

主题式策展的策略思维及审美培养

董聪慧

中韩(长春)国际合作示范区文德中学

摘要:在新时代背景下,教育教学领域不断变革与发展,数字化教育、个性化教育、STEM教育等前沿教学理念层出不穷。本文依据2022版课程标准要求,紧密结合当下教育教学的新趋势与新特点,深入探讨主题式策展的策略思维及其在审美培养方面的应用。以人美版初中美术教学为范例,从更广泛且科学的角度阐述如何通过主题式策展实现教学与生活的深度融合,全面提升学生的审美素养与综合能力,助力其适应未来社会发展需求。

关键词:主题式策展;策略思维;审美培养;传统文化;地方文化

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2025.03.128

引言

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》的实施标志着美术课程进入核心素养时代。传统模式难以满足全面发展需求,现代艺术教育更重感知、体验及审美人文素养。主题式策展以创新方式打破学科界限,整合资源,激发兴趣,促进审美与创新思维,让学生在多样体验中成长。

一、主题式策展的内涵与鲜明特点

(一)内涵阐释

主题式策展是一种围绕精心选定的主题,实施项目式学习的创新教育模式。该模式秉承以学生为中心的教学理念,巧妙融合多学科知识与技能,激励学生深度探索、精心策划、有效实施并最终精彩展示所选主题。在人美版初中美术教学的实践中,以“家乡的传统建筑”为策展主题,学生们需融合历史、地理、美术等多元学科知识,全面剖析家乡传统建筑的特征与文化底蕴,进而通过绘画、摄影、雕塑及手工艺品创作等丰富形式,生动展现其独特魅力。

(二)特点剖析

1. 综合性:学科交融,知识整合

主题式策展显著打破了传统学科的壁垒,实现了多学科知识的无缝对接与深度融合。以“家乡的传统建筑”为例,该主题不仅涵盖了历史学科对建筑历史背景与风格变迁的详尽剖析,还融入了地理学科对建筑选址、环境适应性的科学解读,以及美术学科对建筑美学特征的艺术呈现。这种跨学科的知识整合,极大地促进了学生跨学科思维的培养与综合解决问题能力的提升。

2. 实践性:动手操作,学以致用

这一模式高度重视学生的实践操作与亲身体验。在策展过程中,学生们需亲自搜集资料、实地考察、创作作品、布置展览等。如为了精准捕捉家乡传统建筑的独特韵味,学生们可能会深入建筑现场进行细致写生,或运用相机多角度记录建筑风貌,再将这些珍贵素材巧妙融入展览设计中。这一过程不仅加深了学生对知识的理

解与掌握,更在实践中锻炼了他们的动手能力、创新思维与团队协作能力。

3. 探究性:问题导向,激发潜能

主题式策展以问题为引领,充分激发学生的探究热情与求知欲。在确定主题后,学生们将面临一系列富有挑战性的探究任务,如深入挖掘主题内涵、选择恰当的展示形式等。以“家乡的传统节日”为例,学生们需深入探究节日的起源、习俗背后的文化意蕴等,通过广泛查阅资料、采访长辈等多元途径寻求答案。这一过程不仅培养了学生的探究精神与自主学习能力,更激发了他们对传统文化的热爱与传承意识。

二、主题式策展的策略思维精析

(一)主题选择策略的深度考量

1. 贴近学生生活实际,激发学习热情

选择与学生日常生活紧密相连且富含文化内涵的主题,是提升学生学习兴趣和参与度的关键。以初中阶段学生为例,他们对所居住的社区有着直观而亲切的认知,同时,二十四节气作为中华民族传统文化的瑰宝,与学生的日常生活息息相关。因此,“我们的社区文化与二十四节气”便成了一个极具吸引力的策展主题。鼓励学生深入探索社区中在不同节气展现的独特文化符号和习俗,如春季节气时社区中的植树活动、夏季节气时传统的消暑习俗、秋季节气时的丰收庆典以及冬季节气时的传统节日等。同时,也可以结合社区中的标志性建筑,探讨其在不同节气中的历史沿革和文化意义,以及传统手工艺在不同节气中的传承与发展。这样的主题不仅让学生亲身感受到文化的温度与魅力,更能激发他们的创作灵感,使学习过程充满乐趣与意义,同时也加深了学生对二十四节气的理解和认知,让教学更具实际意义。

