

将户外写生创作引入高中美术教学

石丽君

江西省上饶市第一中学

摘要：在当今快节奏的社会中，人们越来越注重身心健康和自我表达的方式。在这样的背景下，户外写生创作作为一种融合了艺术与自然的的活动，正逐渐受到广大人群的青睐。而对于高中美术教育而言，引入户外写生创作不仅能够提升学生的艺术修养和审美能力，还能够培养他们的观察力、思考能力以及独立思维。在高中美术教学中引入户外写生创作是十分必要和有益的。基于此，本篇文章对将户外写生创作引入高中美术教学进行研究，以供参考。

关键词：户外写生创作；高中；美术教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.12.129

引言

户外写生是美术创作的一种重要形式，通过观察自然景观、体验真实环境，可以帮助学生更好地捕捉光影、形态变化和色彩运用等元素，提升他们的观察能力和表现技巧。在高中美术教学中，户外写生往往被忽视，我们应该引入户外写生创作，为学生提供更丰富的艺术体验和创作灵感。

一、户外写生创作特点

1. 自然真实

自然真实指的是通过户外写生来直接观察和描绘现实中的自然景物、光影和色彩等元素，以呈现出最贴近真实生活的艺术作品。在户外写生创作中，画家可以亲临自然环境，感受大自然的气息和变化，通过观察和表现，尽可能地还原自然景象的细节和特征，使作品更加生动、自然和真实。通过自然真实的写生创作，画家可以培养对自然的敏感度和观察能力，更好地理解自然之美，并将这些观察和感受融入自己的艺术作品中。自然真实的写生作品常常能够打动人心，让观者感受到画家对自然的独特理解和表达，带有一种质朴和真挚的情感，引发观者对自然之美的共鸣与思考。自然真实是户外写生创作的重要特点之一，通过这种形式的创作，画家可以深入体验自然、感知自然之美，并通过自己的视角和笔触传达给观众，展现出真实而深刻的艺术表达。

2. 即时性和快感

在户外写生过程中，画家需要面对真实自然景物的瞬息万变，需要快速、即时地捕捉和表现所见所感，因而产生了一种即时性和快感。户外写生需要画家在当下的情景和光影中快速作画，没有太多的时间去斟酌和修改，需要立即做出决定并将观察到的场景准确地表达在画布上。这种即时性使得作品更富有生气和灵动。随着对自然景象的观察和描绘，画家会体验到一种独特的创作快感，来自对自然之美的发现和捕捉、对艺术表达的掌控和实践。户外写生能够让画家沉浸在创作过程中，

享受到描绘现实的乐趣和挑战。通过即时性和快感的体验，在户外写生创作中，画家能够更加专注于观察和表现，表现出更加生动和有活力的作品，同时也能够不断挑战自己的创作极限，提升绘画技巧和表现能力。这种快感和挑战感也会激发画家的创造力和热情，让他们沉浸在艺术创作的过程中，获得更多的满足感和成就感。

3. 经验积累

在户外写生创作中，经验积累是非常重要的。通过不断地参与户外写生活活动，画家可以积累丰富的观察经验和绘画技巧，逐渐提升自己的艺术修养和创作水平。通过多次户外写生的实践，画家可以培养更敏锐的观察力，学会发现并把握自然景物的细微之处，从而提高作品的质量和表现力。在户外写生中，画家需要较快地描绘所见景物，因此需要熟练掌握绘画技巧，包括线条、色彩、光影等的运用，通过实践不断地提升技术水平。经验丰富的画家可以根据自己的喜好或风格，有针对性地选择户外写生的主题和对象，形成个性化的创作风格，并在不同的场景下体现出独特性。通过多次户外写生经历，画家可以根据自己的感悟和体验，将这种情感融入作品中，赋予作品更多深度和内涵，使其不仅仅是对外部景物的描绘，更是一种情感的表达。

4. 体验与感悟

户外写生让画家有机会走出室内的画室，亲临大自然，亲身体验自然景色的美妙之处。在户外创作过程中，画家能够感受大自然的气息、光线和声音，这种亲近自然的体验能够为作品带来更加生动和真实的感觉。户外写生创作需要画家进行精确的视觉观察，不只是简单地描绘表象，更要捕捉到物体的形态、颜色、纹理等细节。通过对自然景物的仔细观察并将其呈现在作品中，画家可以发现并传达出一些平时容易被忽视的细微之美。户外写生创作不仅仅是对外部环境的记录，同时也是一种与自然亲近、与内心对话的机会。画家能够在大自然中静心思考、感受内心的情感起伏，将这些感悟

与反思融入作品中，赋予作品更多的情感和内涵。自然界是艺术的无穷源泉，户外写生创作可以激发画家的创造力和想象力。在接触自然的过程中，画家可以从中发现一些细微的变化、特殊的组合，在此基础上进行创作，开拓新的艺术思路和风格。

