

创意与表现：小学美术鉴赏教学的探索与实践

许媛媛

江西省乐平市后港镇湖塘小学

摘要：小学美术鉴赏课程中重视孩子的创造性和审美培养至关重要，整个课程是围绕着观察、分析、创作三大核心组织的，目的是使学生辨识和理解各种艺术风格以及它们所代表的文化含义。因此，教师要指导学生通过分析不同时期和地区的艺术作品学习历史和社会环境，加深对文化的认识。同时学生可以通过绘画和模仿活动探索和表达自己的感受，有效提高学生的创新思维和艺术鉴赏技巧。本文从“小学美术鉴赏教学的实施意义；小学美术鉴赏教学的实施策略”两个方面入手进行研究。

关键词：小学美术；鉴赏教学；教学策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2024.07.241

引言

在小学美术鉴赏课程中，教师专注于培养学生的创造性思维和审美能力。这一课程涵盖了观察、分析和直接参与创作的多元活动，旨在帮助学生辨认和深入了解不同的艺术风格及其文化背景。通过教师对具体艺术作品的介绍，学生能够学习到作品的历史重要性和文化价值，从而提高学生的文化素质。此外，学生在模仿经典艺术作品和自我创作的过程中，不仅能够探索个人的表达方式，能增进对艺术深层含义的理解和欣赏。这种教学方法有效地促进了学生艺术技能的多方面发展。

一、小学美术鉴赏教学的实施意义

在小学阶段，实行美术鉴赏课程对孩子的教育影响深远。首先，这些课程让学生掌握艺术的基础知识与鉴赏方法，进一步激发学生的审美和创造性思维。美术教育注重情感的表达与体验，孩子们可以在课程中学习如何表达自我。同时，结合实际生活的美术课能够增进学生对艺术作品内涵的文化与历史理解。例如，通过学习传统艺术，学生不仅技能提升，更对不同文化背景下的生活方式与价值观有了深入了解。此外，艺术教育还培养学生的批判性思维和问题解决能力。在美术创作和鉴赏的过程中，学生需要观察、分析以及做出创新决策，这些能力对学生未来的学习和生活至关重要。通过展示和分享艺术作品，学生不仅自信得以增强，还能促进班级内的交流与理解^[1]。这种互动促进学生理解并欣赏同龄人的艺术表现，扩展了学生的视野，增加了对多元文化的尊重与包容。总之，小学美术鉴赏课程不仅是艺术技能的学习，更是帮助学生成为具有创造力、批判性思维和高文化敏感度的公民，为学生的全面发展打下坚实的基础。

二、小学美术鉴赏教学的实施策略

（一）互动式学习

在小学的美术鉴赏课程中，目标不仅在于传授艺术

知识，更在于通过多样化的教学策略，激发学生的创意思考和审美鉴赏能力。教师通过引导学生观察、分析与动手创作，促使学生对艺术作品的内涵有深入的理解和感受。互动式学习的重要性互动式学习方法在美术教学中尤为重要，它鼓励学生参与到艺术创作过程中，从而提升其艺术理解与感知能力。此种模式下，学生们通过实操和讨论，能更深刻地理解和吸收知识。

以“会漂浮的玩具”为例，“会漂浮的玩具”项目具体展示了互动式学习的执行过程。学生们首先了解浮力的科学基础，随后应用这些知识来设计并制作能在水面漂浮的玩具。在这一过程中，学生分组工作，各组需要考虑所用材料、玩具设计的形状及颜色搭配，以确保玩具既功能性强又美观。在一个具体例子中，一组学生选择了轻质木材和防水漆，设计出一个形似荷叶的玩具。学生在表面上画上生动的鱼类和水草图案，增强了玩具的视觉吸引力和使用价值^[2]。项目完成后，学生们将玩具置于水中，测试其浮力，并记录观察数据。每个小组展示其创作，并详细解释设计构思及制作流程，分享在艺术与科学结合过程中遇到的挑战与经验。通过这个项目，学生们不仅掌握了浮力的科学原理，也体验到了创作的快乐，理解了艺术与科学的融合方式。这种教学方式使得学习过程更为丰富和动态，极大提高了学生的参与度和创新思维，使得教学过程更加富有成效和趣味。