2. 融合传统文化与现代元素,展现时代创新

将传统文化的精髓与现代元素巧妙结合,是主题式策展中彰显时代特色与创新精神的重要途径。以“传统服饰的时尚演绎”为例,学生需首先深入研究中国传统服饰的形制之美、图案之韵、色彩之雅等经典元素,随后,

运用现代设计理念与技术，对这些传统元素进行创新性重构。比如，将汉服的飘逸与现代面料的科技感相结合，或借鉴传统图案于现代服装剪裁之中，创造出既蕴含深厚文化底蕴又符合现代审美潮流的服装作品。通过展览的形式，学生不仅能展示其设计思路与成品，更能深刻体会到传统文化在现代社会中的活力与创新价值。

3. 挖掘地方特色资源，培养乡土情怀

充分利用地方独特的文化资源，为主题式策展增添丰富的地域色彩，是培养学生对家乡深厚情感的有效方式。以某沿海地区学校为例，“海洋文化之旅”便是一个极具地方特色的策展主题。学生可围绕当地的海洋渔业发展、海洋信仰习俗、海洋民俗故事等多个维度进行深入探究，通过文字、图片、视频及实物展示等多种形式，生动展现海洋文化的独特魅力。这一过程不仅能加深学生对地方文化的理解与认同，更能向其他地区的学生传递该地区的特色文化，促进文化的交流与传播。

（二）资料收集与整理策略的深度探索

1. 多元化渠道，全方位资料搜集

在主题式策展的过程中，资料的收集是基石。为确保资料的丰富性与准确性，应引导学生充分利用多元化的信息渠道。以“家乡的美食文化”主题展览为例，学生首先可前往图书馆，深入翻阅关于家乡美食的历史文献与文化传说，感受其深厚的文化底蕴；同时，借助网络平台，广泛搜集美食的制作秘籍、诱人图片及生动视频，直观展现美食的魅力；此外，实地调研更是不可或缺的一环，学生可亲访家乡的老字号餐馆、传统集市，与美食制作者及当地居民面对面交流，聆听那些关于美食的动人故事，获取宝贵的第一手资料，使展览内容更加鲜活、真实。

2. 精细化筛选，系统化资料整理

面对海量资料，有效的筛选与整理至关重要。学生需根据主题的核心要点，对资料进行细致分类，如文字描述、图像展示、实物展示等。在处理文字资料时，应精准提炼关键信息，剔除冗余内容，确保信息的精炼与准确；对于图像与实物资料，则需进行科学的编号与详尽的标注，如在“家乡的自然风光”主题资料整理中，可将描绘自然风光特色的文字内容整合为专题文档，而将拍摄的风景照片则依据山脉、河流、湖泊等自然景观类型进行分类存储，并在每张照片的背面详细记录拍摄地点、时间以及景观特色等关键信息，这样的系统化整理不仅便于后续的策展布局，更能提升展览的专业性与观赏性。

（三）展示设计与布置策略的优化与实践

1. 精准聚焦主题，营造沉浸式氛围

展示设计与布置的核心在于精准聚焦主题，通过精心挑选的色彩、灯光及布局等元素，营造出引人入胜的沉浸式氛围。以“神秘的古代文明”主题展览为例，设

计师可采用深邃而古朴的色彩基调，如沉稳的棕色与内敛的灰色，搭配柔和而昏黄的灯光效果，巧妙地勾勒出神秘而悠远的古代世界。在展区布局上，可依据古代文明的发展脉络或地域特色进行科学划分，通过时间轴或地图等形式，引领参观者穿梭于历史的长河之中，直观而深刻地理解主题内容。

