

美术高考教学中融入审美素养的实践研究

常红霞

高平市中等专业学校

摘要：在国家实施素质教育的过程中，美育已经明显地成了学校日常的教育教学中不可缺少的一环，它是促进学生综合素质提升的一个关键点。在这样的大环境下，中学美术课必然要把提高学生的审美素质摆在首位。但是，从目前的学术研究水平和教学成果的总结和归纳来看，尽管理论研究比较丰富，但在实际操作上却并不理想，因此，如何提高学生的审美素质，已经成了高中美术老师们的一项重要任务。在此基础上，对如何提高普通高中学生的审美素质进行了较为详尽的探讨。

关键词：高中美术；审美素养；教学方法

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.03.102

引言

要想全面提升学员的整体素质，就得重视德智、体、美等方面的全面发展。对学生进行审美教育，提高其审美素质，其根本目标是促进学生的全面发展，形成健全的个性和心理结构。中国的艺术教育必然会走向全面提升全体人民的人文素养，所以，加强对中学生的审美与素质教育是十分必要的。

一、引导学生们树立正确审美观念

在审美意识的培养中，学生不仅是接受者，而且是被教育者。只有帮助学生建立了正确的审美理念和审美理念，才能让他们在以后的生活中不断地自我教育。而美学本身的独特之处，则有助于学生建构一种审美的心态，并在此基础上建构起一种反思与自我评估的体系。这样，他们就可以用一种平静的态度来看待事物：健康和疾病、高贵和卑鄙、美丽和丑陋等等。当这种美学观念在学生心中建立起来以后，他们就会具备一些自我美育的能力，所以，要使学生的审美素质得到有效的提升，就需要进行艺术教育。

比如，现在的高中生大部分都是追星族，老师可以用收集到的流行名人的服饰图片来给学生们解释怎样对时尚进行深刻的美学分析，还可以从美学的角度对衣服的颜色进行分析和解释。在教学过程中，教师可以利用多媒体的方式，将符合人的美学原理的服饰和不合大众审美的事例展示给学生。这种方式一方面可以提高学生的注意力，提升他们的学习兴趣，另一方面也可以让他们对自己感兴趣的東西有更深的印象。老师用生活中的实例来解释，可以增强学生的理解和接受能力，帮助他们建立健康、正确的审美理念。

二、鼓励学生们亲近自然感悟审美

自然界是一切美丽的根源，自然界的美具有很强的可变性，很多景观具有一定的季节性，只能在一定的时

间和条件下才会显现出来。从古至今，有很多优秀的艺术作品，都与大自然的景色有着密切的关系，很多画家都是从大自然中获得灵感。与此同时，人们也会为大自然的神奇而赞叹，比如天空中的红霞，比如海天相连的美景，比如天空中的银河。大自然是一个天然的美学家，在这里，学生可以学习到很多实用的东西，也可以得到丰富的审美经验。所以，作者在进行艺术教育时，提倡学生对自然界的美进行归纳、分析。

比如，在新学期开始之初，恰逢春天的冰雪融化和秋天的丰收，老师可以在开学之初组织同学到户外去写生。通过在学期开始时的素描活动，为同学们在新学期的学习上带来了新的启发，同学们可以在素描中尽情地表现自己。学生们可以在自然中画物画人或者画风景。让同学们感受大自然，让他们在“自然”这个没有任何限制的课堂中，发掘出其中的美好。要让学生们有一双善于发现美的双眼，可以从对周围的花草树木做起，让他们在大自然中学习如何与自然相处，去领悟自然中的秘密。

三、强调学生们结合实践提高审美

所谓审美，就是要有审的行为，审有审视，评判，鉴别和发现的意义，它是一种可以体现主体对对象的认识，也可以是主体的自主创新行为。正所谓“纸上谈兵”，在美术教学中，要使学生的审美能力不能仅仅停留在口头上、思想上，还应该体现在他们的日常学习和生活中。由于美育的终极目标是培养学生创造美的能力。在创作的过程中，学生既可以发挥自己的智慧和想象力，也可以确保学生在实践中不断地提高自己，发现自己的不足。