5. 创意启发

户外写生创作不仅可以激发画家对自然的感知和表达，还能够启发画家的创意和想象力。在户外写生的过程中，画家需要仔细观察自然景物的细节，包括纹理、光影、色彩等，这种对细节的观察能够激发画家的创造力，启发他们发现并表现自然之美。通过户外写生，画家可以从不同的角度观察自然景物，从而挖掘出不同的视角和表达方式，有助于创造更具创意的作品。大自然是无穷的创意宝库，户外写生让画家有机会发现意想不到的元素，比如特殊的光影效果、奇妙的构图结构等，这些元素能够启发画家的独特创意。户外写生经历可以让画家接触到丰富多样的自然景象和情境，从中汲取灵感，储存创意的种子，为后续的艺术创作提供源源不断的灵感和创意。

二、户外写生创作引入高中美术教学的优势

1. 接触自然

通过户外写生，学生有机会亲身感受大自然的美妙与魅力，与现实中的景物进行直接、真实的互动。这种亲近自然的体验可以激发学生对生活的热爱和对自然的敬畏之情，引导他们用艺术的方式去感知、表达和传达自然界的美好。这种接触自然的体验也有助于拓宽学生的视野，增加他们对世界的认知和理解，培养出更加细腻敏锐的观察力和表达能力。总的来说，通过户外写生，学生可以在自然环境中汲取灵感，创作出更具深度、真实感和生命力的作品，同时也更加珍惜和关爱自然环境。

2. 提升观察力与表达能力

引入户外写生创作至高中美术教学可以显著提升学生的观察力与表达能力。在户外写生的过程中，学生需要仔细观察自然景物或主题对象的形态、纹理、光影等细节，从而更加深入地理解和把握所描绘的对象。这种系统化的观察训练可以帮助学生培养出对事物的细致观察能力，提高他们对形象的敏感度和分析能力。在户外写生时，学生需要通过绘画来表达所见所感，这也要求他们具备较高的表达能力和绘画技巧。通过不断练习户外写生，学生可以逐渐提高自己的绘画技艺，掌握各种表现手法和绘画语言，从而能够更准确、生动地将所观察到的对象表现出来。户外写生既是一种锻炼观察力的有效方式，也是提升表达能力和绘画技巧的重要途径。这种综合性的训练不仅有助于学生在美术领域中取得更

好的表现，更可以促使他们在其他领域的学习与实践中，展现出更加丰富的想象力和创造力。

3. 培养独立思考与创造力

引入户外写生创作至高中美术教学可以培养学生的独立思考与创造力。在户外写生时，学生需要自主选择视角、构图和表现手法，而不是简单地模仿或复制现实对象。这种自主性的练习要求学生发挥自己的想象力和创造力，对所观察到的对象进行重新组织和再设计。通过户外写生的实践，学生逐渐培养出独特的艺术眼光和审美理念，能够更好地选择和处理视觉元素，创造出具有个人风格和意义的作品。户外写生也能够激发学生对艺术的探索精神和创新思维，促使他们勇于尝试新的表达方式和艺术形式。户外写生还可以培养学生独立思考的能力。在户外环境中，学生需要根据实际情况进行观察和分析，寻找合适的创作主题和表达方式。这种实践锻炼了学生的问题解决和决策能力，让他们学会独立思考和做出合理的选择。户外写生能够培养学生的独立思考与创造力，激发他们对艺术的探索 and 创新的欲望。这种培养不仅在美术领域中具有重要意义，更能够为学生今后面对各种问题和挑战时提供启示和借鉴。

4. 提高审美素养与情感表达

引入户外写生创作至高中美术教学可以显著提高学生的审美素养与情感表达能力。在户外写生的过程中，学生将亲自接触和观察自然景物或主题对象，通过细致的观察和描绘，深入感知事物的形态、色彩、纹理等美学要素。通过反复的实践，学生逐渐培养出对审美质感的敏感度和理解力，从而提高自己的审美素养。他们能够更准确、深入地欣赏和分析作品的视觉美感、情感表达以及艺术性的特点。户外写生还提供了一个情感表达的平台。学生可以通过绘画表达自己对所观察到的景物或对象的感受和情感。这种情感表达是一种个人化的艺术创作，能够让学生更好地理解 and 传达自己内心的情感和思想。通过户外写生的实践，学生可以进一步培养和丰富自己的情感表达能力，学会用艺术语言去表达内心的感受和体验。这种情感表达不仅使学生的作品更具情感共鸣和表现力，还有助于学生发展自我认知 and 情感识别能力，丰富他们的情感世界和人文素养。

5. 培养耐心与专注力

引入户外写生创作至高中美术教学有助于培养学生的耐心与专注力。在户外写生的过程中，学生需要花费较长的时间来观察、描绘和表达所见所感。这种持续的绘画实践要求学生具备耐心和毅力，不断思考 and 努力完成作品。通过户外写生的反复训练，学生逐渐培养出耐心和坚持的品质，能够在面对复杂的自然景物或主题对象时保持冷静和耐心，努力克服困难，全神贯注地投入

