

美术教学中培养学生审美能力的实践策略

唐可

江西省九江市八里湖新区赛城湖学校

摘要：美术教育在现代教育中占有重要的地位，其中，审美能力的培养尤为关键。审美能力不仅体现了个人对美的感知和理解，更是个体文化素养和艺术修养的重要体现，通过引导学生欣赏各种艺术作品，能够帮助学生提升对色彩、形状、构图等艺术元素的敏感度，从而增强学生的审美感知力，让学生在日常生活中更好地发现和欣赏美，提升生活品质。因此，本文将从多个方面探讨美术教学中培养学生审美能力的作用，并提出了培养学生审美能力的实践策略。

关键词：美术教学；审美能力；培养；策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2024.07.231

引言

学生审美能力是综合素质的体现，受审美构建的影响，决定着学生对艺术作品的感知与认识。随着核心素养理念的兴起，一线美术教师要有意识、有计划地优化课堂教学，针对不同学生的学习水平与基础，结合学生实际情况与学习内容，在艺术核心素养引领下开展一系列的实践活动，引领学生感受美、欣赏美进而达到表现美、创造美等水平，切实发展学生的感知觉、形象思维能力，形成对美的独立见解。换言之，教师要秉承核心素养理念转变美术教学模式，针对美术教学对学生审美能力发展的影响，激发学生课堂的活跃性、开展多种多样的美术活动，让学生敢于发表自己的看法，学会发现美进而感悟美的内涵。

一、美术教学中学生审美能力培养的必要性

（一）贴近素质教育的要求

在当今社会，素质教育已经成为教育改革的重要方向。与传统的应试教育相比，素质教育更加注重学生的全面发展，包括知识、能力、情感态度等多个方面。而审美能力作为个人综合素质的重要组成部分，自然是素质教育中不可忽视的一部分。美术教学作为素质教育的重要载体之一，通过系统的课程设置和丰富的教学内容，为学生提供了深入探索美的机会，帮助学生建立起稳固的审美基础；引导学生进行美术创作，激发他们的创新思维和想象力，为培养未来的创新型人才打下坚实的基础；开展一系列的美术活动，来培养学生的审美能力，使之建立起正确的审美观念和价值观，帮助学生将自己的情感转化为具体的作品，从而提升情感表达能力和沟通能力。

（二）促进学生全面发展

学生的审美能力，不仅关系其艺术修养，更关系到

其个人成长和发展。通过美术教学，学生可以接触到更多的艺术作品和艺术形式，从而拓宽视野，增强对美的感知和理解，进而有利于学生形成良好的人格和塑造优秀的个性都具有重要的作用。再者，培养学生的审美能力，实际上是在尊重学生的个性差异，鼓励学生通过美术创作来表达自己的内心世界，有助于促进学生的个性发展，培养学生独特的艺术气质和创造力；同时，在欣赏和学习传统美术作品的过程中，学生能够更加深入地了解民族文化的魅力和内涵，承担起文化传承的重要使命。

（三）使学生形成乐观的生活态度

美术作为一种艺术形式，具有独特的魅力和感染力。通过欣赏和创作美术作品，学生可以感受到艺术的魅力和力量，从而培养起积极向上的生活态度。美术教学应该注重引导学生发现生活中的美，鼓励学生通过美术作品来表达对生活的热爱和向往，帮助学生建立起正确的生活态度，让他们在艺术的殿堂中找到自己的兴趣和梦想。同时，随着社会的快速发展，具备良好的审美能力和艺术素养，已成为个体综合素质的重要组成部分，美术教学关注学生的审美能力培养，有助于学生更好地适应社会的发展需求，提升个人的综合竞争力。并且，通过引导学生欣赏和创作美术作品，接触到不同类型的美术作品，了解不同艺术风格和流派的特点，学会用艺术的方式表达自己的情感，有助于提升学生的情感表达能力，增强其人际交往能力。

二、美术教学中学生审美能力培养存在的问题

（一）课堂教学模式较为单一，缺乏审美培养

当前，许多教师美术教学中仍然采用传统的“讲授+示范+模仿”的教学模式。这种模式下，学生往往只是被动地接受知识，缺乏主动探索和思考的机会。虽然，可以在一定程度上提高学生的绘画技巧，但很难培养学

生的审美能力——审美能力不仅仅是技巧的积累，更重要的是对美的感知和理解，单一的课堂教学模式已经无法满足学生审美能力培养的需求。

其次，美术是一门需要不断实践和探索的学科，由于资源有限，在日常教学中无法为学生提供足够的实践机会，导致学生缺乏实践经验，很难真正理解和掌握美术知识，更无法满足不同学生的需求，也无法培养学生的个性和特长，对学生审美能力发展不利。

