

核心素养背景下“基于主题式”的高中美术教学

何琳琳

江西省新余市渝水第二中学

摘要：随着素质教育不断地深入和新课程改革的全面实施，美术教育也开始广受关注，教育部门也提出了素质教育要求，高中美术教学在这种环境下自然也需要及时改革与创新，不仅要进行基础理论知识讲解，还需要注重培养学生核心素养能力。本文旨在探讨美术核心素养背景下基于主题式的高中美术教学策略。

关键词：核心素养；主题式教学；美术教学；高中美术

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.07.093

引言

现今，美术教育在高中阶段不再仅仅是传递技术与理论的知识，更应成为激发学生创造性思维、引导个性表达的引领者。在美术核心素养的框架下，主题式的高中美术教学策略成为塑造学生独立思考、深化审美感知的关键路径。本文将聚焦于个性化主题设计、学科知识与创意平衡，以及批判性评价与反馈这三个方面，深入剖析它们在美术教学中的作用，探讨如何通过这些策略激发学生对艺术的独特理解，进而培养其全面发展的美术素养。在这个追求创意与个性的时代，借助这些教学策略，有望在高中美术教育中取得更为丰硕的成果。

一、主题式美术教学的内涵

“美术主题”是人们进行美术创作所要表达的基本思想。在具体教学中，教师可以在创作活动或表现活动中明确所要表达的主题，在欣赏活动中以各种方式发现他人的主题。主题是美术活动的核心和目标。可以说，任何美术作品所体现的风格、类型、形式都是主题的衍生物，它们的存在都是为了表达和表现主题。

在当下社会，网络时代的到来导致了知识获取方式很便捷。但仅仅想要依靠课堂45分钟获取知识量是远远不够的，所以采用主题分组的形式进行教学是非常有必要的。主题式美术教学往往将与社会、文化、生活相关的美术知识和技能结合起来，使美术知识和技能的应用有了具体的表现形式，使美术知识和技能的学习不再乏味。主题单元能更好地促使学生将艺术知识与其他学科知识进行整合和迁移，延长学习时间，形成主题学习体系，引导学生学会分层解决实际问题，并对更多的实际问题进行深入思考、讨论和探索，使艺术知识像链条一样，环环相扣。

美术学科的基本特征是：图像识读、美术表现、审美判断、创意实践、文化理解这五个部分，它们在所

有艺术活动中相互依存、密不可分。高中美术主题教育可以更好地整合和体现这五个要素，使其作用得到最大限度的发挥。美术教育以核心素养为基础，倡导在真实情景中解决实际问题。所以，美术教育在学生能力培养的方式上发生了质的变化，美术课堂不再是灌输式教育，而是以培养学生提高解决问题的能力为基础，全范围发展他们的各种能力，以更好地应对复杂多样的世界。主题式学习是基于现实生活中的问题，找到合适的解决问题方法，这也与核心素养下的美术教学理念相一致。

二、基于主题式的高中美术教学原则

（一）整合性原则

整合性原则在美术教学中的主题式探索其核心目标在于将各种艺术元素和原则有机地融合在一起，形成协调性和完整性的艺术作品。这一原则要求教师在主题的选择和设计中发挥引导作用，引导学生深入理解不同的艺术要素，并在创作的过程中将它们巧妙地结合，使得最终的作品呈现出内在的统一感。教师可以巧妙的挑选主题，引发学生对多样化艺术元素的兴趣，激发学生的创造潜能。通过对主题的深入研究，学生能够深刻理解各种艺术要素的特点，为创作提供丰富的素材和灵感，这不仅仅是技术上的要求，更是对学生综合运用各种技巧的能力提出了挑战。通过这样的综合性创作过程，学生能够更加自如地表达自己的观点和情感，展示出更为丰富和深刻的艺术内涵。

（二）文化多元原则

文化多元原则的核心理念在于引导学生在主题的表达中主动地融入并尊重多元文化的独特特点。通过选择主题涵盖不同文化元素，学生得以在创作中展示对多元文化的深刻理解，并通过艺术作品传递出对文化差异的尊重和欣赏。在主题选择的过程中，教师应鼓励学生探

索各种文化元素,从而激发学生对多元文化的浓厚兴趣。通过这种方式,学生能够在创作中不仅仅关注个体文化,还能够将不同文化元素有机地融入作品,展示出对多元文化的广泛理解,有利于拓展学生的艺术视野。通过深入了解不同文化的艺术表达方式,学生能够在创作中吸取跨文化的灵感,进而打破传统艺术的界限,创造出更具创新性和独特性的作品。

