

美育背景下学生审美素养提升的策略探究

方妍

安徽师范大学

摘要: 美术教育是学校课程体系中的重要内容之一,其中审美素养具有重要意义。审美素养融合了理性和感性两方面,一方面它使得学生美术审美水平提升,另一方面使得学生创造力和理想追求也得到相应提升。本文从审美教育的重要性、提升审美素养的价值与作用等方面出发,并对培养审美素养的方式途径进行合理思考,促进知识到素养的转化,为教师优化教学策略、促进学生审美素养发展提供帮助和支持。

关键词: 审美素养; 美育; 美术教育

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.02.239

引言

《深化新时代教育评价改革总体方案》要求:“把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求,促进学生形成艺术爱好、增强艺术素养,全面提升学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。”美育是成就立德树人的重要途径,近年来随着对美育重视的日益加强,学校美术教育作为美育的重要载体取得的成就颇为显著,学生不仅审美能力得到提升,更进一步作为审美主体成为善于审美的人。在当下提升审美素养仍具备重要意义,它可以更好地全面培养学生的美术素养。

一、审美素养的概念及存在的问题

(一) 审美素养的概念

审美教育主要是以“美”为全部教育内涵,诸多目标可以通过美术教育来实现,两者具备很大的一致性,但两者之间是互相成就,不能互相取代。“对于美的培养的教育方式,需要符合其特性和法则,并紧紧围绕着美的目标来实施。”美学修养是基于个人对美的体验而形成的美学品质积淀,它包括三个部分:美学知识、美学能力及美学意识,这三种元素共同构成了美学修养,它们结合了理智与感情两个层面,不仅反映了个体的生活风格、价值观和个人形象中,也体现了他们的道德观念和生活愿景。因此作为素质教育重要组成部分的学校美术教育要努力克服功利主义,遵循美育特点。

(二) 审美素养的问题

1. 教学模式存在不足

当前的教学模式对素养提升存在着一些不足。美育需理性看待学生的个性差异,重视激发学生对艺术的热情与理解,培育独立思考和批判性思维的能力。但笔者在课堂实习的过程中发现,传统的中小学美术教育往往以教师为中心,常见的教学方式如“教师示范—学生临

摹—教师指导—教师评讲”等限制了学生的学习思维。在这种情况下学生一味被动接受容易导致问题意识不足,创作的作品往往空洞和雷同,作品是否“像不像”往往作为唯一的评价标准,那些“不完美”的儿童画作背后所蕴含的创作动机则更少得到关注,难以从“儿童中心论”的视角去理解和评价美术作品对儿童成长的真正意义。

2. 知识到素养难以有效转化

传统美术教学注重知识传授,但缺乏将知识有效转化为素养的方法和途径。人的素养不是经验、知识、技能、情感、态度、价值等各种养料成分的简单叠加,而是汇聚交互融合的有机整体。在当下我们可以采用大概念的理念进行教学,使得大概念—基本问题—小问题三重连续体中将各种具体的事实、经验和概念进行联结与整合,改变“一课一主题”的碎片化课程现状,大概念能够帮助学生“自上而下”融合下位概念,“由里及表”融合表层概念,“向内及外”融合实践经验,扩展知识的构建方式,在促进学生综合理解和整体建构的基础上“炼制”更为强健的素养。

二、提高学生审美素养的意义

(一) 传承和弘扬中华美育精神

流媒体为核心的视觉文化正在成为当今文化的主要形态,中华优秀传统文化在这其中也得到了新的延伸和发展。在过去的美术教学里,老师对于中国的绘画技巧与古代技艺的传授仅仅是表面的理解,更注重的是工具操作的技术复制,导致学生无法深入理解这些技术背后的深层文化和知识内涵。因此,钱初熹教授提倡,我们应该在艺术课程中明确设定学习传统文化的方向,选择那些能反映出这种文化智慧的内容来引导学生,并采用从“艺”到“道”再到“艺”的多维度教学策略,以便让学生能够体验到中国画作中的“天地融合”“大道至简”的精神状态,从而构建起一套完整且具有哲理性的思考模式

及思想框架。中华民族的美学理念深深地扎根在中国优秀的历史文化土壤之中，为人们提供了一种追求美好、善良和进步的力量源泉，也是推动我们的全方位发展的重要驱动力。将中华优秀传统文化融入美术教育，有利于学生理解宝贵文化遗产中包含的内容和形式是中华文明薪火相传、历久弥新的工具，从而逐步树立保护继承优秀传统文化并创新文化的志向。教师应指导学生着重理解中国美术作品的独特特征和魅力，并分析其传播现象，探寻中国美术走向世界的多元化路径，真正发挥出美术学科建设的现实与学术价值。