（二）课堂教学内容较为乏味，缺少情感赋予

在当前的美术教学中，有时会出现教学内容单一、缺乏趣味性的情况。一方面，在课堂上过于注重技能和理论的传授，而忽视了艺术作品背后的情感和文化内涵，导致学生对美术的兴趣逐渐减弱。美术不仅是技巧的展示，更是情感和思想的传达。然而，实际上，一幅优秀的美术作品往往蕴含着丰富的情感和文化内涵，能够触动人的心灵，如果教学内容只停留在表面形式上，学生就很难感受到美术作品的魅力和深度。另一方面，美术教学仅仅停留在表面，与其他学科联系不够紧密，未能与生活充分链接，导致课堂内容比较乏味、枯燥，学生难以从中获取真正有利于自身发展的知识或方向，未能落实新课标提出的育人要求，使得美术课堂教育质量与效果不太理想。

（三）美术活动未能落实素质教育理念

当前的美术教学中，尽管新课程的改革已经强调了学生综合素质的培养，包括德育、智育、体育、美育和劳育等方面，但在实际操作中，美术活动往往未能充分落实素质教育理念：一则美术活动在课程设置和课时安排上，往往得不到足够的重视，与其他主要学科相比，美术课程的时间安排相对较少，限制了学生在美术领域进行深入学习和探索的机会；二则美术教学的评价方式往往过于单一，过于注重学生的绘画技巧和作品成果，而忽视了学生在美术学习过程中的表现、态度、情感和价值观等方面的评价，并且这种评价方式无法全面反映学生的艺术素养和审美能力，也无法激发学生的创造力和想象力；三则一些美术教学活动过于注重形式，忽视了对学生实际能力的培养，如部分艺术比赛或展览往往只关注学生的作品是否符合某种标准或风格，而忽视了学生在这个过程中是否能够取得真正的成长和进步。

三、美术教学培养学生审美能力的实践策略

（一）培养学生的审美意识，树立正确审美观念

审美意识是个体对于美的主观感受和认知，指导着

个体的审美行为。因此，美术教学的首要任务之一就是培养学生的审美意识，帮助他们树立正确的审美观念。一方面，教师要增加艺术鉴赏课程。艺术鉴赏是培养学生审美意识的重要途径。通过欣赏古今中外优秀的艺术作品，学生可以直观地感受到美的多样性和丰富性，从而提高自己的审美感知能力。另一方面，要引导学生深度思考。在鉴赏艺术作品时，教师应该引导学生深入思考作品的主题、技巧、情感表达等方面，帮助他们理解作品背后的深层含义，从而培养他们的审美鉴赏力和批判性思维。

例如，在荷兰画家彼埃·蒙德里安《红、蓝、黄构图》欣赏课上，由于该作品以其简洁的线条和鲜明的色彩组合，展现了现代艺术中抽象与简约的完美结合，为了让学生能够认识到作品之美，教师可以先引导学生仔细观察《红、蓝、黄构图》。让学生注意作品中的线条是如何构成的，色彩是如何搭配的，以及这些元素是如何在画布上形成和谐统一的。接下来，组织学生进行深入地讨论，让学生分享他们对这幅作品的感受，比如哪些颜色或线条给他们留下了深刻的印象，以及这些元素是如何触动他们的情感的。通过讨论，学生可以更加深入地理解作品的艺术价值。然后，联系实际，鼓励学生思考如何在自己的创作中应用《红、蓝、黄构图》中的元素和技巧。比如，学生可以尝试在自己的作品中运用简洁的线条和鲜明的色彩，来表达自己的审美观念和情感。最后，引导学生进行总结和反思，让学生思考他们在欣赏和创作过程到了什么，以及这些经验如何帮助他们树立正确的审美观念。如此一来，通过以《红、蓝、黄构图》为例的美术教学活动，学生不仅可以提高自己的审美感知能力，还可以学会如何在自己的创作中应用现代艺术的元素和技巧。

（二）开展课内外实践活动，促进文化传承与弘扬

随着科技的进步，现代教学手段为美术教学提供了更多可能性。其中，虚拟现实（VR）、互联网、多媒体等技术手段的运用，可以为学生创造沉浸式的艺术体验，充分调动他们的感官，从而更深入地培养他们的审美能力。再者，审美能力的培养不仅仅局限于课堂之内，更需要通过课外实践活动来加深和拓展。课外公益活动是一个很好的平台，让学生参与到社会实践中，还能够促进文化的传承与弘扬，从而进一步提升学生的审美能力。