2. 融合多样化展示形式，提升展览互动性

为了增强展览的趣味性和吸引力，应巧妙融合多种展示形式，打造丰富多彩的视觉盛宴。在传统展板展示的基础上，可引入实物展示、多媒体互动及亲身体验等多种元素。以“科技创新改变生活”主题展览为例，除了详尽的展板介绍外，还可展出智能手机、无人机等科技产品的实物模型，让参观者近距离感受科技的魅力；同时，设置多媒体互动区域，利用虚拟现实技术模拟未来科技场景，让参观者仿佛置身于未来世界之中；此外，还可安排一系列简单易行的科技小实验，让参观者亲手操作、亲身体验，从而更加直观地理解科技背后的原理与奥秘。

3. 注重观众体验，打造人性化展览空间

在展示设计与布置过程中，应始终将观众体验放在首位，通过合理规划参观路线、设置休息区及讲解区等人性化设施，为观众提供舒适便捷的参观环境。以大型艺术主题展览为例，设计师需根据展览空间大小及预计参观人数，精心规划出一条流畅且合理的参观线路，确保参观者能够顺畅地游览各个展区；同时，在每个展区之间设置醒目的引导标识，方便参观者快速定位；在参观路线中途合理分布休息座椅，供观众适时休憩；此外，还可安排专业的讲解员定时为观众提供生动的讲解服务，深入剖析作品的背景、艺术特色及文化内涵，从而全面提升观众的参观质量和满意度。

三、主题式策展与审美培养

（一）审美感知的深化与培养

1. 借助多元感官体验，全面激活审美感知

主题式策展如同一扇窗，为学生打开了通往多元感官体验的广阔天地。在人美版初中美术教学中，我们以展览为平台，让学生通过视觉、听觉、触觉等多重维度深入感知艺术之美。以“民间手工艺之美”主题展览为例，学生们置身于琳琅满目的手工艺作品中，视觉首先被精美的剪纸所吸引——红纸上跃动着细腻的线条与巧妙的图案，每一剪都蕴含着匠人的智慧与情感。同时，耳边响起民间艺人现场演奏的传统音乐，那悠扬的旋律与手工艺品的制作节奏交相辉映，使学生在听觉上也沉浸在这一传统艺术的氛围之中。更令人难忘的是，当学生们亲手触摸那些木质雕刻作品时，木材的温润质感与雕刻的精细工艺通过指尖传递至心灵，使他们对美的感知更加立体而深刻。

2. 对比分析不同作品，提升审美鉴别与理解能力

在主题式策展的过程中，我们鼓励学生对比分析不

同作品，以此提升他们的审美鉴别力与理解能力。通过引导学生深入研究“中外绘画艺术对比”这一主题，我们为他们搭建了一座跨越文化的桥梁。在展览中，学生们将中国的传统水墨画与西方的油画并置而观。水墨画以其独特的笔墨韵味，展现着山水花鸟的意境之美，追求的是“气韵生动”的至高境界；而油画则以丰富的色彩层次和细腻的笔触，塑造出物体的立体形象与光影的微妙变化。学生们在对比这两种截然不同的绘画形式时，不仅发现了它们在表现手法上的差异，更深刻地理解了不同文化背景下的审美观念与价值取向。这种对比分析的过程，不仅提升了学生的审美鉴别力，也拓宽了他们的文化视野，使他们在欣赏艺术之美的同时，更加尊重与理解多元文化的独特魅力。在人美版初中美术教学中，这样的展览与学习方式无疑为学生的审美培养注入了新的活力与深度。

（二）审美情感的激发与深化

1. 情境创设：沉浸式体验引发情感共鸣

主题式策展通过精心创设的情境，为学生搭建起一座通往审美情感的桥梁。在人美版初中美术教学中，我们利用展览的独特魅力，激发学生的情感共鸣，使他们在艺术的海洋中畅游，感受美的力量。以“抗战岁月”主题展览为例，我们精心挑选了历史照片、珍贵文物和感人雕塑，通过多媒体手段配以悲壮的音乐和深情的旁白，营造出一种庄重而肃穆的氛围。学生们踏入展厅，仿佛穿越时空，置身于那段烽火连天的岁月。他们凝视着照片中先辈们的坚毅面容，抚摸着雕塑上粗糙的纹理，内心被深深触动。这种沉浸式的体验，不仅让学生深刻感受到先辈们的英勇无畏和牺牲精神，更激发了他们对历史的敬畏和对英雄的崇敬之情。情感共鸣的火花在展览中悄然绽放，深化了学生对作品的理解和审美体验。

