

美育视角下中小学美术课程教学的改革与创新

梁茜

江西省宜春市锦绣小学

摘要：美育是学生全面发展的一个重要环节，它的本质是理解自然和社会的美，理解人与人之间关系的美，即从艺术的角度认识周围的现实，培养审美的创造性。因此，中小学美术教学中的美育，对于学生正确认识美、欣赏美，都有重要的意义。在中小学美术教学中渗透美，就是要使学生认识“美”、体味“美”、欣赏“美”、创造“美”。这与中小学新课标提出的“以美育为本，贯穿于整个美术教育、教育各个层面”的要求十分一致。

关键词：美育；中小学美术；策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2024.02.242

引言

美育是一种教育理念，旨在通过培养人们对自然环境的认知、尊重和情感连接，以及通过艺术、文化和美的表达来促进生态环境保护和可持续发展。“美术拓展教学”指的是基于对基础美术教学的延伸、拓展，与生活环境或其他学科相结合完成的美术教学。传统的美术拓展教学对美育不够重视，将大部分精力放在了美术知识和技能的讲解上。此外，传统的教学课堂上，教师是主导角色，学生相对被动，这种模式下的教学效果会受到一定的影响。针对这些问题，教师需要重视在美育理念下改革与创新美术拓展教学。

一、新时代美育理念的价值

（一）新时代美育理念的理论基础

1. 美育的概念

在教育领域，美育通常被定义为通过艺术活动培养学生审美能力和创造能力的一种教育形式。美育的核心目标是培养学生的审美情趣、审美能力和创造力，提高学生的综合素质和人文素养。在新时代，美育的理念正在逐渐发展和演变，并与整个教育体系相互融合和互动。

2. 新时代美育的理论支持

人本教育理念：新时代美育的理论基础之一是人本教育理念。人本教育强调以学生为中心，重视个体的全面发展。在美育领域，人本教育要求将学生作为美育教育的主体，注重培养学生的主动参与和创造精神，将学生与艺术作品进行深度互动，激发学生的创意和想象力。**艺术体验与情感教育：**新时代美育的理论支持还包括艺术体验与情感教育。美育教育鼓励学生通过艺术作品的欣赏和体验，获得审美情感的陶冶和美学素养的提高。艺术体验的目标是让学生通过艺术作品的观看和参与，感受到艺术的力量和魅力，培养情感的表达能力和情绪的体验能力。**跨学科教育理念：**新时代美育的理论基础还依赖于跨学科教育理念。美育教育鼓励与其他学

科的交叉融合和互动，促进学科之间的综合发展。在美育课堂中，跨学科教育可以帮助学生将艺术知识与其他学科相结合，拓宽学生的知识面和视野，提高学生的综合学习能力。

（二）新时代美育理念的意义与价值

美育融入中小学美术课堂教学，对于新时代的教育发展具有重要意义与价值。首先，美育教育可以提高学生的审美能力和创造力，使其在艺术实践中获得更多的快乐与满足。其次，美育教育有助于培养中小学的综合素质，提高他们的文化修养与人文素养。最后，美育教育能够促进中小学教育的创新与发展，为其未来的教学工作提供更多的资源和支持。因此，新时代美育理念的理论基础包括人本教育理念、艺术体验与情感教育以及跨学科教育理念。通过深入研究和探讨这些理论基础，进一步推动新时代美育融入中小学美术课堂教学的发展，对于促进中小学教育的综合素质培养和美育教育的发展具有重要的指导意义。

二、中小学美术教育的现状

就我国中小学美术教育现状分析，大部分的教师在开展相应的教学活动时，存在着极为刻板的行为。比如，部分美术教师上课时会以传授绘画技巧为重点，照着课本给学生传授知识，很少会进行课外拓展。课堂剩余的时间，会让学生临摹书本上出现的图画案例。这类的教学方法导致学生的想象力受到限制，创造性思维不活跃，创造能力很难有提升的空间。因而，我国的中小学美术教育应进行改革，教师在培养学生艺术素质时，要把重心放在学生创造能力和思维能力上。

三、中小学美术教育教学中存在的问题

第一，虽然新课程改革的帷幕已经拉开，但是由于受到传统应试教育的影响，很多中小学仍将美术这类艺术类学科放在边缘化副科的位置上，与语文、数学、英语这类主要学科的课程不同，中小学美术因为不需要经常考试，常被作为一门可有可无的学科来对待。学校方

面仍旧以应试教育为主，只重视对主要学科的教学，忽视了美术学科的教育，致使该学科无法为学生美术欣赏能力及艺术鉴赏能力进行有效的培养，美术教师也只是照搬教材中的内容为学生讲解知识，这样不利于激发学生对该学科学习的兴趣，更无法使他们受到艺术熏陶，这严重违背了围绕学生德智体美劳五方面全面开展教育的教育方针。