到作品创作中去。这种耐心乃至执着的态度有助于提高学生的积极性和绘画技巧。户外写生也能锻炼学生的专注力。在户外环境中，学生需要集中注意力观察和描绘周围环境，不受外界干扰，全身心地专注于作品的创作过程。这种专注力的训练有助于学生提高自我调控能力和工作效率，提升他们在美术学习和其他领域的表现。

三、将户外写生创作引入高中美术教学实施策略

1. 教师培训与准备

参加专业的培训或研讨会，学习如何有效地组织和引导户外写生活动。了解户外写生的基本原理、技巧、步骤，以及如何应对不同环境和题材的挑战。了解常用的户外写生工具和材料，包括素描纸、铅笔、炭笔、水彩等。掌握这些工具的使用方法和特点，确保能够给学生提供正确的指导和建议。认真研究当地适合户外写生的地点与主题，了解各个地点的特点和可用资源。选择具有艺术价值和景观吸引力的地点，多样化写生主题，涵盖自然风光、静物、人物等。制定详细的活动计划，安排适当的写生时间和活动流程。考虑到学生的安全问题，确保选定的写生地点安全可靠，并在活动中提供必要的安全指导和预防措施。通过演示和示范，展示给学生正确的写生技巧和方法。给予学生实时的指导与反馈，帮助他们改善绘画技巧和表达能力。

2. 确定写生地点与主题

考虑选择美丽、安静、充满灵感的户外环境作为写生地点，如公园、花园、湖畔、山野等自然景区，或者城市街道、古建筑、废弃工厂等城市风景。确保选定的地点足够安全，并且容易组织学生进行写生活动。为了丰富学生的写生体验，可以提供多样化的写生主题，涵盖自然景物、生活场景、建筑物等。可以选择与当前课程内容相关的主题，也可以根据季节变化或学生兴趣调整主题。根据不同季节和气候条件，选择合适的写生地点和主题。在春天可以选择花园、公园等繁花盛开的地方；夏天可以选择水边或树荫下凉爽的地方；秋天可以选择枫叶红叶等具有季节特色的景观；冬天可以选择雪景或冬日阳光下的景物。

3. 安排时间与计划

在教学计划中明确安排户外写生活的时间，可以是单独的一次课程安排，也可以作为课程的一部分分阶段进行。考虑学生的学习进度和气候条件，在一个合适的季节和时间段内安排写生活动。在安排户外写生活动前，制定详细的写生计划。包括写生地点、主题、活动流程、师生分工、所需材料等方面的准备工作。确保所有参与者都清楚活动的目的和安排。为户外写生活动

预留充足的时间，以确保学生有足够的时间观察、描绘和创作。也要考虑到学生在户外环境中的舒适度和安全性，安排适当的休息时间和活动间歇。安排时间让学生实际动手进行写生创作，让他们有充分的机会实践和应用所学的技巧。在写生活结束后，鼓励学生进行作品展示、分享和反思，让他们总结经验并提出改进意见。户外写生活受天气等外部因素的影响，因此需要具有灵活的计划安排能力。在遇到突发状况或不可抗力时，要及时调整活动计划，确保写生活能够顺利进行。

4. 提供指导和反馈

在学生进行户外写生创作时，及时提供个体化的指导。观察学生的绘画过程，引导他们观察对象、选择视角、构图、运用绘画技巧等方面，帮助他们解决在实践中遇到的问题。可以通过示范演示的方式展示正确的绘画技巧、表现方法和处理手法。让学生看到范例之后，更好地理解运用到自己的作品创作中。鼓励学生在写生活中尝试不同的绘画风格和表现方式，发挥个人特色。激发他们的创意和想象力，帮助他们开拓视野，丰富作品内容。针对每位学生的作品，提供具体、个性化的反馈。指出其作品的优点和不足之处，给予建设性的意见和建议，帮助学生改进作品、提升绘画水平。鼓励学生之间相互交流、合作分享，互相学习和启发。组织学生展示作品，并进行同侪评价，促进艺术交流和共同成长。在提供反馈的同时，要注意及时激励和肯定学生的努力和成就。鼓励学生坚持绘画实践，相信自己的创作能力，建立自信心和积极心态。

结束语

引入户外写生创作对于高中美术教学是非常有益的，它不仅能够让学生与大自然亲密接触，感受艺术灵感的源泉，而且能够培养他们的观察力和创作能力。作为美术教育的一部分，我们应该重视户外写生的价值，并逐步将其纳入教学内容，为学生提供更广阔的创作空间和深度认识艺术的机会。

参考文献

- [1] 孙茂林. 基于户外写生背景的高中美术生活化课堂构建[J]. 第二课堂(D), 2022, (09): 60
- [2] 付裕民. 有效利用民间美术资源让高中美术教学更贴近生活[J]. 智力, 2022, (17): 22-25.
- [3] 宋思瑶. 提升高中美术生的人文素养势在必行[J]. 科学咨询(科技·管理), 2020, (10): 189-190.
- [4] 李一晖. 利用户外写生培养美术核心素养的方法[J]. 广西教育, 2019, (06): 93-94.