

中小学美术教学中培养学生艺术核心素养的探索

林毅 刘燕

兴国县樟木中心小学

摘要：《义务教育艺术课程标准（2022年版）》对课程设置进行了改革，在美术、音乐的基础上新增了舞蹈、戏剧（含戏曲）、影视（含数字媒体艺术）等课程内容，要求以艺术实践为基础，以学习任务为抓手，有机整合学习内容，构建一体化的内容体系。强调艺术课程要培养学生的核心素养主要包括审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解，四个方面的核心素养既体现各艺术类型的共同特征，又符合个性特征，互相支撑、互相促进、互相发展。美术学科要坚持以核心素养为本的理念，增强美术学科的实践性和综合性，拓宽美术教育教学领域和学生的艺术视野，有效促进学生艺术素养的培育和核心素养的全面落实。

关键词：中小学美术教学；学生艺术；核心素养；培养策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2024.12.241

引言

在新课程改革与素质教育改革持续推进的背景下，社会各界对中小学美术教师提出了更高要求。美术教师在开展教育教学工作的过程中不仅需要培养学生的审美情操与审美素养，还需要激活学生的想象力与创造力，通过提高学生的核心素养与综合能力，推动学生实现全方位、多角度的发展。因此，中小学美术教师应当积极完善自身教学理念与教学模式，创新教学手段，为教学目标的顺利实现提供保障。

一、中小学美术学科核心素养概念综述

（一）图像识读能力

图像识读能力具体指的是学生能对绘画作品、雕塑作品、数字图像等不同类型的图像符号进行比较与鉴别，区分其在风格特点、颜色、形状等方面的差异。该能力是新时代学生在成长发展过程中不可或缺的重要能力，亦是中小学美术教师开展教育教学工作的主要教学目标之一。在新时代背景下，人们每天都会在互联网上收到海量信息，以图像为媒介的传播越来越多，人们的阅读心理与阅读习惯已经产生了较大的变化，提高学生的图像识读能力能帮助学生迅速理解图像内容中的关键信息，帮助其适应当前的社会节奏。

（二）美术表现能力

美术表现能力具体指的是学生依托艺术语言、现代媒体、绘画等形式，创作出具备文化内涵与思想内涵的作品，这种创作行为也是学生表达自身情感、具象化自身思想的主要途径之一。美术教学本质上属于美育教学，因此培养学生美术表现能力是中小学美术教师需要把握的教学重点。只有提高学生的美术表现能力，才能帮助

学生形成并强化借助艺术语言感受现实生活的能力，为学生提供表达情绪、释放压力的重要渠道。

（三）文化理解能力

美术学科作为一门艺术类课程，具有较高的德育价值，文化理解能力亦是中小学美术学科培养的核心素养中的重要一环。具体来讲，文化理解能力指的是学生具有尊重不同类型文化、尊重各个国家与民族的能力，同时能从文化角度，以开放的眼光对来自不同国家、属于不同形式或不同类型的艺术作品进行赏析。一般情况下，艺术作品能成为一段时间内国家与民族文化的映射。中小学教师在开展教育教学工作中培养学生的文化理解能力，能帮助学生养成在欣赏艺术作品的过程中理解不同历史文化、增进对不同国家与民族文化认知的良好习惯。

（四）审美判断能力

审美判断能力是新时代背景下学生必须具备的能力之一。该能力指的是学生能通过对艺术作品的分析，了解其艺术表现形式，感悟作品背后蕴含的感情与道理，并甄别艺术作品的视觉文化，进而形成属于自己的认识与见解。中小学美术教师在课堂上培养学生的审美判断能力，能深化学生对周围事物的认识与理解，提高学生的审美能力。

（五）创意实践能力

创意是当前时代背景下社会发展的主要动力源泉之一。创意实践也是中小学美术学科培养的核心素养的重要组成部分。教师在美术课堂上培养学生创意实践能力，能引导学生通过对事物的联想产生具有创新想法，引导学生养成通过行动将创意想法变为实际艺术作品的良好习惯。对当前的中小學生来说，在现代化教育理念下提

高自身创意实践能力至关重要,不仅能开阔视野,还能增加专业知识储备,也有助于养成良好的学习习惯。

二、教师培养学生核心素养过程中存在的问题

(一) 学生学习情趣仍有提高空间

在我国,中小学阶段学生面临着较大的升学压力,因此在面对美术学科这门艺术类科目时,就会将其当作放松身心的课程,在课堂上会出现心不在焉、无法集中注意力等情况,其对参加美术学习活动与练习活动也提不起兴趣,抱着敷衍了事的态度参加学习活动。这种情况下,学生的核心素养自然难以实现有效提升。

