

艺术与体验碰撞火花

——初中美术审美教育深度思考

周德英

云南省保山市腾冲市第四中学

[摘要]核心素养背景下初中美术课堂教学应以培养学生审美情趣与审美能力出发,通过开展各种形式的鉴赏活动,让学生感知美、体验美、创造美,启发他们以美的思维、美的眼光去观察世界、认知世界、理解世界,在此基础上产生创作灵感,唤醒正确的审美观念,培育积极向上的人生态度,这是素质教育背景下美术课程教育的应有价值。基于找准审美角度、调动审美意识、培育审美价值、深化审美认知、丰富审美体验、提升审美能力六个方面对美术课堂审美教育进行深入思考。

[关键词]初中美术; 审美教育; 艺术体验

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1758

初中美术课程标准指出,美术课程要以培养学生审美意识与审美能力为新时期教育改革的发展目标。审美教育成为当前初中美术教学的重点内容之一,通过开展综合性、多元化的美术活动,面向学生渗透审美思想,唤醒主观能动性,在多姿多彩的美术活动体验中启发灵感,熏陶情感,提升综合素质^[1]。与此同时,不断增强学生审美意识,对于领悟与体验艺术美、自然美及生活美也有积极意义,塑造人格修养、培养高尚品德,每个人都能在审美熏陶下颇有所获。

一、初中美术审美教育的积极意义

进入初中阶段之后,学生的心智与思想逐渐趋向成熟化,他们收获了越来越多的文化知识,积累了一定的生活经验,燃起了丰富的情感意识,学习能力与认知能力也有显著提升。把握学生年龄特征、兴趣爱好与发展规律,以美术课程为载体,以学科核心素养目标为指引,彰显美术教育的艺术性与人文性特征,让学生在美术熏陶中辨别是非对错、体会人间真善美,具有深远意义。整合初中美术教学内容与教学目标,让艺术与体验碰撞火花,落实学科审美教育体验^[2],积极意义体现如下:

(一) 有利于激活美术探索兴趣

人们常说“兴趣是最好的老师”,在以往的美术教学活动中,虽然美术教师也一直努力在“兴趣”上面做文章,但实际收效甚微。反思学生始终对美术活动不感兴趣,课堂参与度不高,实际上与教师的教学模式及课堂组织有很大关系,如果教学过程过于强调教师的主导地位,却忽略了学生的主动性,显然这样的学习过程是本末倒置的。基于审美教育视角出发,深入开发多样美术课程资源,有的放矢激活学生想象力、创造力与审美力,进一步探索美术作品的文化内涵,感知艺术价值,则发自内心地对美术作品产生兴趣,从根本上实现主动学习行为,这对学生有效学习以及提升艺术修养大有益处。

(二) 有利于践行素质教育理念

素质教育关注学生德、智、体、美、劳全面发展,美术课程得到前所未有的重视,成为不可或缺的艺术教育载体。在美术课堂教学活动中,既要教会学生基础的美术知识,渗透美术技巧,也要抓住审美教育的切入点,关注中学生审美素养发展^[3]。因此,初中美术课堂教学改革与创新,从审美教育角度切入,进一步适应新课程需求,让学生在美术学习

活动中获得直观感受与审美熏陶,将素质教育的本质思想落到实处,促进学生长远发展。

(三) 有利于驱动身心健康发展

美术课堂审美教育与学生精神品质发展息息相关。素质教育背景下的一切课程教育归根结底都是人的教育,适应课程改革根本需求,学校教育既要强化知识教育,帮助学生深化知识储备,也要着眼精神建设层面,促进身心健康发展,为学生全面发展、终身发展奠定扎实基础^[4]。那么在初中美术教学活动中,强化审美能力培养,这也是学生良好内在精神品质的重要体现,培养审美能力对于学生身心健康发展起到驱动作用。