2. 个人创作：多元表达展现审美情感

在策划展览的过程中，我们鼓励学生通过个人创作来表达对主题的理解和审美情感。无论是绘画、写作、手工制作还是表演等形式，都是学生内心世界的真实写照，是他们审美情感的外在表现。以“我眼中的四季”主题展览为例，学生们纷纷拿起画笔，用色彩和线条描绘出自己心中的四季美景。有的学生用鲜艳的色彩和流畅的线条勾勒出春天的生机勃勃，万物复苏；有的学生则用冷色调和简洁的笔触传达出冬天的寂静与冷峻，银装素裹。每一件作品都凝聚着学生的心血和情感，是他们对自然之美的独特诠释和深情礼赞。这些作品不仅展现了学生们的艺术才华，更让我们看到了他们内心深处对美的追求和向往。通过个人创作，学生们不仅表达了自己的审美情感，也在这个过程中收获了成长和自信。

（三）审美创造能力的培育与提升

1. 创意构思：激发审美创造的源泉

主题式策展为学生提供了一个广阔的舞台，鼓励他

们放飞创意，进行独特而新颖的构思。在确定展览主题后，学生们面临的挑战是如何以一种别开生面的方式展示主题内容，这要求他们进行深入的思考与探索，涉及作品的选择、巧妙的组合以及富有想象力的改编等创造性思维活动。在人美版初中美术教学中，“童话世界”主题展览便是一个生动的例子。学生们不拘泥于传统的童话故事，而是将经典的《白雪公主》等故事进行重新演绎，融入现代元素和个人的奇思妙想。他们不仅重新设计了童话角色，赋予其新的形象与性格，还对故事情节进行了创新编排，创作出一部部充满新意的舞台剧脚本。这一过程不仅锻炼了学生的创造性思维，更在无形中培养了他们的审美创造能力，使他们在艺术的世界里自由翱翔。

2. 合作创作：拓宽审美视野的桥梁

主题式策展往往需要学生以小组形式进行合作创作，这一模式为审美创造能力的培养提供了更为广阔的空间。在策展过程中，小组成员间相互交流、彼此启发，各自发挥所长，共同为展览的策划与制作贡献力量。这种合作模式不仅促进了学生之间的情感交流，更让他们有机会接触到不同的观点和想法，从而拓宽了审美视野。以“校园文化建设”主题展览为例，学生们在小组合作中各司其职，充分发挥自己的专业技能。擅长平面设计的学生负责展览的整体视觉设计，将校园文化元素巧妙融入其中；善于组织协调的学生则承担起联系展品、安排展览流程的重任；而在文学创作方面有特长的学生，则负责撰写展品的介绍文案，用生动的文字讲述校园文化的点滴故事。通过合作，学生们不仅将自己的专业知识和技能相互融合，更在相互学习中不断成长，共同创造一个既丰富多彩又富有创意的校园文化展览。这一过程不仅提升了学生的审美能力，更让他们在合作中学会了尊重与包容，为未来的艺术创作奠定了坚实的基础。

结语

主题式策展，作为一种富有创新意义的教育教学与文化传播模式，在当今教育领域扮演着举足轻重的角色。它巧妙融合多元教学资源与方法，多维度地培养了学生的策略思维、审美鉴赏以及社会实践等综合素养。未来，随着教育的不断深化，主题式策展模式的应用前景将更加广阔。我们应持续推广并完善这一模式，勇于探索其在教育教学中的新路径与新价值，以期更好地适应新时代教育发展的迫切需求。为学生的全面发展注入新的活力，为教育事业的繁荣贡献独特的力量。

参考文献

- [1] 周璐璐. 主题式教学在高中美术课程中的探索研究[D]. 西南大学, 2020.
- [2] 王海燕. 初中美术教学中学生审美能力的培养[J]. 美术教育研究, 2020(24): 168-169.