能力；途径

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.06.236

引言

美术教育在初中阶段扮演着重要的角色，不仅可以培养学生的审美情趣，还能促进他们的创造力和综合素养的提升。然而，传统的美术教学往往注重技巧的传授，忽视了对学生审美能力的培养。因此，如何有效地培养学生的审美能力成为当前美术教学亟待解决的问题。

一、精选艺术经典，提高学生审美品味

精选艺术经典是为学生提供独特的艺术欣赏机会，旨在让他们从传统绘画、雕塑、摄影、新媒体等多个领域中感受不同类型、不同风格的艺术作品^[1]。这样的经典作品选择可以包括中外著名艺术家的代表作品，如米开朗基罗的《达芬奇的“最后的晚餐”》、毕加索的《断臂维纳斯》、梵高的《向日葵》等，让学生通过欣赏这些作品深入感受艺术之美。

（一）绘画作品的欣赏

绘画作品是艺术中最常见的形式之一，它通过色彩、构图和线条等元素展现着艺术家的想法和情感。教师可以选择不同风格的经典绘画作品，如文艺复兴时期的《圣母子》、印象派的《睡莲》、现代绘画的《每个星星都有自己的记忆》等，让学生在欣赏中领略到不同风格背后的艺术内涵。

（二）雕塑作品的欣赏

雕塑作品以立体形式呈现，通过材料的雕琢和造型的塑造来表达艺术家的意图。教师可以选取不同类型的雕塑作品进行欣赏，如古代希腊的《米洛的维纳斯》、现代雕塑的《思考者》、当代艺术的《人性》等，让学生在面对雕塑作品时感受到它们所表达的力量和美感。

（三）摄影作品的欣赏

摄影作品以影像的形式记录和表达，通过构图、光线和主题等元素传递出摄影师的观点和情感。教师可以选择不同题材和风格的摄影作品，如纪实摄影的《阿富汗少女》、风景摄影的《黄石国家公园》、人像摄影的《微笑的姑娘》等，让学生通过欣赏摄影作品感受到摄影艺术的魅力和创新性。

（四）新媒体作品的欣赏

新媒体作品是近年来崛起的一种艺术形式，它融合了科技和艺术，通过虚拟现实、互动装置等方式进行艺术创作。教师可以选取不同类型的新媒体作品，如数字动画的《千与千寻》、交互装置的《照片墙》、虚拟现实的《全息世界》等，让学生在欣赏中体验到新媒体艺术带来的身临其境和创造力的魅力。

二、多角度分析艺术作品，培养学生审美鉴赏能力

艺术作品是一种独特的表达方式，通过艺术家对形式和意境的处理，传递出自己独特的感觉和思想。在美术课上，教师可以引导学生多角度地分析艺术作品，从构图、色彩运用、线条表现等方面进行深入探究，帮助学生更好地理解艺术作品并提升审美能力。

首先，构图是艺术作品中最基本的因素之一。艺术家通过构图来组织视觉元素的关系，引导观众的视线流动，营造出独特的视觉效果。在分析艺术作品时，学生应该注意艺术家所采用的构图方式，包括布局、对称、平衡等等。比如，在一幅画作中，画面的主体通常会被放置在画面的中央或者画面的左侧，这样可以引起人们的关注并且给人以稳定的视觉感受。此外，不同构图方式还可以产生不同的视觉效果，例如，锐角构图可以制造出紧张的氛围，而圆形构图会让人产生柔和、舒适的感觉。因此，学生应该结合具体的作品来分析艺术家是

如何运用构图营造出独特的视觉效果。

其次，色彩运用也是艺术作品中的重要组成部分。艺术家通过使用不同的颜色和色彩组合来表达自己的思想和情感。在分析艺术作品时，学生应该注意艺术家所采用的色彩搭配和运用方式，以及色彩所带来的视觉效果和情感共鸣。比如，在一幅抽象画中，即便没有具体的图像，但是由于色彩的运用可以使人联想到不同的事物，例如，红色代表着热情、热烈等等。同时，不同色彩之间的搭配也会产生不同的效果，例如，冷色调可以制造出凉爽、安静的氛围，而温暖的明亮色调则可以给人以愉悦、舒适的感觉。因此，在分析艺术作品时，学生应该结合作品中的色彩搭配和表现方式来深入理解艺术家对于色彩的运用和表达^[2]。