二、初中美术审美教育深度思考

基于学科核心素养视野出发,积极落实新课标改革方案,初中美术课堂应突出综合性、探索性与个性化教学,让美术教育“从生活中来,到生活中去”,激活学生想象力与创造力,在鉴赏体验中获得灵感启发,形成审美素养。因此在全新的美术课堂上,我们努力探索艺术与体验碰撞的契机,调动学生主观能动性,鼓励他们多思、多看、多做,沉浸于艺术情境,探索美、发现美、感知美、创造美,提升初中美术课堂的审美效能。

(一) 感受美,找准审美角度

在现代美术课堂上,教学设计要从学生兴趣角度出发,糅合智力发展、道德品质、人格魅力及审美素养,通过多样化的美术教学活动,或鉴赏体验、或提笔创作,让学生无时无刻不感受美的存在,在美术教学中找准审美教育的切入点,促进学生审美能力发展^[5]。以《民间艺术的主要种类》教学设计为例,本节课提前准备微课视频,给学生展示一组各式各样的民间艺术作品,如剪纸、刺绣、竹刻、年画等等,具有浓厚的地域特色,带给学生直观的审美体验。在掌握艺术门类的基础上,还可以点拨学生体会艺术作品的独特风格,从艺术视角进行审美教学,比如鉴赏剪纸艺术,建立空间观念,体验作品主题的写意和寓意,在纸质、线条及装饰中发现美的元素;再如欣赏漆艺作品《新时代》,一位时尚的女郎站在用传统石库门制作的现代橱窗,通过古今对话,挖掘传统建筑中的现代审美内涵。美是无处不在的,带领学生学习、感受与分析,碰撞心灵,升华情感,燃起内心对美术作品的热爱之情。

（二）探索美，调动审美意识

在初中美术教学活动中，培养学生审美能力，应创新多样学习方法，将自主、合作、探究相结合，让学生在发现问题与解决问题的过程中探索美，调动审美意识，为审美素养发展奠定扎实基础。以《广而告之》教学设计为例，整合本节课的教学目标与重难点，推进合作探究活动，以“校园艺术节”为主题，邀请各小组自由发挥，通过现代动漫、水彩画、水墨画等多种形式设计活动海报。通过小组合作，大家各抒己见，从文字、图形、色彩、构图、内容等多方面展开讨论，各小组设计一幅富有创意的海报图。在合作活动中，每个学生都成为课堂活动的主体，将理论知识与实践活动相结合，同伴之间互相讨论、互相点拨、互相启发激起创造灵感^[6]，充分调动想象力与创造力，在此过程中增强审美意识，促进个体美术素养发展。

（三）欣赏美，培育审美价值

欣赏美能让学生更直观地感受美的存在，而且考虑学生的个体差异，他们在欣赏不同的美术作品时，形成了不同的理解，逐渐树立正确的审美价值观。以《诗书画印的完美结合》教学设计为例，本节课先展示几幅经典的中国画作品，如苏轼的《潇湘竹石图》、王维的《江干雪霁图卷》，让学生独立欣赏，并说一说自己的真实感受。结合两幅作品，再让他们想一想画上的题字有何不同，对比分析，理解“题款”与“写款”的概念。除此以外，在美术欣赏活动中，为了引领思路，教师还应该精心地设计问题，再以《插花》教学设计为例，结合各种室内插花作品设计问题：“你最喜欢哪一件作品？为什么？”大家结合作品中对花卉品种的选择、花器的使用等进行分析，对照不同插花作品给居室带来的不同装饰效果。经过对话交流，学生对各种美术作品有了独到见解，掌握美术知识，形成正确的审美价值观^[7]。