（二）文化背景教学

在小学的美术鉴赏课程中，结合文化背景的教学非常关键。这种方法不仅扩展了学生的文化视野，而且通过接触不同文化的艺术形式，增强了学生的审美和创造力。特别是涉及传统艺术元素时，学生可以更深入地连接和理解艺术作品背后的历史与文化意涵。美术教育应注重文化元素的融入，通过介绍各种文化背景的艺术形式，帮助学生探索艺术风格的起源及其特点。在这种教

育模式下，学生不仅学习到艺术技巧，还能够理解这些艺术形式如何表达其文化价值。

以“戏曲脸谱”为例，教师首先向学生介绍其历史和文化重要性。戏曲脸谱，作为中国传统戏剧的重要组成部分，通过颜色和图案的差异来表达角色的性格和命运。例如，红色代表英勇，黑色象征稳重，白色则通常表示奸诈。学生们将观看戏曲表演片段，实际看到脸谱如何在舞台上帮助表演者塑造和表达角色。此后，学生将分组，每组选择一个戏曲角色，进行脸谱的设计与绘制。这一活动要求学生们不仅要创造性地思考，还要在设计中遵循传统脸谱的规则。在创作过程中，学生需要深思熟虑地选择颜色和图案，以确保它们能准确地反映所选角色的性格特质。教师提供必要的绘画材料，指导学生如何利用这些工具表达创意。完成脸谱后，每组学生展示自身的作品，并阐述设计背后的思路。这不仅是一个展示创造力的机会，也是一个相互学习和启发的过程。通过这样的交流，学生可以更全面地理解不同设计背后的文化意义和艺术表达。这种结合理论学习与实践操作的教学方式，使得学生在学习美术鉴赏的同时，得以深入地接触和理解中国戏曲这一传统文化的精粹。这样的课程安排不仅提升了学生的艺术技能，也极大地丰富了学生的文化理解力，有助于培养学生成为具有国际视野和文化敏感度的未来公民。

（三）艺术现实的联系

在小学美术鉴赏教学中，艺术与现实生活的结合至关重要。这种教学方法不仅激发学生对艺术的热情，更使学生了解艺术与日常生活的联系。艺术教育不只关注技术和美学，更是一种探索个人情感、文化背景和历史的方式。通过具体的艺术项目，学生能够深入理解艺术的多样性与表现力，感受艺术如何映射并影响社会及个人生活。

以“小扎染”为例，这种源于亚洲的艺术风格，在印度和日本具有悠久历史。小扎染不仅是一种美丽的手工艺，也是文化表达的一种形式。通过这项技艺，学生能够深入了解其背后的文化和历史价值。教学过程中，教师首先向学生介绍小扎染的基础知识和历史，讲解这种技术的起源和发展，帮助学生建立对这种技术的初步了解。接着，教师通过展示小扎染的经典作品，分析其色彩和图案，强调色彩和形式在艺术创作中的重要性。详细讲解小扎染的技术过程，如何通过扎绑布料和染色来制作独特的图案，强调如何控制染料的上色区域，以及如何通过保留原色来形成鲜明的图案对比。在动手实践环节，学生可以选择自己喜欢的布料和颜色，亲自尝

试小扎染技术。学生将学习如何精确地扎绑布料，确保图案的清晰与美观。这一阶段，学生能够观察自己的选择和技术如何影响作品的最终效果。最后，学生的作品将在班级中展出，学生有机会展示并分享自己的创作经历。这不仅认可了学生的创造力，也提供了一个学习和交流的平台，让学生通过观察同伴的作品，学习不同的技巧和表达方式，从而扩展自己的艺术视野。通过这样的教学活动，小扎染不仅是传承艺术技能的方式，也是连接学生与更广泛世界的桥梁。学生们通过这种创作活动，不仅学习到了一种艺术技术，更体验到艺术与文化的深层联系，理解艺术在表达美丽的同时，如何传达人类的情感和文化价值。

