

如何培养特长生在美术课堂上自探自悟的能力

杜秋阅

广西南宁市马山县第三高级中学

摘要：美术特长生的培养不仅需要教师的指导，更需要学生具备自探自悟能力，自探自悟能力是指学生能够主动探索、发现问题并解决问题的能力。在美术领域培养学生的自探自悟能力尤为重要，因为美术是一门注重创造与表达的学科，需要学生不断尝试和探索新的艺术形式和表现方式。基于此，本文章对如何培养特长生美术课堂上自探自悟的能力进行探讨，以供相关从业人员参考。

关键词：美术特长生；自探自悟能力；培养策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.01.235

引言

美术特长生自探自悟能力的培养对于他们的成长和发展至关重要，传统的美术教育注重技法和规范，但忽视了学生的主动性和创造力。因此，培养美术特长生自探自悟能力是当前美术教育改革的重要任务之一，美术特长生自探自悟能力的培养是一项复杂而长期的任务，需要教师、家长和学生的共同努力。

一、培养美术特长生自探自悟能力的重要性

（一）激发学生的创造力和想象力

美术是一门富有创造力的艺术形式，通过绘画、雕塑等手段表达学生的思想和情感。当学生具备了自探自悟能力，即能够独立思考和自主创作，就能够更好地发挥自己的创造力和想象力。在创作过程中，学生可以自由地发挥自己的想法和创意，不受他人的限制和束缚。这种自由的创作环境能够激发学生的创造力和想象力，培养学生的独立思考能力和创新精神。

（二）提升学生的审美能力和艺术修养

美术作品是一种艺术形式，能够给人以美的体验和享受。而要欣赏和理解美术作品，学生需要具备一定的审美能力和艺术修养。培养美术特长生自探自悟能力可以通过实践和体验，让学生更加深入地了解和理解美术作品，提升学生的审美能力和艺术修养。通过自主创作和自主欣赏，学生可以逐渐培养自己的审美眼光和鉴赏能力，并且通过与其他人的交流和学习，不断提高自己的艺术修养。

二、培养美术特长生自探自悟能力应遵循的原则

（一）尊重学生兴趣和倾向

每个学生在美术方面都有自己独特的兴趣和倾向，有些学生喜欢绘画，有些学生喜欢雕塑，有些学生喜欢摄影等。在培养美术特长生自探自悟能力的过程中，我们

应该尊重学生的兴趣和倾向，让学生能够自由选择自己感兴趣的藝術形式和媒介，并提供相应的学习和创作机会。只有在自己感兴趣的领域中进行学习和创作，学生才能够保持持续的热情和动力，更好地发展自己的美术特长。

（二）注重创作和实践

培养美术特长自探自悟能力的核心是学生的创作和实践能力。通过自主的创作和实践，学生可以探索和自己的创作潜力，培养自己的独立思考和创新精神。因此，在培养美术特长自探自悟能力的过程中，我们应该注重学生的创作和实践，提供相应的机会和平台，让学生能够自由地表达和展示自己的创作成果，并通过与其他学生的交流和反馈，不断提高自己的创作水平。

（三）鼓励学生终身学习

美术是一门广泛而深入的学科，涵盖了绘画、雕塑、设计等多个领域。培养美术特长自探自悟能力不仅仅是为了达到某个特定的水平或目标，更重要的是培养学生的终身学习能力和探索精神。在培养美术特长自探自悟能力的过程中，我们应该鼓励学生积极参与各种学习和实践活动，不断扩展自己的美术知识和技能，保持对美术的兴趣和热爱，并与其他艺术家和爱好者进行交流和合作，不断提升自己的艺术修养和创作水平。

三、培养美术特长生自探自悟能力中存在的问题

（一）忽视学生差异，缺乏自由发挥机会

在培养美术特长自探自悟能力的过程中，存在着缺乏个体化和差异化的培养方式的问题。传统的美术教育往往采取统一的教学方法和课程设置，忽视了学生个体差异和兴趣特点。这种一刀切的教学方式导致学生在学习和创作过程中无法充分发挥自己的潜力和特长。在教学中很多美术教育往往注重技法的传授和作品的模仿，

忽视了学生的创造性思维的培养。学生被要求按照老师或教材的要求进行绘画或设计，缺乏自由发挥和创新思考的机会。这种教育模式限制了学生的创造力和想象力的发展，使得他们的创作能力无法得到充分的发挥。