（四）展现美，深化审美认知

信息技术的快速发展，为美术课堂增添了一抹亮色，打破传统课堂教学的枯燥与沉默，带来鲜活多样的美术元素，透过艺术展现美，深化学生的审美认知。以《动画作品设计制作》教学设计为例，利用多媒体课件播放几段经典的动画作品，如《花木兰》《千与千寻》《三个和尚》《大闹天宫》等等，通过鉴赏体会影视动画的制作技法，在欣赏与分析中带动课堂学习氛围。结合教材内容，进一步了解制作动画作品的步骤，包括：编写文本脚本、创作绘画脚本、角色形象设计、分镜草稿、应用软件创作等等，实现对分镜头动画的组合与编辑，完成动画作品^[8]。最后，结合学生耳熟能详的寓言故事《龟兔赛跑》为素材，由学生自由展开联想与想象，制作动画片。对于九年级的学生来说，他们已经有了—定的美术功底，也开始尝试使用计算机软件，在此过程中强化审美能力培养，通过动脑、动手相结合，同步促进艺术鉴赏力、创造力与审美力的发展。

（五）表达美，丰富审美体验

在美术课堂上，通过有趣的实践活动让学生“动”起来，综合锻炼团队协作能力、语言表达能力、审美能力以及

思维能力。以《在校园中健康成长》教学设计为例，本节课的主要教学目标是练习人物速写写生，课上采取小组合作方式，让每个学生都主动参与集体活动，进行人物速写练习。小组成员互相观察，互相配合，比如绘制人体轮廓，先用虚线条画出大概的人物形态，注意确保身体比例关系合理，然后观察四肢所做动作，抓住人物特征，另外用线造型时还要注意对线条疏密关系的把握。最后，每个人展现自己的创作作品，并介绍创作灵感与创作思路。在观察美、发现美、表达美的过程中，学生获得了独特的审美体验，同时提升美术创作能力。

（六）创造美，提升审美能力

美术教学活动除了强化欣赏、评析活动以外，还要鼓励学生自己动手创作，开动脑筋，实现审美内化。仍然以《插花》教学设计为例，在欣赏各种插花作品之后，教师准备一些花朵以及插花工具，大家分组合作，结合教学视频的内容进行自主构思，自由选择材料，完成插花作品，并进行命名。在课堂上，各小组展示自己的插花作品，介绍创作理念，由老师和其他同学进行点评、打分，并给出修改建议。经过反复的修改、调整，最终形成最满意的设计作品，每一个插花内容都符合人们的审美需求，而且也体现了插花艺术魅力，培养学生热爱生活、热爱自然的美好情感。素质教育背景下的美术教育应是个性化、创新性的教育，教师要努力培养创新型人才，激发学生创造力，凸显审美力。

总之，随着新时代的迅速发展，每个人对美的理解与认知有很大的区别。在初中美术课堂上，无须过于追求整齐划一，而要尊重学生的个性体验，相信他们的自我审美能力，教师则给予正面的、积极的引导与帮扶，培养学生良好的审美艺术思维习惯，善于用眼睛去发现、用心灵去感知、用画作去表达，激活审美意识，提升审美能力，将美术学科核心素养目标落到实处。

参考文献：

- [1] 罗建华. 基于核心素养培养的初中美术教学思考[J]. 新课程研究(中旬·单), 2021(1): 51-53.
- [2] 苏星梅. 初中美术之发现美[J]. 中国校外教育(上旬刊), 2015(1): 165-165.
- [3] 王小龙. 指向学生审美能力培养的初中美术教学策略[J]. 课堂内外·初中教研, 2021(12): 131-132.
- [4] 熊玄庆. 初中美术欣赏课的有效教学[J]. 江西教育, 2021(6): 33-34.
- [5] 唐玮玮. 以核心素养提升为目的的初中美术单元化教学研究[J]. 美术教育研究, 2021(3): 160-161.
- [6] 张辉. 基于核心素养的初中美术审美教学探究[J]. 新课程, 2021(25): 51.
- [7] 金杉. 初中美术教学中学生审美能力培养的思考与实践[J]. 美术教育研究, 2021(23): 162-163.
- [8] 王悦. 进行审美教育, 体验美术魅力——初中美术审美教学探究[J]. 中外交流, 2021, 28(1): 585.