（四）个人表达的鼓励

在小学的美术鉴赏课程中，强调和提升学生的个人表达非常关键。这种教学方式不仅有助于培养学生的创意思维和自信心，还可以加深学生对艺术的理解与欣赏。通过创造一个自由探索和表达的环境，教师能够激发学生的创造力，促使学生自由地分享自己的情感和想法。在这种教学模式下，重点不仅放在技术提升上，更在于个人风格的塑造和表达自由度的提高^[3]。教师在此过程中的角色是指导者和支持者，而非单纯的知识传递者。学生被鼓励尝试各种材料和技术，寻找最能表达自己情感和视觉想象的方法。这一策略突出了创作过程的重要性，而非仅仅是作品的终极效果。

以“色彩的变化”为例，在一个特定的绘画项目中，教师引导学生探索色彩如何影响情感和视觉感知。开始时，学生通过视频或讲座学习色彩心理学，了解不同颜色的情感和象征意义。例如，蓝色通常与平静和稳定相关联，红色则可能象征激情和活力。掌握了色彩基础后，学生参与一个以“季节变换”或“日出日落”为主题的绘画任务，使用色彩来表达与所选主题相关的情感变化。教师提供多样的绘画工具，如水彩、蜡笔或油画棒，供学生根据个人喜好选择。学生考虑如何通过色彩变化来描绘时间的流逝或情感的变化，例如使用温暖色调描述夏季的热情或用冷色调表现冬日的寒冷。项目完成后，学生们展示自己的作品，并解释为何选择特定的色彩及这些色彩如何帮助学生表达主题。这不仅是技能展示的机会，也是理解并欣赏同伴视角的平台。通过这样的项目，学生不仅学习到色彩理论和绘画技巧，还能深刻理解色彩在传达情感中的作用，以及如何通过艺术作品表达个人情感和观点。这种结合理论与实践的教学方法既提升了学生的艺术技能，也促进了学生情感表达和创新思维的发展。美术教育在传授技能的同时，还为情感和个性

成长提供了空间,帮助学生建立强大的自我表达能力。这样的教学模式增强了学生的参与感和学习动力,使艺术教育成为一种富有成效且深具启发性的体验。

(五) 跨学科整合

在小学美术鉴赏课程中,运用跨学科整合的教学策略,不仅能有效提升学生的综合能力,还能激发学生的创新思维。将美术与其他学科相结合,有助于学生在多个领域构建全面的知识体系。

以“花灯”为例,教师就组织学生之间生探索花灯在全球不同文化中的历史和象征意义。教师首先介绍花灯在各地的用途和象征含义,如在中国,花灯是元宵节的传统饰物,象征团圆和希望;在印度,它是排灯节的核心元素,代表光明胜过黑暗。这样的背景介绍有助于学生理解各种节日在不同文化中的价值。在创作环节中,学生们将动手设计并制作自己的花灯。学生需要运用所学的色彩、形状和材料知识,并思考如何把对花灯文化意义的理解融入设计中。例如,学生可能会挑选红色和金色的材料,因为这些颜色在许多亚洲文化中象征着福运和繁荣^[4]。此外,教师可以结合科学教学,向学生介绍如何为花灯装配LED灯的基本电路。这不仅能提升花灯的视觉效果,还能让学生实践科学知识,理解电路的基本原理。项目完成后,学生们将展示自身的作品,并分享制作过程中的体验和学到的知识。学生会讨论如何结合艺术技能和文化知识,以及在项目中遇到的挑战和解决方案。这种展示和分享不仅展现了学生的创造力,也锻炼了学生的批判性思维和表达能力。通过这种跨学科的学习项目,学生不仅学习了艺术技能,也对世界文化有了更深入的了解和尊重。这样的教学方式丰富了美术课程,并帮助学生建立跨学科知识网络,增强了学生解决问题的能力 and 创新思考,使艺术教育变得更加全面和深入。