(二) 教师教学理念仍有完善空间

部分中小学美术教师没有做到跟随时代发展脚步完善自身教学理念,仍旧遵循传统教学模式开展教育教学工作,将过多的注意力放在向学生“灌输”专业知识的讲解上,没有尊重学生在学习活动中的主体地位,让学生处于被动学习状态,长此以往学生的学习兴趣和探索欲望会逐渐消磨殆尽,严重者甚至可能会对参加美术学习活动产生抵触心理。在这种教学模式下,学生的核心素养与综合能力自然无法实现成长与进步,教师的教学目标也难以顺利实现。

(三) 教师教学手段仍有创新空间

部分中小学美术教师虽然了解在开展教育教学工作中培养学生核心素养与综合能力的重要性与必要性,但其教学研究能力与教学设计水平仍有提高空间,无法创新美术教学方法实现这一教学目标,在课堂上经常出现“将教学目标放在扩展学生学科知识储备上时,教学目标的实现就会停留在技能层面;将教学目标放在培养学生核心素养与综合能力上时,就无法开展具有针对性与实效性的教学”这一问题,导致学科知识培养与学生核心素养培养之间存在断层。

三、中小学美术教学中培养学生艺术核心素养的方法策略

(一) 艺术学科核心素养之“审美感知”

“审美感知”是对自然世界、社会生活和艺术作品中美特征及其价值与作用的发现、感受、认识和反应能力。美术教学要通过审视、倾听、批判等多种方式,培养学生发现美、感受美、欣赏美、表现美、创造美的能力,从而更好地理解艺术作品的内涵和表现形式。教师可以引导学生观察艺术作品的细节,分析作品的构图、色彩、线条等方面的特点,运用数字技术、对比鉴赏等教学手段对艺术作品进行从整体到局部的精微分析、识

读、感知、批判的深度赏析,培养学生独立思考、批判性思维等能力,并通过讨论和分享等帮助学生理解艺术作品的内涵。如教师在引导学生对美术作品进行赏析时,首先,可以通过讲述美术作品背后的创作故事、作品创作的时代背景等使学生深入思考,让学生对作品中的艺术语言、艺术形象、风格意蕴、情感表达等进行感知、理解和评价,在情感上与美术作品产生共鸣。其次,在教师进一步的引导、启发下生成与该作品内容相关的思考与联想,分享交流赏析作品引发新的思想情感或观念态度。再次,由美术作品的深度赏析、深度感知升华到对生活、对事物的正确判断,从而使学生更好地认识自己、认识世界,提升人文素养和社会责任感等,由此提升学生综合素质,逐步形成正确的世界观、价值观、人生观。

(二) 艺术学科核心素养之“艺术表现”

“艺术表现”是在艺术活动中创造艺术形象、表达思想感情、展现艺术美感的实践能力。美术教学要在艺术表现中融入知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观,使学生的作品充满生命力,从而提升学生的审美素养和人文素养。如何培养学生艺术表现素养,首先,要在美术教学中欣赏、评价美术作品相关联的美的事物,让学生感受美的魅力,涵养热爱生命和生活的态度,激发艺术表现的欲望和兴趣。其次,教学中需要设计多种实践活动,鼓励学生勇于尝试,使用不同的艺术工具、材料媒介和艺术手段进行艺术创作,发挥联想和想象,掌握多种美术表现技法和技巧,从而促进学生个性化发展。再次,教师可以组织学生进行合作创作,运用媒介、技术和艺术语言,通过相互讨论、相互支持,共同完成美术作品,丰富艺术表现经验、提升艺术表现能力,培养学生人际交往和合作能力,为未来打下坚实基础。

(三) 艺术学科核心素养之“创意实践”

“创意实践”是综合运用多学科知识,紧密联系现实生活,进行艺术创新和实际应用,可以培养学生的创新精神、创新素养和实践能力:首先,教师要重视培养学生的审美能力,让他们能够欣赏和理解各种风格的美术作品,并通过讲解艺术作品的背景、意义、象征,让学生了解艺术作品的内涵,从而提升学生的审美能力。其次,教师要培养学生创新思维,通过丰富的美术实践活动激发学生的创新热情,鼓励他们敢于尝试新的创作方式和表现手法,勇于挑战自我,生成独特的想法并转化为艺术成果;尊重学生的想象和创意,为他们提供一个宽松、自由的学习环境,让他们敢于尝试和表达。再次,