（二）培养创新精神和适应社会能力

创造力培养是美术教育的灵魂。正如“一千个观众就有一千个哈姆雷特”，审美的反映和认知不是一种对客观世界的机械接受和摹拟，它具有能动和阐释等性质得以对审美对象进行加工处理。创新思维是思考过程的高级阶段，它涉及人们在已有知识的基础上，从问题中找出新的联系和寻求新的解答。审美活动本身具有鲜明的个性化、创造性特征，经常参与十分有助于培养学生独特的个性发展和卓越的创造能力。“哈佛零点计划”及“美国艺术教育国家标准”都强调了通过艺术教育来培育创新型人才的重要性。在第二次全球艺术教育会议上，联合国教科文组织发布了名为《首尔议程》的文件，阐述道：尽管科技发展迅速且多样化，但当前社会的诸多问题如各类冲突和文化失衡却愈发明显。在此背景下，艺术可以成为推动教育体系积极改革的关键力量。作为连接多元文化和包容理解的桥梁，美术教育对于提升学生的适应能力至关重要，它能使他们在面对诸如经济发展、文化变化和社会教育的种种挑战时具备足够的韧性和智慧。此外，这种教育方式还能助力他们实现自我成长并为社会的发展做出杰出贡献。

（三）促进学生全面发展

“审美素养”是美的欣赏力、表现力和创造能力的培养与全面素质发展之间相互关联的中介品质。周庆元强调了学校的整体美育有两方面的含义：一是审美的教导，旨在塑造学生作为审美主人的角色，让他们能欣赏并享受艺术之美；二是建立美学观念的教育，目的是让学生自己也变成美好之人。“立美”是基于道德与心理的角度来看待的，它包括用美感激发真实情感、储存善良行为等“立美实践”，以及各种认知、感情、意志等方面根据美的原则协同成长的“立美进步”。审美教育与立美教育的融合构建出完整的美育概念，也就是个人通过持续的审美体验和行动提高自己的审美修养，滋润心灵，使得外部世界的美丽能够内化成个人的美质。唯

有在拥有一定程度的审美心态、能力与知识之后，才能实现“立美”，进而创造美好的事物和生活方式，追寻完美的生活品质，养成坚持到底的好习惯，从而达到内外一致地满足美的标准，最终形成全方位均衡发展的人。

三、提高中小学美术教学审美素养的策略

人的素养归根结底是在实践活动中形成并展现的，因此其本质上具有实践性。深思之：为何领袖人物、科学巨匠及艺术大师能展现出更为卓越的素养？又为何部分知识水平有限的农民却能发展出相对全面且优良的素养？究其根本，答案在于实践。人作为实践活动的主体，实践活动构成了人的基本存在方式。个人怎样表现自己的生活，他们就是怎样。因此，他们是什么样的，这同他们的生成是一致的——既和他们生产什么一致，又和他们怎样生产一致。由此观之，人的发展，包括素养的提升与人的生存实践以紧密相连的方式存在着，它始终植根于并体现在人自觉的实践活动之中，审美素养概不例外。因此，我们需要去在实践中参与学习知识将其转化为素养。

（一）丰富审美教学形态，改变传统教学方法

鉴赏力与审美观的培养离不开环境设置。“当我们的眼球经常接收到形态与颜色优美协调的存在时，我们对于审美的认知也会逐步形成。相反，过于庸俗且缺乏条理化的环境会对人们的审美感和美感造成损害，就如同贫困匮乏的地方无法满足人们的美之渴望一般。在此种恶劣情况下，即使是有意教育引导也只能传递些许他人所述及的关于审美的知识和陈词滥调罢了。”在实践的教育活动中，我们可以利用先进的信息科技手段，借助各种视听资料（例如影片、声音、图像）来刺激学生潜在的能力。此外，也可以适当地安排校内外的互动项目，比如去博物馆或画廊实地考察学习，或者在学校现场作画等。这些亲身经历能够增强学生的审美感知能力，让美术课程变得更加多元化。以八年级美术教材下册第4章节《视觉中的红屋顶》为例，老师可以通过播放大量的艺术家作品，让学生们从形状和颜色的角度欣赏并分析这些名家杰作，了解现代主义绘画的多样表达方式，拓宽他们的视野。

（二）创设学科实践情境，学习学科基本结构

义务教育阶段的学生在抽象思维能力方面相对较弱，对于深奥的理论理解存在困难，因此美术教学应从具体的操作实践入手，创设情境是很好的切入口。创设情境的目的不是停留在激发学生的学习兴趣 and 活跃课堂气氛上，而是驱动学生进行深度思考，迸发学生思维，将知识和情境进行真正沟通的情境。“尽管学生们可能无法完全吸收所有学习内容，但如何确保他们在未来的人生

