

核心素养导向下的高中美术教学探究

张玲

甘肃省白银市艺术中学

摘要:在当前社会对多样化人才需求的驱动下,教育体制正面临一场根本性的变革。所谓的核心素养教育观念,它将重点放在学生全面能力的提升和终身学习技能的培养上,已成为教育革新的核心所在。在这种趋势下,高中美术教育作为提升学生审美、创新思维及动手能力的关键途径,对其教学方式的探讨与创新变得格外重要。本研究致力于分析在核心素养指导下,高中美术教育的实践方法,结合理论与实际,提出符合新时代需求的教学方案,旨在为美术教育领域的改革和进步贡献参考意见。

关键词: 核心素养导向; 高中美术; 教学探究

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.02.105

引言

在核心素养的导向下,高中美术教育需突破单纯的知识灌输,更着重于技能提升与情感浸润。教学需与学生的实际生活紧密结合,唤起他们对艺术的热情,鼓励在实践活动中探索,在学习过程中创新。同时,教师应从单一的知识传递者转变为引导学生学习、协作的伙伴,通过营造多姿多彩的教学环境,激发学生自主学习、深入探究的欲望。此外,评价体系也需配合核心素养的改革,强调过程评价和评价方式的多元化,以实现对学生学习成果全面且公平的评定。

一、核心素养概述

(一) 核心素养的概念与内涵

核心素养是教育领域关注的重点,指的是学生在基础教育阶段应培养的,适应其终身发展及社会需求的品格与关键能力。这一概念的出现,意在超越传统教育对知识传授的偏重,更加注重学生的全面成长,尤其是能力、品质和价值观的融合教育。核心素养不仅包括学科知识与技能,更重视学生在学习过程中培养的思维方法、情感态度和价值观念。它强调学生应具备批判性思维、创新能力、信息素养、沟通协作以及自我管理 and 自我发展能力,这些能力将支撑他们应对未来挑战、实现自我价值。核心素养的培养对学生全面发展具有至关重要的影响。它有助于提高学生的综合素养,使其在多变的社会环境中灵活应用知识解决实际问题。同时,它激发学生的内在潜力,促进个性发展,帮助学生探索兴趣和特长,形成个人独特的风格 and 创新能力。此外,核心素养还增强学生的社会责任感和使命感,引导他们关注社会问题,积极参与社会实践,为社会和谐与进步贡献力量。当前,培育核心素养成为教育改革的核心目标,要求教育者关注学生的知识掌握同时,

更应注重其全面发展,致力于培养品德高尚、学术扎实、思维创新、实践能力强的人才。

(二) 美术核心素养的五大方面

美术教育的核心在于培养学生的全面艺术素养,其中美术核心素养的五大方面——图像识读、美术表现、审美判断、创意实践、文化理解,是这一目标的基础。这些方面紧密相连,在学生的艺术成长中起着关键作用,不仅提升艺术技能,更深刻塑造审美、创新思维和文化素养。图像识读能力使学生能敏锐观察、分析和解读艺术作品,培养视觉敏感度和分析力,增强艺术鉴赏力和跨文化交流。美术表现力通过技能训练和创作实践,让学生将想法和情感转化为艺术作品,发展个人风格和综合能力。审美判断力使学生能够对美术作品进行深入的价值评价,通过分析经典作品和参与艺术批评活动,培养独立思考和批判性思维。创意实践激发学生的创造力和想象力,鼓励打破常规,结合个人想法与艺术形式,进行新颖的艺术创作。文化理解能力则让学生探究美术作品背后的文化内涵、历史背景和社会意义,增进对不同文化的尊重和包容。通过介绍不同地域和时期的美术作品,学生能够拓宽视野,培养全球视野和跨文化交际能力。这些能力的培养,对于学生的全面发展和未来职业前景至关重要^[1]。

二、核心素养导向下的高中美术教学策略

(一) 激发学生学习兴趣

在当今注重学生核心素养培养的环境下,高中美术教学的核心在于唤起学生对艺术的热情,这是推动他们深入艺术世界、提高审美能力的基本动力。针对此,教师可精心融合现代科技,营造充满生机和吸引力的学习环境。一方面,利用多媒体手段,教师能广泛扩充美术教学资源,将乏味的图文化解为形象的视频和音频互动。

例如,在探讨古代绘画时,播放清晰纪录片并辅以生动描述,引领学生仿佛亲临古艺术家的创作现场,以此激发其兴趣和求知欲。另一方面,教师可通过新颖的视觉传达方法增强学生的视觉感受,唤起其学习的激情。视觉艺术以其强大的感染力直击人心,教师因此可策划一系列具有视觉冲击的活动,如实时数字绘画展示,或呈现对比显著的艺术作品,指导学生通过比较分析,体验不同艺术风格与技巧,进而激发他们的探索与创作热情。同时,教师应结合学生的实际生活和兴趣,设计贴近生活的教学内容与课题。比如,让学生参与校园文化墙的设计或举办“故乡之美”摄影大赛,让他们在实践活动中体验美术创作的乐趣与意义,培育观察能力和审美鉴赏力。这些紧密结合生活的美术活动,不仅唤起了学生的兴趣,还加深了他们对美术与生活联系的认识,助力学生全面发展^[2]。