教师应为学生提供足够的实践机会,探究与实践创作的过程和方法。通过实践提高他们的创意实践能力;根据学生的兴趣和特点,采用多种教学方法,如情境教学法、合作教学法、体验式教学法等,让学生在参与中发挥创意,提高实践能力;注重实践操作,让学生通过动手制作、绘画等方式,将学到的知识素养与实际操作相结合,提高学生的实践能力。如教师可制作微课视频让学生观看讨论,并根据提供的案例进行探究实践,使学生能够在多种教学活动中把自己的思想、情感和想象力表现出来,从而培养运用艺术语言和手段进行创意表达的能力。最后,应建立多元、科学的评价体系,对学生的创意实践进行全面的评价,激发学生的学习兴趣和创新精神,提升创意实践能力和水平。教师要关注学生的全面发展,不仅要评价学生的知识技能掌握程度,还要评价学生的审美情趣和创意实践等方面的表现。对学生的作品应进行激励性、启发性评价,指出优点和不足,提出努力的方向,激励学生不断提高创作水平;引导学生相互评价、相互学习、共同提高,以丰富的艺术元素和广泛的艺术实践引导学生互相改进,提升作品创意水平。

(四) 艺术学科核心素养之“文化理解”

“文化理解”是对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟、领会、阐释能力,促进学生在美术活动中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观、宗教观等,尊重文化多样性,增强文化自信。一是在美术教学中,教师应充分利用教材、网络等资源,整合各类美术知识和技能,让学生在学习美术知识与技能的同时,了解不同文化背景下的艺术形式和价值观念。首先,可以通过欣赏世界各地的美术作品,让学生感受到不同文化的魅力,从而拓宽他们的文化视野:引领学生关注世界美术发展概况,学习和欣赏不同国家和民族的优秀美术作品,提高学生的文化艺术素养,培养学生的跨文化交流能力。其次,可以引导学生了解和学习与每节课紧密联系的中华优秀传统文化,如中国画、书法、版画、手工艺、泥塑等,通过多种教学形式,使学生在学的过程中能够感受到中华民族悠久的历史和丰富的文化底蕴。再次,注重融合多元文化元素,如民间艺术、现代艺术等,使学生在学美术的过程中能够理解和尊重不同文化背景下的艺术表现和审美观念。二是美术教学需要与其他学科相互融合,打破传统的学科界限,通过美术学习的审美感知过程生成和迁移到音乐、舞蹈、文学、历史等不同学科的文化情境中,从而促进和提高学生的跨文化理

解和沟通能力,拓宽文化视野,增强文化自信,为他们未来的学习和发展奠定坚实的基础。首先,可以通过创设情境,引导学生将美术教学与其他学科知识相结合,进行跨学科的学习。其次,可以将美术教学与其他学科的教材、教案、课件等资源进行整合,形成跨学科的教学资源,为学生提供丰富的学习材料。再次,可以根据教学内容设计一些紧密关联的跨学科主题性任务或问题,让学生在发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程中培养批判性思维、解决问题的能力,以及团队合作精神等综合素养。

(五) 合理运用现代信息技术

当前阶段,我国信息技术发展迅速,不同类型的信息技术已经被广泛应用于各行各业之中,对教育行业来讲亦是如此,投影仪、计算机、多功能白板等多媒体教学设备已经在各个地区的中小学内得到了基本普及。中小学美术教师可以通过自主学习,深化对现代信息技术的认识与理解,通过参与教学研讨会,与其他教师共同探究现代信息技术与多媒体教学设备的合理运用模式,并在课堂上利用信息技术与多媒体技术开展教育教学工作。中小学阶段的学生通常并不具备丰富的文化背景知识储备,因此难以独立完成对艺术作品的鉴赏,教师可以依托互联网为学生收集不同美术作品的时代背景、文化背景与作者个人经历,并依托多媒体教学设备向学生展示这些资料,以此扩展学生的文化视野,丰富学生的认知与思想,深化学生对美术作品创作环境与创作背景的认识与理解。

结语

综上所述,中小学美术课程是具有重要意义的课程,美术学科培养的核心素养亦是学生在社会中实现个人发展必须具备的重要能力,因此中小学美术教师应当做到以发展的眼光看待问题,通过完善自身教学理念、创新自身教学手段,切实培养学生的核心素养与综合能力,为其后续成长发展保驾护航。

参考文献

- [1] 张丽霞. 美术“设计·应用”教学培育核心素养的策略[J]. 教育实践与研究(A), 2023(3).
- [2] 张淞强. 基于核心素养的中小学美术教学实践研究[J]. 黑龙江教师发展学院学报, 2023(5).
- [3] 孙瑞东. 学科核心素养视域下中小学美术欣赏课的多元化教学[J]. 新课程研究, 2023(22).