

高中美术生活化创意教学实践探究

徐高佳

修水第四中学

摘要：生活化教学理念主张将生活与学习融为一体，依托生活化资源创设真实的情境和体验，促进学生全面发展的教学理念，打破传统教育与现实生活之间的隔阂，将学习内容与学生的日常生活经验、兴趣和需求紧密联系起来。生活化理念下，高中美术创意教学要注重培养学生的实际操作能力，鼓励跨学科的知识整合，促进学生综合运用多领域知识解决实际问题，让学生在实践中学习和掌握知识。本文从高中美术生活化创意教学的价值与意义入手，立足高中生美术学习视角，提出了实现生活化创意教学实践的有效策略。

关键词：高中美术；生活化；创意教学；实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.02.102

引言

随着教育的不断深入，高中美术教学正逐步向多元化、生活化、创意化方向发展。传统的教学模式，已难以满足学生个性化和全面发展的需求，无法有效地在教学过程中培养学生的创新思维和解决问题的能力。因此，在高中阶段开展的美术教育，探索生活化创意教学，将教学活动与学生的日常生活紧密相连，通过模拟或利用真实生活情境，使学生在在学习过程中获得直接、深刻的体验，旨在培养学生的艺术审美能力、创造力和文化素养，为其全面发展奠定基础。

一、生活化创意的概述

生活化创意教学强调将美术学习置于真实的生活情境中，设计贴近学生生活的教学活动，如户外写生、家居装饰设计、校园文化墙绘制等，引导学生观察生活、感受生活、表现生活，鼓励学生运用多种材料和媒介进行创作，激发学生的创作灵感和热情。在当今教育领域，随着教育理念的不断革新，高中美术课程已不再局限于传统的技法传授，而是更加注重培养学生的综合素质与创新能力。生活化创意教学作为一种新兴的教学模式，正逐渐在高中美术教学中展现出其独特的重要性。

第一，引领学生感受美术的魅力。生活化创意教学通过将美术知识与学生熟悉的生活场景相结合，打破了传统课堂的枯燥与乏味，让学生在轻松愉快的氛围中感受美术的魅力，极大地激发了学生的学习兴趣。当学生发现所学的美术知识与日常生活紧密相连时，更加主动地参与到学习活动中来，从而产生持续的学习动力。

第二，增强高中生的实践能力。生活化创意教学强调学生的动手操作和实践体验，组织各种与生活相关的美术创作活动，如户外写生、环保材料再利用艺术创作等，让学生在实践学习和掌握美术技能，锻炼其动手能力和解决问题的能力。在创作过程中，学生需要运用跨学

科知识和技能，如物理、化学、历史等，来解决实际问题，从而提升其综合素质。

第三，培养学生的创新思维。创新是美术创作的核心要素之一，美术作品是情感表达的重要载体。生活化创意教学鼓励学生从生活中寻找灵感，勇于尝试新的表现手法和创作思路，让学生在创作过程中充分表达自己的情感和感受。在创作过程中，引导学生欣赏和创作美术作品，需要不断思考、探索和创新，以独特的视角和方式表达自己的思想和情感，使之能将自己的内心世界展现得淋漓尽致，真正提高高中生的观察力、想象力、创造力、动手能力和解决问题的能力等多方面的能力。

二、高中美术教学中引入生活化创意理念的价值

在高中美术教学中引入生活化创意理念，既是对传统教学模式的一次革新，也是对学生全面发展和创新能力培养的重要探索，为美术教学注入了新的活力与深度。

（一）贴近学生生活，增强学习动力

生活化创意教学强调，要将美术知识与学生的日常生活紧密相连，使得教学内容更加贴近学生的实际需求和兴趣点，以降低了学习的门槛，从而激发了学生的好奇心和求知欲，使之更加主动地参与到美术学习中来。当学生发现美术不仅仅是课本上的知识，而是与学生的日常生活息息相关时，高中生的学习动力将会显著增强。同时，生活化创意教学也鼓励学生进行创新和探索，导入各种生活化资源与传统文化元素，引导学生在了解和学习传统文化元素的基础上，将之融入自己的创作中，在传承中创新，在创新中传承，形成对传统文化的认同感和自豪感，为传统文化的创新发展贡献自己的力量。

（二）促进知识与技能的融合应用

生活化创意教学的过程，本质上是生活化、美术资源与创意创作的融合，学生们要将所学的美术知识与技能应用于实际生活中，通过参与各种与生活相关的美术创作活动，巩固和深化所学知识，在实践中提升学生的

动手能力和解决问题的能力。再者,在美术学习过程中,学生需要运用多学科的知识和技能来解决问题、完成创作任务,并通过参与美术创作活动和社会实践活动等多样化的学习方式,促进学生观察力、想象力、创造力、沟通能力和团队协作能力等多方面能力的发展,为学生未来的成长和发展奠定坚实的基础。