第二，家长认为美术学科对于孩子来说不够重要，忽视了该学科的教育，致使中小学美术教育受到忽视。很多家长认为只需将学习的时间花在语数外这类主课上，用在美术这类学科上则认为是浪费时间。这样的想法使得学生只关注与考试有关科目的学习，错失了接受美术教育最好的时机，学生也就无法得到有效的艺术熏陶，这对孩子艺术鉴赏能力和美术欣赏能力的培养造成了不利的影 响，学生为了应付考试而学习，逐渐沦为了考试机器，这样不利于他们的未来成长和发展。

第三，社会缺乏对美术教育的重视，成为在中小学美术教育遭到无视的另一个重要原因。作为一种完整的具有独特性质的艺术体系，对于美术的理解，不能只是简单地局限于绘画。通过培养学生的美学观念，对文学、经济等方面有着直接的影响。但是在很多时候，社会将美术理解为简单的绘画，学校对美术教育不够重视，忽视了对该教育的资金投入和师资力量培养，中小学专业美术教师队伍十分匮乏。虽然在新课程改革背景下的中小学美术教学中，教师的师资力量相较于之前来说已经有了一定的改善，但是仍有一部分学校，如乡村、城市偏远地区的学校，很少有专业的美术教师，或者有专业的美术教师也不带美术课，而是带其他类主课学科。也没有专业的美术教室，学生也无法从内心真正接受美术教育，这对他们的全面发展十分不利。

四、美育视角下中小学美术课程教学的改革与创新策略

（一）利用美育拓展做好个性实践探究

中小学美术教师还可以通过更具拓展性的教学指导活动为学生提供更丰富多彩且更具个性化的教学指导，让学生在主动探索中实现更深入的探索与探究，提高学生的审美鉴赏能力。首先，教师可以为学生制订“从古代山水画资源中探究我国的旅游资源”的学习主题。这个主题将旅游资源与古代山水画联系起来，让学生从不同角度了解我国的旅游资源和历史文化。在这一过程中，教师可以为学生提供网络资源，让他们自主查找我国古代的水墨山水画。通过查找和欣赏这些名画，学生可以感受到中国传统绘画的独特魅力和艺术价值。之后，教师应引导学生深入探索水墨山水文化，可以提供

相关历史文化背景的资料，让学生了解这些名画所蕴含的深刻意义和人文精神。最后，教师可以针对这些水墨山水名画进行延伸学习，如引导学生了解绘画的技法、艺术家的创作背景等。同时，可以让学生学习相关的古诗词，了解山水画在中国传统文化中的地位。通过引导学生主动探究和拓展可以提高学生的鉴赏能力和审美品位。同时，学生也能在探索过程中增加对中国古典文化的了解和兴趣，激发民族自豪感。这样的教学方式不仅能激发学生的学习兴趣，还能培养学生的综合素质和创造力。

（二）实施生活化的教学模式，让美育的内容更加丰富

美术学科教育活动的美育资源要从与学生的生活密切相关的资源中进行渗透与导入。通过对生活的观察和对美的认识，培养审美意识。相比普通的美术教科书，有趣的生活场景更能引起注意，也更能激发学生对美术的兴趣。这就要求教师要不断提高自身的教育水平，使教材与现实生活紧密结合。这种美育渗透，不必过分依赖教科书，而应从学生的兴趣出发，依据其年龄特征和基本需求，合理安排生活美术学科活动。

（三）实施情境创设的教学模式，让美育的方式更加灵活

情境创设、角色扮演、场景还原已经成为当下教育常采用的一种教学方式。然而许多先进的教育思想和教学手段还没有被应用到美术学科中。为此，在对专业美育的研究中，特别提出了运用情境创设的基本方式，并通过相关的情景建构，使其真正融入情境之中。从而使学生对美的认识更为真切，并使其在心中建立起一种关于美的知识结构。通过创设情景，使美育教育围绕着学生，使美育真正实现其最基本的价值与功能。此外，还可以通过“小组合作学习与创造”的方式，在不同的角色、不同的工作中，完成不同的作业，从而增强集体意识和团队精神。

（四）加强师资队伍建设

如果没有一支强大的美育教师队伍，中小学的美育教育发展必将寸步难行。师资队伍建设首先加强教师对美育的认知和理解，引导他们在美术教学活动中将美育置于核心位置，有意识地将美育观念融入基础性美术知识的教学中。甚至可以从学校内部发掘、培养在艺术方面有一技之长的教师，并定期开展集体备课、赛课和交流培训活动，以提高教师的专业素养，使教师从教学观念上发生根本性转变。同时，针对当前中小学美术课程教师积极性不高、态度消极的问题，学校应在评优、评奖、评职称方面优先考虑这类教师，保障他们的切身利

益,减少优秀教师外流。当然,美术教学的“主阵地”虽是艺术类课程,但语文、数学、英语等课程中也不乏美育渗透,学校可以让语文、数学、英语等学科的教师加入美育教研活动,双方进行理念的探讨与思想的碰撞,以此产生美育教育的“灵感火花”。