首先，在课堂上教师可以利用VR设备，带领学生“走

进”虚拟的艺术展览，让学生自由探索、欣赏各种艺术作品，并与作品进行互动，或是利用在线艺术资源平台，组织学生进行在线欣赏、讨论和评价活动，鼓励学生自主探索，发现更多的艺术宝藏，或是利用多媒体设备展示艺术作品和相关背景知识，同时配合音乐、影像等元素，为学生创造一个多维度的艺术感知空间。

其次，在课后，教师要针对校内外资源与美术内容，选择与美术教学相关的公益活动，如社区美术馆的志愿者活动、传统手工艺的体验与传承项目等。组织学生参与这些活动，让他们亲身感受到美术与文化的紧密联系。例如，在社区美术馆担任志愿者，学生可以接触到更多的艺术作品，与艺术家和观众交流，了解艺术作品的创作背景和社会意义。然后，通过参与传统手工艺的体验活动，学生可以亲身感受到传统美术的魅力，学习并传承这些宝贵的文化遗产，在亲身参与的过程中增强学生的文化认同感，培养他们的审美能力和创造力。活动结束后，组织学生进行反思和分享。让他们谈谈自己在活动中的收获和感受，如何通过这些实践活动提升了自己的审美能力。同时，鼓励学生将所学应用到日常生活和学习中，形成持续的审美实践。

（三）巧用信息技术手段，创设艺术作品赏析情境

在美术教学中，利用信息技术手段为学生创设艺术作品赏析的情境，是一种极为有效的教学方法。信息技术如数字投影、互动屏幕、数字艺术工具等，可以为学生展示高清、生动的艺术作品图像，提供互动式的赏析体验，从而提升学生的审美能力和艺术鉴赏水平。特别是利用数字投影设备，展示高清的艺术作品图像，让学生观察作品的细节，感受色彩、线条和构图的魅力。通过缩放、旋转等功能，让学生从不同角度欣赏作品，深入感受艺术的多样性。

例如，在《清明上河图》欣赏课上，教师可以利用信息技术手段，为学生创造一个沉浸式的赏析情境，让学生可以在互动中深入观察、理解、创作和分享，从而培养他们的审美能力和对传统文化的热爱。首先，使用高清投影设备，将《清明上河图》的全卷展示在教室的墙面上，便于学生近距离、清晰地观察到画作的每一个细节，如人物的表情、服饰的纹理、建筑的结构等。然后，借助互动屏幕或触控设备，学生可以自由缩放画面，从整体上把握画面的构图和布局，也可以深入到某个局部，仔细品味画中的细节，同时通过触控设备，学生还可以

模拟漫游画中的场景，感受画中人物的生动形象和繁忙的社会生活。再者，利用数字教学平台，为学生展示《清明上河图》的多个解读版本，如历史背景、文化内涵、艺术技巧等。让学生从不同的角度理解这幅作品，加深对画作背后所蕴含的信息和价值的认识。最后，开展讨论与分享。在赏析过程中，鼓励学生进行讨论和分享。让他们谈谈自己对《清明上河图》的感受和认识，如何通过信息技术手段更深入地理解这幅作品，有助于学生形成自己的审美观点和判断。

结语

综上所述，审美能力是审美教育的基础，能够促进学生的个性发展、文化传承、创新思维培养等方面，还能够提升学生的情感表达、社会适应力美术教学中培养学生审美能力具有多重目的和意义，不仅能够增强学生的审美感知力，拓宽艺术视野，培养创新思维和塑造个性发展，还能够提升文化素养，传承文化艺术，促进社会和谐。因此，美术教师要在日常教学中重视学生审美能力的培养，落实“审美感受是一切审美活动的基础”的要求，合理地设计和开展美术教学活动，发挥“以美育人”的效果，为培养具有高尚审美情趣和良好文化素养的新一代做出贡献。

参考文献

- [1] 朱寒慧. 美术教学中基于“图像识读”素养培养学生审美能力的研究[J]. 教育界, 2023, (16): 83-85.
 - [2] 郭晓冰, 周跃兵. 美术教学中培养学生审美能力的策略探究[J]. 新美域, 2024, (02): 124-126.
 - [3] 陈琳. 小学美术教学培养学生审美感知能力的策略研究——以山水画教学为例[J]. 文科爱好者, 2023, (06): 112-114.
 - [4] 甘露. 美术教学中培养学生审美能力的策略[J]. 文理导航(下旬), 2023, (10): 55-57.
 - [5] 石秀. 浅谈新课标背景下学生审美感知的培养策略——以小学美术教学为例[J]. 天天爱科学(教学研究), 2023, (08): 110-112.
 - [6] 刘晓明. 关注学生审美能力培养, 构建优质美术教学课堂[J]. 美术教育研究, 2023, (13): 172-174.
- 基金项目：本文系九江市基础教育教学研究课题；
课题名称：审美教育在小学艺术课教学中的融入研究，
课题编号：23YB411。