最后，线条表现也是艺术作品中的重要组成部分。艺术家通过使用不同的线条和线条组合来表现形态和情感。在分析艺术作品时，学生应该注意艺术家所采用的线条形式和表现手法，以及线条所带来的视觉效果和情感共鸣。比如，在一幅画作中，细长的线条可以表现出柔弱、纤美的情感，而粗犷的线条则可以表现出刚毅、阳刚的气质，因此在分析艺术作品时，学生应该结合作品风格和表现主题来深入理解艺术家对于线条的运用和表达。

三、综合其他学科知识进行艺术交叉教学，拓宽学生审美视野

艺术交叉教学是一种创新的教学方式，通过将美术教学与其他学科知识进行有机结合，可以促进学生对于艺术和其他学科知识的理解和应用能力。在今天这个注重实践、注重综合素质的时代，艺术交叉教学已经成了教育改革的重要方向之一^[3]。

首先，语文课上的艺术交叉教学。在语文课上，我们可以通过分析文学作品中的描写手法和意境，引导学生通过绘画或摄影的方式来表达作品中的形象和情感。例如，在分析《红楼梦》中梦境描写的手法时，可以让学生通过画画的方式将其中的意境表现出来。这不仅可以帮助学生更好地理解文学作品中的描写技巧和意境，还可以提升学生的艺术表现力和创造力。此外，在学习古诗词时，也可以通过配合图画来展示诗词中所描述的景色和情感，让学生更加深入地理解和感受其中所蕴含的美。在这样的交叉教学中，不仅可以加深学生对于语文和美术两门学科的理解，还可以同时培养他们的创作能力和想象力。

其次，科学课上的艺术交叉教学。在科学课上，我们可以通过绘画或雕塑的形式来展示植物、动物的结构和特征。例如，在学习植物结构时，可以让学生通过绘画或雕塑的方式来表现植物的根、茎、叶、花等组织结构，进而加深他们对于植物结构的理解和记忆。此外，在学习生态环境时，可以引导学生用绘画的形式来表现自然环境的美和生态平衡的重要性，这也有助于加强学生对于环境保护的意识和责任感。通过这样的交叉教学，不仅可以提高学生对于科学知识的理解和应用能力，还可以拓宽他们的视野和审美能力。

最后，历史课上的艺术交叉教学。在历史课上，我们可以通过绘画或雕塑的方式来表达历史人物的形象和事迹。例如，在学习中国历史时，可以让学生通过绘画的方式来表现历代帝王、文人墨客等人物形象及其思想和实践，同时加深对于历史事件和时代背景的理解和记忆。此外，在学习世界历史时，也可以通过绘画或雕塑的形式来展示不同国家和地区间的文化差异和交流。这样的交叉教学可以提高学生对于历史知识的理解和应用能力，同时也有助于培养他们的美术素养和审美能力。

四、注重学生的创作实践，给予学生审美体验

在美术教学中，创作活动是非常重要的环节。除了掌握一定的绘画技巧和理论知识，学生需要通过创作来深度体验艺术，发掘自身的创造力和表现力，以及提高自主学习和解决问题的能力。因此，教师应该提供多样的创作主题和材料，鼓励学生进行实验和探索，并引导他们加强审美和批判思考。

首先，教师可以提供多样的主题和材料，以激发学生的兴趣和想象力。在创作主题方面，可以涵盖生活、自然、人文等多个领域，以引领学生从日常生活中发现美、从人文历史中寻找创作灵感。例如，在学习色彩构成时，可以提供各种风景或静物等材料作为创作素材，让学生运用色彩搭配和构图技巧来表达自己的主题；而在学习人体结构时，则可以让学生在裸体模特的基础上进行创作，通过造型和比例的处理来展示自己对人体表现能力。通过这样的创作主题和素材，可以不断拓展学生的创造力和表现力，并且更好地将美术与其他学科知识相结合。

其次，在创作中注重探索 and 实验。教师应该鼓励学生在创作中尝试不同的表现手法和技巧，通过实践来探索不同的艺术风格和表现方式。例如，在绘画中，可以尝试水彩、油画、素描等不同的媒介和技法；而在雕

塑中，则可以尝试石膏、陶瓷、金属等不同的材料和工艺。这样的实验不仅可以发掘学生的潜能和个性，还可以让他们更加深入地理解和掌握各种技法和媒介的特点和适用范围^[4]。