(六) 评价与反馈

在小学美术鉴赏教学中,评价与反馈是至关重要的环节,它们不仅帮助学生发现自己的长处和改进点,还促使学生进行自我反思,进而提升艺术表达能力。有效的评价应该是具体和建设性的,提供针对性的修改建议。同时,反馈应该全面考量技术细节与学生的原创表达,以促进学生在美术欣赏和创作上的全面发展。

以“水中倒影”为例,该活动结合了自然观察与艺术创作,为学生们提供了一次深入学习的机会。最初,教师会引导学生们观察不同的水体,比如静态的池塘和动态的小溪,从中观察光线与周围环境如何被水体反射。随后,学生们尝试在画布上用水彩画或彩色铅笔来复现

自身所观察到的水中倒影。在创作的过程中,教师会在课堂上巡视,实时观察学生的进展并提供指导。举例来说,如果一个学生在描绘水面波纹的动态效果和光影变化时遇到困难,教师可以指出学生在捕捉波纹形态上已有一定基础,但在色彩运用上还可以加以提升,以便更好地表现水的透明感和反光效果。教师可以建议学生注意水面反射的颜色如何随着光线和观察角度变化,鼓励学生尝试运用过渡色彩来增强画面的层次感。当项目完成后,可以安排一次班级内的作品展评,让每位学生都有机会展示自己的作品并分享创作过程^[5]。学生们可以相互提供反馈,讨论每个作品的优点和改进的空间。在活动总结时,教师应强调艺术评价的多样性和主观性,使学生明白艺术创作并无绝对的对错,同时鼓励学生欣赏并理解不同的视角和表现手法。最后,教师应向学生们提供书面反馈,详细记录下学生在技术技能、创意表达及情感投入方面的表现。这种反馈应当具有前瞻性和指导意义,帮助学生在未来的艺术学习道路上不断进步。通过这样的评价与反馈机制,学生能够从技术和表现力角度全面审视自己的作品,同时也能从同伴的作品中汲取灵感与技巧,极大地提升学生的艺术鉴赏力和创作能力。

在小学美术鉴赏教学中,教师致力于培养学生们的创造力和审美观。课程内容涵盖了观察、分析及动手创造,帮助学生深入理解艺术的多样性和文化背景。教师的角色非常关键,教师不仅引导学生探索艺术的历史与社会意义,还通过实际的绘画和模仿活动,激发学生的个人表达能力。这种教学方式不仅激发了学生的创新思维,还加深了现实对艺术的感知和欣赏。在课程设计上,教师注重激发学生的创意和审美感。教师指导学生探索不同的艺术风格和文化根源,通过绘画和仿制活动,不仅提升了学生的艺术技巧,也帮助学生更深刻地理解艺术的价值。这样全方位的教学策略,有效提升了学生的艺术修养和审美能力。

参考文献

- [1] 陈江鹏. 读懂大师从鉴赏开始——小学美术鉴赏教学探究[J]. 科学咨询(科技·管理), 2019, (12): 226.
- [2] 汪琴. 小学美术教学与民间美术资源的有机结合分析[J]. 当代家庭教育, 2019, (33): 131.
- [3] 周悦. 小学生美术鉴赏技能的培育策略[J]. 教育艺术, 2019, (11): 50.
- [4] 熊李丽. 核心素养下小学美术鉴赏教学探究[J]. 科学咨询(科技·管理), 2019, (11): 182.
- [5] 王艺菲. 浅谈小学美术鉴赏教学的困境与路径[J]. 家长, 2019, (29): 144-145.