（二）实践机会不足，评价方式单一

美术是一门实践性很强的学科，只有通过实践才能真正提高学生的美术能力和艺术修养。在传统的美术教育中学生的实践机会往往有限，课堂上学生的时间主要用于接受教师的讲解和示范，他们没有足够的时间进行自主的创作和实践。学校的美术设施和资源也存在不足，学生无法充分利用学校的工作室、画室等设施进行实践。传统的评价方式主要依靠作品的表面效果和技术水平，忽视了学生的创造力和思考能力，让学生过于注重作品的外在表现而忽视内在创作动机和创作过程。这样的评价方式限制了学生的创造性思维和创作能力的发展。

四、培养美术特长生自探自悟能力的有效策略

（一）提供个性化的培养方式

教师应该了解学生的学习风格、兴趣爱好和学科优势等方面的信息，通过与学生的交流、观察和评估等方式来获取。了解学生有助于教师更好地制定培养计划，并提供适合他们个性的学习资源和项目。根据学生的兴趣和潜力，教师可以设计个性化的课程模块，让学生有机会深入研究自己感兴趣的主题或领域。通过引导学生选择自己想要学习和探索的内容，可以激发他们的学习热情和主动性。学生在个性化培养过程中应该有一定的选择权和自主权，可以自由地选择学习资源和项目。鼓励学生发挥想象力和创造力，在创作过程中表达自己的观点和情感。教师可以提供一些启发和指导，但尽量避免过多干预和限制学生的创作思路。

（二）提供多元化的学习材料和项目

美术教育应该提供丰富多样的学习资源，以激发学生的兴趣和创造力。不同的艺术领域，如绘画、雕塑、摄影和设计等，都具有独特的艺术表达方式和技巧。通过给学生提供这些多元的学习材料和项目，可以让他们得到更广泛的艺术体验和启发。在绘画方面可以引导学生尝试水彩、油画、素描等不同的绘画媒介和技巧。每种媒介都有其独特的特点和表达方式，可以帮助学生展开探索和创作。还可以引入不同的主题和题材，如风景画、人物画、静物写生等，以使學生能够从不同的角度

和视角思考和表达自己的创意。创意项目也是激发学生创造力的有效途径，可以进行拼贴艺术、立体造型、数码绘画和创意设计等项目，让学生从不同的角度和方式进行创造性思考和实践。通过提供这些多样化的学习材料和项目，可以增加学生对美术的兴趣和热情，并激发他们去探索和挖掘自己的艺术潜力。

（三）引导学生进行个人艺术研究

鼓励学生选择自己感兴趣的艺术家或艺术流派，进行深入研究和學習，可以帮助他们更好地了解不同的艺术风格和表达方式，同时培养他们的批判性思维和分析能力。学生可以选择喜欢的艺术家进行深入研究，探索其艺术观念、创作方法和作品特点。这样的研究可以帮助学生理解艺术家的创作动机、思维过程以及作品背后所传递的意义和信息。学生可以选择莫奈、凡高等印象派艺术家进行研究，了解他们独特的色彩运用和光影效果，从而受到启发并加以运用到自己的作品中。学生也可以研究不同的艺术流派，如现代主义、抽象表现主义、未来主义等，了解他们在艺术发展中所扮演的角色和对艺术的影响。通过与各种不同风格的作品接触，学生可以更好地理解艺术的多样性和文化背景，并从中找到自己感兴趣的艺术语言和表达方式。

（四）培养学生自主创作的能力

给予学生足够的自由度和创作空间，鼓励他们表达个人想法和情感，是实现这一目标的重要策略。在美术教育中，教师可以提供启发和引导，但应尽量避免过多干预和限制学生的创作思路。在创作过程中，学生需要有充分的选择权和自主权，能够自由地探索各种艺术元素、技巧和媒介，并运用它们来表达自己的独特的观点和情感。教师可以提供一些创作的主题或问题，但不应限制学生的创作方向。学生可以通过自主创作来发展自己的思考能力，培养创造性思维和解决问题的能力。教师还可以提供一些创作技巧和方法的指导，帮助学生更好地理解和运用艺术语言和表达方式。不同的绘画技法、摄影技巧和设计原则等都可以为学生提供丰富的工具箱，让他们有更多的选择和可能性来表达自己的创意和想法。

（五）组织展览和分享会

提供展示作品的机会，让学生能够与他人交流和分享创作成果，不仅可以增加他们的自信心，还可以从他人的反馈和意见中获得启发和改进。学生的作品展览可

以在学校或社区进行，给予他们展示自己作品的舞台。通过展览，学生不仅可以向他人展示自己的创作成果，还可以与观众互动交流，接受他人的赞赏和评价。这样的经验可以激励学生继续努力并对自己的作品保持信心。学生分享会也是一个促进学生交流和学习的平台。在分享会上，学生可以向他人介绍自己的创作思路和灵感来源，与其他同学分享自己的创作过程和心得体会。通过听取他人的分享，学生可以从不同的视角和经验中获取灵感和启发，开拓他们的艺术视野。