(二) 挖掘生活资源, 拓宽艺术思路

在当今注重学生素质教育的背景下,美术教学愈发重视艺术与生活的紧密融合。这种教育方式不仅有效利用了生活中的教育资源,还助力学生激发兴趣,拓宽艺术视野,从而推动创新思考与创造力的发展。教师应鼓励学生走出教室,亲近自然、融入社会,感受日常生活中的美。无论是校园里的落叶景象,还是街头巷尾的文化风情,都能成为艺术创作的灵感宝库。通过观察与体验,学生能深刻理解色彩、形态、情感的多重变化,这些感悟将存入他们的创作素材库。同时,将生活元素融入教学,打破了传统的课堂局限,拓宽了学习的空间。教师可以组织学生参观美术馆、艺术展览,甚至与艺术家直接对话,让学生亲身体验艺术的魅力。此外,引导学生聚焦社会议题和文化现象,将这些热点作为创作主题,赋予作品强烈的时代感和深度。通过参与户外写生、手工制作、社区艺术项目等生活化的美术活动,不仅提高了学生作品的质量和创意,还锻炼了他们的观察力、想象力和表达能力。这些实践不仅丰富了学生的艺术生涯,也激发了他们的创造力,帮助学生形成独特的艺术风格,在不断的尝试与探索中成长。

(三) 创新教学手段, 优化课堂模式

在以核心素养为教育改革导向的今天,创新教学方法和优化课堂结构显得尤为重要。要克服传统教学的缺陷,如忽视学生主动性、缺乏互动与反馈、课程内容单一等问题,这些问题限制了学生的创新思维和创造力发展,不利于核心素养的形成。为此,设计并推行新颖的教学策略成为突破现状、提升美术教育效果的关键。具体来说,可以从以下方面优化教学:一是打造多元化

的教学模块,根据学生的兴趣和认识水平,将美术课程细分为绘画、雕塑、设计、摄影等不同领域,激励学生在自己喜爱的领域中深入探究。同时,在每个模块中融入创新思维、审美鉴赏、文化认知等核心素养要素,以提升学生的技能和综合能力。二是采纳小组讨论、情景模拟等互动教学方式,增强课堂的互动性和学生的参与感。小组合作促进学生间的交流与合作,情景模拟使学生身临其境,感受艺术的魅力,从而激发创作的灵感与表达欲望。这些教学方法的运用,不仅能提高学生的学习热情和动力,还能在实践过程中不断提升他们的核心素养^[3]。

(四) 完善评价体系, 树立学习信心

高中美术教育以核心素养为主导,评价体系对学生核心素质的培养、学习热情的激发及自信心的建立扮演着关键角色。过往的美术评价往往只注重学生作品的成绩,忽略学习过程中的付出、创新思考与艺术表达。这种片面的评价方法不能充分展现学生的实际能力和成长路径。为此,教师需构建一个既重视成果也注重过程,既评价技能又衡量素养的综合评价体系。实施策略包括:引入多元化评价主体,结合教师评价、学生自评、互评以及家长评价,使评价更全面、客观。学生自评有助于反思和提升自我认知;互评促进学生交流、学会欣赏与建言;家长评价则增强家校联合教育效果。同时,运用多种评价手段,如过程评价、档案袋评价和口头报告等,全方位考查学生表现。重视评价的激励功能,教师应发掘学生亮点,予以积极反馈和鼓励,以树立其美术学习的信心。对存在的问题,提出建设性意见,避免负面批评,保护学生的积极性。

(五) 注重情感教育, 丰富精神世界

高中美术教育在培养学生核心素养的过程中,情感培育的作用不容忽视。这不仅构成了美术教学的一个基本方面,更是推动学生全面成长、充实其心灵的关键路径。情感教育的美术课堂主要功能是提供一个包容、自由的氛围,使学生得以自在地展现情感、流露内心,进而深入探索与认识自我。首先,情感培育能帮助学生释放和导引情感。在美术创作中,学生借助绘画、雕塑等艺术形式,把内心感受转化为可观的艺术创作,这不仅锻炼了他们的创造与表现力,也成了情感释放与自我疗愈的途径。当学生勇敢地面对并艺术化表达情感时,他们的情感世界将得到丰富和提升。再者,情感教育对提高学生的审美鉴赏力有重要作用。艺术作品作为情感的传递者,每一件作品都承载着创作者的情感与思考。教师通过情感教育引导学生探究艺术背后的情感深意,理