(三) 批判性评价原则

批判性评价原则的贯彻有助于建立一个学生成长导向的评价体系。通过注重个体的发展过程,学生在不断接受评价的同时,形成了对艺术创作的不断追求和自我超越的动力。其核心理念是要求学生在艺术创作的全过程中进行深入的自我评价和同行评价,以培养其批判性思维和对艺术作品的理性分析能力。通过定期的评价活动,学生得以全面认识自己作品的优势和不足之处,从而能够有针对性地进行改进,提高其艺术水平。学生需要在创作的每个阶段反思和评估自己的作品,审视其是否符合预期的艺术效果,培养对创作的敏感性,使其能够及时发现和解决问题,不断提高作品的质量。通过与同学的交流和反馈,获得更广泛的意见和建议,拓展艺术思维,既加强了学生之间的交流和合作,还培养了对多样性观点的尊重和接纳能力。

三、美术核心素养背景下基于主题式的高中美术教学难点

(一) 学科知识与创意平衡

在主题式美术教学中,教师面临学科知识传授与创意表达平衡的挑战,这一问题源于美术核心素养的要求,即学生不仅要展现独特的创意,还需具备扎实的学科基础。学科知识传授涉及艺术元素、技法等方面,为学生提供了表达自己创意的手段和工具。然而,如果过于侧重学科知识,可能导致学生创作时陷入约束,难以展现个性和创意。此外,教师需要确保传授的学科知识既能够满足核心素养的要求,又能够适应学生的年级和水平。如果过度强调深度,可能使学生感到学科知识负担过重,影响创意的自由流露;反之,过度强调广度,可能导致学科知识的表层理解,难以体现深刻的内涵。

(二) 主题选择的挑战

主题选择在主题式美术教学中的产生,根源于多方面的因素,首先,学生的兴趣和水平差异较大,教师需要深刻理解学生的个体差异。挑选主题不仅仅要符合学

科的教学目标,更要贴近学生的实际生活、兴趣爱好和成长环境。这需要教师具备对学生的深入观察和理解能力,以便为学生设计具有启发性的主题,激发创作的积极性。其次,主题的广泛性和深度性是挑战的重要方面。一个过于狭窄的主题可能导致学生缺乏创作空间,而一个过于宽泛的主题可能使学生难以把握重点。教师需要巧妙地选择主题的范围,确保既有足够的深度,能够引导学生深入思考,又有足够的广度,使得不同水平的学生都能够找到适合自己的切入点。

(三) 作品评价的主观性

主题式美术教学强调学生的个性和创意表达。教师在进行作品评价时面临着如何在个性化的创作中建立客观、公正的评价标准的挑战。每个学生的创意和表达方式各异,传统的标准可能无法全面涵盖个性化的表达。因此,教师在建立评价标准时需要考虑到作品的多样性,确保评价能够包容不同风格和观点。同时,由于涉及学科知识、创意表达等多个方面,对作品的评价不能仅仅停留在表面,而需要对作品进行深入的理解和分析,这对评价者的专业水平提出了更高的要求,此外,作品评价难以避免教师个人审美观念和经验的影响,因此如何确保评价过程更为客观公正成为需要解决的问题,教师需要通过建立明确的评价标准和范畴,与同行进行评审,以减轻个体主观因素对评价的影响。

四、美术核心素养背景下基于主题式的高中美术教学策略

(一) 个性化主题设计

在高中美术教学中,个性化主题设计不仅是培养学生创造性的关键,同时也是促使学生对高中美术核心素养的全面发展的关键。通过个性化主题设计,教师可以根据学生的个体差异和兴趣引导学生更深层次地探索高级美术的领域。在这一过程中,教学内容不仅仅关注基础技术,更注重激发学生对艺术深层次理解的热情。

以“城市的变迁”为主题,高中美术教学可以进一步延伸至复杂的表现形式,如立体雕塑、数字艺术等。一个学生可能选择以现代建筑为创作对象,通过数码艺术手段表达对城市现代化的看法,而另一位学生则可能通过雕塑创作,突显城市历史的沉淀与传承。这样的个性化主题设计将引导学生在多样的表达形式中发挥创造性,同时在深入主题的过程中,更全面地涵盖高中美术领域的知识,扩展对高中美术知识的理解与运用。

（二）学科知识与创意平衡

在高中美术教学中，确保学科知识和创意的平衡不仅是为了培养学生扎实的绘画技巧，更是为了引导学生在创作中展现独特的审美观和艺术见解。高中美术教学需要更深层次的融合学科知识与创意，以促使学生在传统技艺的基础上能够勇敢探索、大胆创新。