(三) 培养创新思维与批判性思维

创新思维和批判性思维是现代对人才的重要要求,而美术是情感的表达和审美的体现。生活化创意教学,通过引导学生从生活中寻找灵感、勇于尝试新的表现手法和创作思路,在创作过程中学生还要不断反思和批判自己的作品,以寻求改进和提升;通过引导学生关注生活中的美好事物、表达自己的情感和感受,需要运用色彩、线条、构图等美术语言来表达自己的思想和情感,这种表达的过程本身就是一种审美实践,让学生的审美素养将得到显著提升。

三、新课标背景下高中美术生活化创意教学的实践策略

(一) 美术教育中融入生活元素

1. 情境创设,激发兴趣

高中美术教学过程中,教师要先树立生活化理念,积极开发和利用生活中的美术教学资源,如废旧物品、自然材料、文化遗产等,将其转化为美术创作的素材和工具,并结合生活实际,善于创设与学生生活紧密相关的美术学习情境,如利用校园环境、社区资源或网络素材等,设计富有吸引力的教学场景,引导学生发现生活中的美,激发其学习美术的兴趣和动力。而要实现这一切,必须做到以下三点:第一,选择贴近学生生活的题材和主题,如校园生活、自然风光、民俗节日等,利用多媒体教学手段,如图片、视频、音频等,营造生动的学习氛围,组织户外写生、实地考察等活动,让学生亲身体验生活中的美术元素。第二,开展“寻找生活中的美”主题活动,引导学生发现身边的美术资源,举办“废旧物品改造大赛”,鼓励学生发挥想象力进行创作,并结合地方文化特色,挖掘和利用本土美术资源,如民间艺术、传统工艺等,通过变废为宝、就地取材,不仅降低了教学成本,还培养了学生的环保意识和创新能力。

2. 生活主题与美术创作的融合

美术是一门与生活实际密切相关的课程,主张让学生发现美、欣赏美以及创作美。所以,高中美术教师要教学生专业的美术基础知识以外,还要将社会热点、生活现象、节日庆典等生活主题融入美术创作中,鼓励学生以艺术的方式表达对生活的观察和思考,通过主题创作加深其对生活的理解和感悟。再者,由于评价是美术教学的重要环节,教师还要建立多元化的生活化评价机

制,注重对学生美术学习过程、创作态度、作品创意等方面的评价,全面评估学生的艺术素养和综合能力,强调同伴之间的合作与交流,通过互评促进相互学习和共同进步。

例如,在《清明上河图》鉴赏与创作课上,教师可以先从《清明上河图》的创作背景入手,针对该作品是北宋画家张择端的杰作,展现了北宋都城汴京(今河南开封)清明时节的繁荣景象,反映了当时社会的风土人情和生活状态等内涵,利用多媒体直观化地展示作品,并配上讲解词,“画面以长卷形式,采用散点透视构图法,将汴京郊野、河道、码头、市区等场景巧妙地融合在一起,人物众多,细节丰富,生动地描绘了当时社会的方方面面”。初步激起学生鉴赏兴趣后,循序渐进地引导学生深入鉴赏该作品,如仔细观察画面中的各个细节,如人物的神态、动作,建筑物的结构、装饰,以及自然景观的描绘等,感受画家的精湛技艺和对生活的深刻洞察,进而组织学生讨论画面的主题思想、艺术特色和社会意义等,引导学生深入思考美术作品与生活之间的紧密联系。最后,以《清明上河图》为启发,设定一系列与生活密切相关的创作主题,如“校园一角”“家庭欢聚”“城市风光”等。在创作过程中,根据学生的实际情况和创作需求,教师可以从构图、色彩运用、线条表现等进行技法指导,或是向学生们演示如何将观察到的生活场景转化为美术作品,注重表现画面的情节性和故事性,最终组织作品展示活动,促进学生分享创作过程中的心得体会。通过相互交流和评价,提高学生的审美能力和创作水平。如此一来,促进生活主题与美术创作的融合,提高学生的审美能力和创新思维,推动高中美术生活化创意教学的深入发展。

(二) 模拟生活,引导学生解读美术中的生活之美

1. 创设生活化教学情境

在美术课堂上,教师可以模拟生活中的各种情境,如节日庆典、市场交易、户外活动等,让学生根据这些情境进行创作,并设计贴近学生生活的教学情境,如家庭、校园、社区等场景,让学生在熟悉的环境中感受美术的魅力,从而激发学生的创作兴趣,使之在创作中深刻体会到美术与生活的紧密联系。例如,可以组织学生观察家庭中的日常用品,分析其色彩、形状、材质等美术元素;或者带领学生走进校园,观察校园建筑、园林景观等,引导学生用美术的视角去解读这些生活中的常见之物;或是在模拟的市场交易场景中绘制交易场景图,或者让学生在模拟的节日庆典中设计节日装饰画等。