解艺术家的创作情感与表达手法,使学生能从多角度欣赏和评判艺术,感受艺术之美与力量。实施情感教育时,教师应注意以下几点:一是创建一个温暖、接纳的课堂环境,让学生感到尊重与理解;二是鼓励学生大胆表达个人情感和看法,不论这些是否完善或主流;三是利用多样化的教学和艺术作品,开阔学生视野,增强他们的情感经历;四是个性化评价学生作品,关注其情感表达的真诚与个性。这些方法能使情感教育在美术教学中更有效地发挥其功能,为学生的全面成长打下坚实基础^[4]。

三、核心素养导向下的高中美术教学实践案例

(一) 案例一

在素质教育的指导下,美术教育在高中阶段扮演了探索多样化文化、促进文化认知的关键角色。一位教师主持了一堂以“东西方绘画艺术交流”的课程,对中国水墨画与西方印象派油画进行了深入的对比研究。课程启动时,教师并未立刻展出画作,反而启发学生思考艺术与文化间的相互作用以及不同文化背景下艺术作品的共通与差异,这样的提问极大地激起了学生的求知欲。接着,教师通过多媒体手段呈现了范宽的《溪山行旅图》与克劳德·莫奈的《睡莲》,在指导学生分析构图、用色、笔法等艺术元素的同时,生动阐释了作品背后的文化意义及审美观念。《溪山行旅图》体现了古代中国文人对于自然山水的敬仰与“天人合一”的哲学观,而《睡莲》则是对光影变幻中色彩变幻的捕捉,反映了印象派艺术家对瞬间自然美的执着。通过这样的比较分析,学生不仅领悟了从文化角度欣赏美术作品的技巧,还深入体会到了艺术创作在多元文化中的丰富性与个性。这样的跨文化体验,不仅扩展了学生的艺术视野,也增强了他们对民族文化的认同与骄傲。为进一步深化学生的文化理解,教师还安排了小组讨论。学生分组选取具有代表性的东西方美术作品,从文化、历史、社会等多角度进行探究和展示。这一过程不仅提升了学生的团队合作能力,也让他们在实践中加深了对文化理解的体验。

(二) 案例二

高中美术教育在核心素养引领下,课外实践活动对于课堂学习的补充和扩展显得尤为关键。一所学校通过举办内容丰富的美术社团活动以及每年一次的艺术文化节,为学生提供了一个展示自我、互动学习、提高美术鉴赏能力的大型舞台。该校的美术社团涵盖了国画、油画、雕塑、动漫等多个领域,在专业教师的指导下,社团定期开展创作研讨、技巧交流与作品展览。以国画社为例,

它不仅教授传统水墨技艺,还鼓励学生将现代元素融入创作中,通过“以古鉴今”的实践,使学生深入感受传统文化的魅力和现代艺术的生机。油画社则专注于探索色彩与光影,通过户外写生和名作临摹,增强学生的观察与表现力。这些活动不仅点燃了学生的创作激情,还锻炼了他们的团队协作、问题解决和创新思维技能,为全面提升美术素养打下了坚实的基础。该校的艺术文化节是一年一度的盛事,融合了展览、表演、讲座、工作坊等多种艺术形式,成为全校师生共同参与的艺术庆典。期间,社团的杰出作品遍布校园,从传统国画、书法到现代装置艺术、数字绘画,无所不包,为学生们提供了展示与学习的绝佳机会。文化节还邀请著名艺术家进行分享,传授创作体会与行业知识,开阔学生艺术视野。工作坊鼓励学生亲自动手,通过实践体验艺术的魅力,深化对美术的理解和热爱。这些活动不仅提升了学生的艺术素养,也显著增强了他们的综合能力。通过参与社团和艺术文化节,学生在审美、创新、批判性思维方面有了显著进步,学会了多角度欣赏艺术作品,理解其深层文化和社会价值,形成独到见解。同时,活动还培育了他们的组织协调、沟通能力和团队精神。在筹备展览和组织活动的过程中,学生学会了与他人紧密合作,解决问题,为将来社会生活打下基础。此外,艺术实践也充当了情感表达和情绪调节的途径,帮助学生形成积极的生活态度和健康的心理状态。

结语

综上所述,在核心素养导向下的高中美术教学探究中,教师要坚持以学生为中心,关注学生的个体差异,创设开放性的学习环境,通过多元化的教学手段,培养学生的美术素养和核心素养,为他们的终身发展奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 张沁强. 基于核心素养本位的高中美术学科教学探究[J]. 黑龙江教师发展学院学报, 2022, 41(12): 66-68.
- [2] 刘瓦秀. “双减”背景下基于美术学科核心素养的高中美术课堂教学新探索[J]. 美术教育研究, 2022, (20): 158-160.
- [3] 任丛村. 核心素养引领下的高中美术鉴赏课堂教学思考[J]. 美术教育研究, 2021, (16): 164-165.
- [4] 郭海岩, 郭晓东. 核心素养背景下的高中美术鉴赏教学策略分析[J]. 美术教育研究, 2019, (04): 74-75.

作者简介: 张玲(1997.10-), 女, 甘肃兰州人, 本科, 研究方向: 高中美术教学。