(五)以动态呈现,启动学生鉴赏引擎

培养学生感知美、鉴赏美、创造美的能力已经成为当前美术教学的主要目标追求。启动学生审美感知力不是讲一讲理论知识就能解决的。理论知识的感知虽然重要,但学生是课堂教学的主角,对课堂教学效果呈现起到决定性作用。课堂教学过程中,学生的状态是非常关键的。学生积极主动探索知识,热情高涨,求知欲极强,教学过程就会显得顺滑。教学环节衔接也会更加自然、亲切。传统课堂教学,教师讲解分析知识,学生被动地接收知识。这样的教学引导方式没有契合学生的身心发展特点,效果不佳。

课堂动态呈现方式多样。多媒体的动态效果异常显著,它借助视频、图片等视觉元素的变化,传达信息,强化学生的感知体验。初中阶段,学生的注意力集中时间较短,他们在不知不觉中就会走神。针对学生的学习状态,教师借助多媒体辅助课堂,以动态化的形式呈现,顺利启动了学生的感知、鉴赏引擎。创设情境的教学引导方式具有普适性,能够满足不同学科的独特需求。教师根据文本内容特点,结合信息技术属性,将其融入教学引导过程中,给学生带来更强烈的情感震撼和触动。从学生的学习状态可以看出,动态呈现,启动学生鉴赏引擎的教学引导方式是科学可行的。美术课程教学设计,教师不妨革新教学引导形式,以动态化的方式呈现课堂。动态呈现就是辅助具体教学手段,将静态的知识点以更具体鲜明的方式展现出来。初中阶段,学生对动态、鲜活的具体事物有更强烈的感知热情。

(六)利用第二课堂平台,拓展美育实施路径

美育是一个涵盖了生态环境与美育的综合概念。在这一理念下,美术拓展教学实践可以为学生提供更丰富、更深刻的艺术教育体验,同时也有助于培养他们的生态环保意识和生态责任感。在美育理念下,为弥补常规教学的不足,教师应重视利用好第二课堂,借助第二课堂组织丰富的美术活动,拓展学生对美术知识的学习,提高其美术技能。在活动组织中,教师应充分鼓励、引导学生自由畅想,尽情发挥才能,营造轻松快乐的学习氛围。同时,活动中要紧密切联系美育理念设计活动主题,鼓励学生以绘画的形式表达自己对活动主题的理解。此外,活动中可将全班学生分为若干个学习小组,要求学生以小组为单位合作创作以生态环保为主题的美术作品。活动参与过程中,学生们也能受到美育理

念的良好熏陶,在轻松愉悦的学习氛围中实现身心健康发展。

考虑到人类社会发展环境污染、资源匮乏、物种灭绝等问题愈加严重,教师可根据以下思路设计美术活动。其一,在美育理念指导下,积极组织以“共建生态家园,争当环保卫士”为主题的手绘环保漫画活动。活动以环保漫画为契机,目的是针对学生、家长、社会广泛普及环保知识与理念,号召大家保护环境,爱护家园。活动进行期间,学生们以环保为主题,以自己心目中的生态家园为绘画内容,各自完成自己的环保漫画作品,教师从中评选出三名“环保小卫士”,再将获奖学生的手绘环保漫画在校内展出。通过参与这样的手绘环保漫画活动,学生们将尝试用色彩艳丽、形态活泼可爱的漫画来表现自己心目中的生态家园和美好家园,从中树立起良好的生态环保意识。其二,在美育理念指导下,组织“趣味纸浆,生态课堂”第二课堂活动。活动前,教师需鼓励学生收集日常生活和学习中的废纸,并将废纸撕碎加入颜料和胶水制作成所需的画泥,引导将颜色不同的纸浆拼合、粘贴成自己想要的图案或图形,并将学生创作的这些作品收集、装裱,在学校艺术节及第二课堂展示活动中展览。通过引导学生参与纸浆画的创作过程,教师可以帮助学生从小树立节约资源和资源循环利用的美育理念。

结束语

综上所述,从“大美育观”的研究中可以发现,美育强调了美术教学的有效实施和开展,并对美育的社会效应进行了深入的剖析,从而有效弥补了目前存在的诸多不足,保证了教育宣传和实践工作的顺利进行。美育宣传工作是一项非常繁杂的工作,整个社会都不能忽视它,因此,中小学美术教师要坚持正确的教学观念,重视与学生的交流和互动,从宏观的视角来做好这项工作,确保中小学美术教学工作能够焕发生机。

参考文献

- [1]张真婷.生态美育视域下的中小学美术教育[J].艺术大观,2021(29):103-104.
- [2]包文昱.基于美育的中小学美术教学探究[J].新课程,2021(22):74.
- [3]王银环.浅谈中小学美育的改革与创新[J].美术教育研究,2018(18):141.
- [4]邓凌.升华美术教学美育价值的策略分析[J].考试周刊,2021(A5):148-150.
- [5]闫婷.中小学美术教学中美育的实施[J].新课程教学(电子版),2021(21):91-92.
- [6]陈淑缘.美育视角下的中学美术教育落实策略[J].基础教育研究,2021(20):31-32.