2. 开展乡土美术创作活动

乡土美术是地方文化的重要组成部分,蕴含着丰富的生活元素和地域特色,引入生活中的典型案例进行解

析,让学生通过分析案例中的美术元素和表现手法,学习如何将这些元素和手法运用到自己的创作中。整个创作过程,学生都可以根据自己的生活经验和感受来,而不拘泥于教材和教师的指导,且为了激发学生的创作灵感,还要组织学生开展乡土美术创作活动,如参观当地的文化遗址、民俗博物馆等,了解地方历史文化和民俗风情;然后引导学生将这些元素融入自己的创作中,形成具有地域特色的美术作品。或是,选取一些优秀的广告海报、包装设计等作品作为案例,让学生分析其色彩搭配、构图方式、创意点等;然后鼓励学生尝试将这些元素和手法运用到自己的创作实践中去;或是,创设生活化教学情境、模拟生活情境进行创作、开展乡土美术创作活动、引入生活案例进行解析以及强调学生主体性和创造性等措施的实施,可以引导学生深入解读美术中的生活之美,提高他们的审美能力和创作水平。

例如,在《走进博物馆》这一课前,教师可以将教材内容与周边资源结合起来,根据学校所在地区的资源和学生兴趣,优先考虑与当地历史文化、艺术特色紧密相关的博物馆,并布置预习任务,让学生了解博物馆的基本信息、重要展品及其背后的历史、文化背景等,提醒学生准备好参观所需的物品,如笔记本、笔、相机(如需)等,切实开展“走进博物馆·美术创作”实践活动,进而明确活动目的——通过参观博物馆,让学生近距离接触和欣赏艺术作品,感受美术与生活的紧密联系,提升审美能力和艺术素养。

其次,在活动过程中,邀请专业的讲解员或由教师亲自担任导游,为学生介绍展品的艺术特色、创作背景以及它们在生活中的映射,并根据展品内容设计模拟生活情境,如在参观古代服饰展时,让学生试穿传统服饰并拍照留念;在欣赏民俗艺术品时,模拟相关节日或庆典场景让学生参与体验等,帮助学生将美术作品与现实生活相联系,从而更深刻地理解其内涵和价值。最后,回到课堂上,组织学生进行小组讨论和分享。让学生就自己的观察、感受和思考进行交流和碰撞,促进相互学习和启发,并引导学生总结自己的收获和体会,如撰写观后感、制作PPT或进行口头汇报等形式进行展示和分享,切实促进高中生的创新思维和实践能力的发展。

(三) 拓展美术生活教育空间

1. 校内外结合,丰富教学资源

高中美术教师要打破传统课堂教学的局限,将美术课堂延伸至校园外,利用社区、博物馆、美术馆、自然风景区等丰富的社会资源,为学生提供更多元化的学习体验,同时将美术学科与其他学科如历史、地理、物理、化学等进行有机融合,通过跨学科的学习项目,让学生

在解决实际问题的过程中运用美术知识和技能,促进知识的迁移和应用。例如,结合历史课程中的历史事件进行主题创作,或利用物理原理制作装置艺术作品等,通过参观展览、实地考察、写生采风等活动,让学生近距离接触艺术作品和自然环境,拓宽视野,激发创作灵感。当然,教师也可以与当地文化机构、艺术团体建立合作关系,共同开展美术教育活动,鼓励学生利用周末或假期时间参与校外美术实践活动,如参加艺术工作坊、艺术夏令营等,真正提高学生们的创作能力。

2. 家庭与社会参与,构建学习共同体

除却利用课外资源以外,教师还要最大限度地利用社会资源与现代技术,构建学习共同体,为高中生创意实践提供支持。一方面,要鼓励学生家庭和社会各界参与到美术教育中来,形成学校、家庭、社会三位一体的学习共同体。通过家长讲座、亲子创作活动、社区艺术展览等形式,增进家长和社会对美术教育的理解和支持,建立学生作品集和成长档案袋制度,记录学生的美术学习历程和成果,也为学生提供更多的展示和交流平台。另一方面,要利用现代信息技术手段如互联网、多媒体、虚拟现实等拓展美术学习渠道,让高中生能借助在线课程、网络资源库、虚拟美术馆等平台获取丰富的学习资源和互动机会,关注美术领域的最新动态和优秀作品通过社交媒体进行分享和交流,定期组织线上展览和比赛活动激发学生的创作热情和参与度,切实拓展高中美术生活教育的空间,让学生在更广阔的天地中感受美、创造美促进他们的全面发展。

结语

综上所述,高中美术生活化教学是一种符合现代教育理念的教学模式,在生活化教学的基础上开展创意实践活动,对提高学生的学习兴趣和参与度,增强其实践能力、创造力、审美意识和文化素养方面具有极强的优势。因此,高中美术教师从多个方面探索符合高中生认知需求和多元化教学策略的方法,结合具体的教学内容多样化地开展创意实践活动,从而积极探索和完善这一教学模式,为高中生美术创意实践提供强有力的支持。

参考文献

- [1] 郑梅. 核心素养下:高中美术与生活教育的融合[J]. 家长, 2023, (32): 127-129.
- [2] 金描. 艺术教育生活化教学理念在高中美术教学中的应用探究[J]. 试题与研究, 2023, (36): 143-145.
- [3] 叶星子. 体验“四部曲”:重塑高中美术生活化课堂[J]. 艺术大观, 2023, (32): 118-120.
- [4] 康云海. 高中美术生活化教学实践策略分析[J]. 家长, 2021, (03): 139-140.