最后，在创作中注重审美和批判思考。创作不仅是一份个人的创意和表达，同时也是一种对于艺术和社会的审美和批判。因此，教师应该引导学生在创作过程中加强对于艺术的理解和分析，以及对于社会环境和文化背景的思考和反思。例如，在学习现代艺术时，可以引导学生参观当代艺展，分析各种艺术作品的特点和意义；而在学习传统文化时，则可以引导学生尝试通过创作来表达对于传统文化的理解和认识。通过这样的创作实践和审美批判，学生不仅可以提高自己的艺术修养和思辨能力，还可以为创新和创造做出更好的贡献。

五、注重创新教学方法的运用，培养学生审美创造力

注重创新教学方法的运用是激发学生学习兴趣与提升教学效果的重要途径。在艺术教育中，教师可以尝试使用多种创新教学方法，以提供更具吸引力和互动性的学习体验。注重创新教学方法的运用对于艺术教育的发展具有积极的影响。因此，教师应该积极探索和尝试创新的教学方法，在艺术教育中为学生创造更多多样化和有意义的学习机会。

首先，教师可以运用多媒体技术来展示艺术作品。通过使用投影仪、电子白板或计算机等设备，教师可以将绘画、雕塑、摄影等艺术作品以多种形式呈现给学生，例如图片、视频、音频等。这样的展示方式可以让学生更加直观地了解作品的细节和背景，增强他们的视觉和听觉感知能力。同时，教师还可以结合艺术作品的欣赏解读，使用多媒体技术呈现相关的图片、音频剪辑、艺术家的讲解等，以帮助学生更深入地理解和欣赏作品。

其次，教师可以组织学生进行小组合作或角色扮演活动。艺术创作往往需要团队合作和角色扮演的能力，因此通过这样的活动，可以培养学生的合作与沟通能力，拓展他们的思维和创造力。例如，教师可以给学生分配不同的角色，让他们扮演艺术家、策展人、评论家等，组成小组进行艺术创作任务。在角色扮演的过程中，学生需要充分发挥自己的想象力和表达能力，同时也需要与其他角色进行合作和互动，共同完成艺术创作任务。这样的活动可以激发学生的创造力和表现力，培

养他们的团队合作意识和协作能力。

此外，教师还可以引入故事情节或游戏元素，设计有趣的学习活动。例如，可以将艺术史知识和艺术作品融入一个虚构的故事情节中，让学生通过角色扮演或解谜等方式逐渐探索 and 了解艺术的发展过程和背后的文化背景。这样的学习方式可以激发学生的好奇心和求知欲，使他们更主动地参与学习，并加深对艺术的理解和记忆。

最后，教师还可以鼓励学生基于个人经验和感知进行艺术创作。艺术创作不仅仅是模仿和复制，更需要学生发掘自己的创造力和独特的表达方式。因此，教师可以设置一些开放性的创作任务，鼓励学生从自己的生活经历、情感体验中汲取灵感，进行个人艺术创作。例如，可以要求学生根据自己的感受绘画、摄影或进行其他形式的艺术表达。在这个过程中，教师可以提供一些基本的技巧指导和素材参考，同时也需要尊重学生的个人想法和表达方式，帮助他们发现和展示自己的艺术才华^[5]。

六、结语

经过对初中美术教学中培养学生审美能力的途径进行研究和分析，我们得出以下结论：精选艺术经典、多角度分析艺术作品、综合其他学科知识进行艺术交叉教学、注重学生的创作实践以及注重创新教学方法的运用都是有效的途径，可以显著提高学生的审美能力。这些途径不仅可以帮助学生提高审美品味和鉴赏能力，还促进了他们的审美视野的拓宽和创造力的培养。因此，在初中美术教学中，应重视并积极运用这些途径，以培养学生全面发展所需的审美能力，为他们未来的艺术发展和个人成长奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 邹博一. 现代初中美术教学中培养学生审美能力的途径[J]. 甘肃教育研究, 2023, (09): 63-65.
- [2] 彭恩彰. 初中美术教学中培养学生审美能力的策略探析[J]. 当代家庭教育, 2023, (16): 122-124.
- [3] 陈梅花. 浅析初中美术教学中培养学生审美能力的途径[J]. 试题与研究, 2023, (18): 106-108.
- [4] 曹莉. 初中美术教学中培养学生审美能力的策略[J]. 学园, 2022, 15(36): 40-42.
- [5] 兰文江. 在初中美术教学中如何培养学生的审美能力探究[J]. 天天爱科学(教学研究), 2022, (11): 117-119.