中能够从中获得有意义的收获呢？答案就是让他们深入理解各科目的基本框架。”同时，教育者需要精确掌握学生的学习状况，全面洞察他们的美感倾向，并构建与之相符的实际场景以激发其情感共鸣。这样既能在理性层面让学生领悟到某些知识点，也能通过心境上的感知、体悟和反思来加深印象。在情境教学中促进学生在审美鉴赏上的互动交流，运用看、讲、谈三步法结合，营造良好的探索氛围。“观摩”指的是根据老师引导下的各种绘画创作活动的观赏和创新过程；而“讲解”则是当学生已经对初次接触到的艺术品有了一定程度上的理解之后，由老师来进行激发思考与交流的作品解读。“谈”是在“看”与“讲”活动后鼓励学生大胆表达自己对艺术美感的理解和追求，积累审美经验使自身审美素养提升，实现量变到质变的成长。

（三）实施跨学科主题教学

随着素养教育的推进，跨界融合的学习方式已逐渐显现出其重要的地位。因此，作为一名视觉艺术家老师应主动扩大自己的教导视角并有意增强美学课程同音韵课、文学阅读理解能力及人文学科间的关联度以激发学员对美的认知能力和深度思考力；同时也能让他们更深入了解到如何运用这些技能去解读各种领域的绘画技巧及其背后的文化内涵——比如在中国传统水墨中寻找诗词歌赋的美感体验，或结合文字书写的历史故事来提升他们的观赏感受等等。这样可以使得他们能从多角度全面认识中国的传统文化之美并且深刻体会“书画相融共生”这一理念所蕴含的精神内核所在。又如可以设置项目式教学，在“校园文化景观制作”案例中，以“喜迎亚运会，创设亚运文化”为情境创设引出核心驱动问题，即“为了迎接亚运会的到来，学校近期准备在校园内安置亚运会宣传景观，请您作为学校决策者确定景观放置最佳地点，设计具有亚运气息的综合材料雕塑作品并附上作品说明”。为了实现这个计划，学生需要全面应用艺术领域的“综合材质雕刻”、地理学中的“读图技能”及文学领域里的“实用文写作”等多门课程的关键理论与技术，同时还要对场地布局、人群流动情况、亚运文化的理解等方面做出全盘考量。

（四）改进审美素养导向的评价方式

针对提升审美素养的要求，应该力求评价方法目的性、合规律性和可行性相结合，注重过程性体验式评价和个体差异评价，在充分尊重个体差异的基础上，切实判定个体的发展与成长，从而激发学生的学习动机。例如，在筹备制作亚运会校园宣传景观的过程中，笔者确立了作品的评价标准，此标准详尽地列出了雕塑作品在设计、要素、环境和颜色等方面的评价细则，为景观雕塑的制作提供了明

确的指导方向。首先在设计方面要求作品雕塑作品完整、简洁、大气，比例恰当，能呈现亚运会的风采和特色；在要素方面设计的要素包含亚运文化，如吉祥物等，能突出亚运会的内涵；环境方面要求综合材料作品能与校园位置和布局巧妙结合起来；颜色方面要求作品能按照学校和亚运会的要素着色，颜色协调统一。作品完成后学生们将通过自我评价、同伴之间互评以及教师的专业评价等多种反馈途径，及时获得关于自身学习成效的信息。借助这些评价反馈，学生们反思了在学习过程中的优点与亮点，同时也认识到了自身的不足与需要改进之处，进而能够适时调整和优化学习策略。此外，可以使用档案袋的形式记录学生的点点滴滴，包含学生课堂的学习体验单、教师对学生那个的课堂表现评价和作业评价、学生自我评价及同学们的综合评价从而形成多方面立体性的过程性评价。不仅平日可以进行及时反馈，待学期结束更可便利回溯学生一学期的收获和成长，进行阶段性的综合性评价。

结语

美术教育在人才美育方面扮演着至关重要的角色，以审美素养为核心的美术教育强调其自身责任，不仅是单纯地进行美学知识或者道德观念的教学，更重要的是帮助人们获得成长。教师应积极探寻旨在提升审美素养的中小学美术教育策略并致力于推广应用，提升学生的审美素养和实践能力，让以美术教育为载体的美育之花绽放在校园里，为促进学生的全面发展作出杰出贡献。

参考文献

- [1] 杜卫：当前美育和艺术教育关系的若干认识问题[J]，美育学刊，2019，(03)。
- [2] 李松林，张燕．发展素养的三个知识教学问题[J]．课程与教学，2024(05):75.
- [3] 钱初熹．美育视域下学校美术教育的创新发展[J]．美术研究，2020(03):11-1
- [4] 林银雅．艺术面向社会，教育面向创新：2010第二届世界艺术教育大会综述[J]．中国美术教育，2010(04):73.
- [5] 陈建翔．现代美育观念的演进——从结构主义到节奏主义[A]．中国教育大系·现代教育理论丛编(上)[C]．武汉：湖北教育出版社，1994.159-160.
- [6] 马克思恩格斯选集(第3卷)[M]．中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，译．2版．北京：人民出版社，1995:24.
- [7] 杜威．民主主义与教育．[M]．长江文艺出版社，2018.
- [8] 布鲁纳．教育过程[M]．邵瑞珍，译．北京：文化教育出版社，1982:38.