（六）采用多样化的评价方式

为了促进学生的全面发展，评价方式应该更加多样化，注重评价作品的创新性、创造力以及学生的思考过程。评价应该多角度地进行，从不同的维度来审视学生的作品。可以通过逐步的任务或项目，观察学生在不同阶段的表现，并评价他们在观察、构图、色彩运用、意象表达等方面的能力。还可以考虑作品的主题选择、材料运用和创意表现等方面的突出特点，给予学生更全面的综合评价。评价过程中应该注重鼓励学生主动参与。学生应该被赋予一定的评价权和参与权，可以参与自我评价、同伴互评或小组评价等形式，互相分享和讨论作品的优点和改进之处。通过互动和交流，学生可以从他人的意见中吸取经验和启发，提升自己的艺术水平。评价也应该关注学生的创新性和创造力。鼓励学生尝试新颖的创作方法和材料，引导他们在作品中体现出创新和个性，培养学生独立思考和表达的能力。

（七）联结实际生活和艺术创作

教师可以组织学生在校园内拍摄美丽景物如花朵、树木、建筑等，然后引导他们通过素描和绘画的方式进行艺术创作，这样一方面可以激发学生对美的感知和表达能力，另一方面也能够让学生能够发现日常生活中的美和灵感来源。与当地社区或艺术机构合作，组织学生参观展览、艺术工作坊等活动，通过观摩优秀的艺术作品和与专业艺术家的互动交流，学生可以更深入地了解艺术创作的过程和技巧，同时也能够得到实践的机会和指导，这种实践活动不仅能够培养学生的艺术鉴赏能力，还能激发他们的创造力和自主学习的兴趣。

（八）鼓励学生参加艺术竞赛和活动

参加艺术比赛可以让学生与其他有才华的学生交流和切磋，从中获得启发和提高。参加社区和学校组织的

艺术活动也可以让学生与他人互动，展示自己的作品并接受他人的赞赏和评价。参加艺术竞赛和活动不仅可以锻炼学生的专业技能，还可以提高他们的表现能力和自信心。竞争的过程可以激发学生的潜力，促使他们不断突破自己的限制，追求更高的艺术成就。艺术活动也是一个广阔的学习平台，学生可以与其他同学和专业人士交流和合作，拓展自己的艺术视野和人际关系。参加艺术比赛和活动还可以为学生提供奖项和荣誉的机会，进一步激励他们在美术特长的自探自悟能力中不断努力。通过参与艺术竞赛和活动，学生可以在竞争和合作中不断成长，并在艺术领域中积累丰富的经验和成果。

结束语

综上所述，美术特长生是指在美术方面具有天赋或有较强兴趣的学生，对于这类学生来说培养其自探自悟能力至关重要，这种能力不仅有助于提高他们的艺术水平，更能培养他们的创新思维和解决问题的能力。教师应该积极采取相应的策略为学生提供更多的自主学习的机会和支持，以激发他们的创造力和艺术潜能。学生自身也要积极主动地参与美术学习，勇于探索和尝试，不断提升自身的美术水平和自探自悟能力。希望通过共同努力，培养出更多优秀的美术特长生。

参考文献

- [1]原帅. 大国工匠精神与美术特长生培养的融合[J]. 知识窗(教师版), 2021, (12): 86-87.
- [2]马伟旭. 浅析提高美术特长生学习效率的策略[J]. 天天爱科学(教学研究), 2021, (11): 107-108.
- [3]罗震. 高中美术特长班班级管理途径探析[J]. 教学管理与教育研究, 2021, 6(01): 96-97.
- [4]胡晓晔. 高中美术特长生自主学习能力的培养策略探析[J]. 知识文库, 2020, (17): 120+122.
- [5]杨志. 浅谈美术特长生班专业教学策略[J]. 流行色, 2020, (05): 161-162.
- [6]王全成. 新高考形势下美术特长生教育对策刍议[J]. 读写算, 2020, (12): 115.
- [7]康小娟. 新课程改革下高中美术特长生的培养方式[J]. 课程教育研究, 2020, (05): 226.
- [8]娄晓通. 高中美术特长生课程管理与教学方法研究[J]. 科技资讯, 2020, 18(03): 131-132.