以色彩运用为例，高中美术教学不仅仅注重向学生传授色彩理论和技法，更强调如何在创作中巧妙地运用这些知识。教师可以先通过理论课程让学生深入了解色彩搭配、明暗对比等基本原理，然后引导学生在具体创作中灵活运用这些概念。例如，一个学生可能选择在一幅画中通过对比强烈的冷暖色调来表达情感，而另一位学生可能通过渐变的色彩过渡展现场景的柔和氛围。通过这种平衡，学生不仅能够掌握绘画技巧，还能够在实际创作中展现个性化的艺术风格，有利于培养学生全面的美术素养，使其既具备扎实的学科基础，又能够在创意表达中脱颖而出。

（三）批判性评价与反馈

在高中美术教学中，师在评价学生作品时，不仅要关注技术层面的表现，更要深入挖掘作品所传达的艺术意义和情感内涵。这种评价方式旨在引导学生深入思考创作的动机和理念，使其在创作过程中更好地理解、吸收反馈信息。

以一幅抽象绘画作品为例，在批判性评价中，教师可以提出问题，引导学生思考绘画中使用的线条、形状和色彩选择背后的艺术原因。教师可以询问学生关于创作时的思考过程、所希望表达的情感以及艺术风格的选择等方面的问题。通过深入挖掘学生的创作思路，批判性评价可以帮助学生更全面地理解自己的作品，并激发对艺术创作更深层次的思考。在反馈中，教师不仅应强调学生的优点，还应指出作品中存在的潜在问题，并提供建设性的建议。例如，对于一位学生创作的抽象作品，教师可以表扬其对色彩运用的敏感性，同时提出关于构图平衡或形式感的改进建议，这种具体而深刻的反馈有助于学生更有针对性地改进和提升自己的艺术水平。

五、“主题式”高中美术教育的意义

高中生在美术教师积极营造的学习环境中学习与主题相关的知识和技能。采用主题式美术教育有助于提高学生对知识的融会贯通和解决具体问题的能力，打破不同学科之间的壁垒，根据不同的主题创设真实的问题情境，在美术教育中实施跨学科学习。高中生可以有选择

地使用不同的工具和材料，体验不同的艺术效果，培养自主学习的能力，体验有意义的学习过程，记录自己的美术学习经历，进行真实的美术学习，提高自己的艺术表现力。高中生应运用具象和抽象的图像语言进行空间表达，能以批判性思维客观评价经典美术作品，了解不同民族文化的内涵，创作反映自己思想感情和生活体验的美术作品。高中生应在现实问题的具体情景中，逐步形成基本的美术素养，培养勇于探索的精神和创新意识，初步形成五种核心素养，转化为适应社会需要的新型人才。

结语：

总之，通过理论基础的支持和实际案例的说明，文章强调了个性化主题设计如何激发学生对艺术的兴趣，学科知识与创意如何平衡发展，以及批判性评价如何成为学生不断进步的有力驱动。这一系列教学策略不仅为高中美术教学提供了创新的方向，更为培养学生成为具有创造性思维和深度表达能力的艺术家奠定了坚实基础。在追求个性化与创新的今天，这些策略为高中美术教育的未来指明了一条充满活力的道路，因此，通过合理运用这些策略，能够在学生中培养出更富有独创力和深度思考的艺术人才，实现在审美、思维和技术层面的全面提升。

参考文献：

- [1] 罗媚. 核心素养背景下的高中美术“基于主题式”教学工作研究 [J]. 世纪之星—高中版, 2022(8): 0046-0048.
- [2] 庠春娟. 核心素养背景下基于“主题式”的高中美术教学策略研究 [J]. 成长, 2023(7): 142-144.
- [3] 白婷婷. 基于核心素养下的高中美术课教学 [J]. 都市家教: 上半月, 2017(12): 1. DOI: 10.sass/j.issn.1673-0410.2017.12.286.
- [4] 黄聪伶. 核心素养背景下“基于主题式”的高中美术教学 [J]. 知识窗, 2020(16): 1.
- [5] 边保富. 核心素养背景下“基于主题式”的高中美术教学 [J]. 文渊(中学版), 2019, 000(004): 453, 600.
- [6] 黄聪伶. 核心素养背景下“基于主题式”的高中美术教学 [J]. 知识窗(教师版), 2020(8).
- [7] 张悦. 美术核心素养背景下“基于主题式”的高中美术教学 [J]. 牡丹, 2019(3X): 142-144.