比如，可以在学校里举行艺术节，让学生们进行艺术创作和美育。在学校里的艺术节一般可以分成两个部分，一个是运动的部分，也就是歌舞活动的表演，还有一个是静态的，比如美术，书法等。有研究显示，活动

可以促进学生的主动性和实用性，在参与活动中，可以发现美，分辨美，甚至可以创造出美。作者曾指导同学们编排了一场集体舞，让同学们跟着音乐变化。在本次活动中，我们将“美”这一理念完美地诠释出来，并得到了广大师生的一致称赞。

四、全面落实对学生审美的培养

作为一名中学美术老师，要充分意识到，高考美术高考的目标并不仅仅是考察学生的绘画能力、素描能力，更要考察学生的观察能力、认知能力、审美能力等。但是，在中学阶段，他们很难在自主学习的情况下，使自己的这些能力得到全面的提升。这就需要教师在进行高考素描教学时，要将这些能力，特别是审美能力的培养，充分地体现出来。只有在学生拥有了良好的审美素质之后，他所画的素描才会有自己的特色。但是，在此基础上，学生必须正确地认识素描物体的形态结构。在高考美术教育中，在对学生进行审美素质的培养过程中，不能只限于客观的东西，还应引导学生运用增强、减弱、取舍、概括等技巧，将自己的绘画作品展现出来。为了使素描目标更有艺术感，更好地体现自身的美感，有些同学经常采用变形的手法来表达素描对象，但这种方法使用得比较随便，造成所画的草图与所绘对象的特点有很大的偏差，这是很不好的。变形技法的应用必须以对素描对象的准确观察和理解为前提，如此，变形后的素描作品才会更有吸引力，更能打动人心。在进行美术高考素描教学活动时，教师要及时引导学生对素描目标有一个正确的认识，然后按照自己的感觉，大胆地表达出自己的想法，这对提高学生的审美水平是非常有帮助的。

五、注重加强对学生多元化审美能力的培养

在高考美术考试中，老师不仅要教给学生一些基础的素描方法与技能，更要注意对学生的审美能力的开发与培养。本文认为，“美”的内涵应该是多元的，它不仅包含了西方美学，也包含了中国美学。这就需要教师突破多年以来形成的僵化的教育思想、教育方式。过去，大部分老师在进行高考速写教学时，都是以对西方的审美观念进行训练，而将中国文化融入到中国美学中去的，并不多见。随着新一轮基础教育课程改革的推行，中国优秀传统文化的继承和发展已成为社会各界普遍关注的问题，因此，在高考美术考试中，也应充分关注中国文化的渗透。如能反映中国美学思想的雕塑、慈悲的菩萨、千姿百态的动物塑像等，都能把富有中国民族特点的民俗艺术带进课堂。在艺术高考中融入这一要素，既能丰富课堂教学内容，又能激发学生对本民族文化的理解，培养中国的美学观念。

同时，也要重视对乡土材料的挖掘和使用，以培养学生的多元审美能力。我们都知道，我们国家幅员辽阔，有着5000年的历史和文化，每一个地方都有着不同的地理位置，在自然物质、风俗人情、历史发展、艺术沉淀、生活习俗等方面都存在着差异。这也是一种难得的艺术高考速写教学资源，它能很好地增强高考速写教学的本土化、民族性，从而更好地培养中国的美感。

六、加强对美术教师的专业水平和专业素养的培养

对即将参加高考、处在人生重大转折时期的大学生而言，这个时期的学生对事情都有了自己的看法。然而，他们的人生观和价值观还没有完全建立起来，教师对学生的影响不仅关系到学生的学习水平，而且还会影响到学生以后的发展。为此，必须建立一支高素质的艺术师资队伍。同时，也要结合自己的实际，聘请一批审美和专业素质高的老师，使艺术师资队伍焕发出勃勃生机。在此过程中，我们也十分重视对目前的师资队伍的培训，定期组织全体美术教师进行教学研讨，探讨先进的教学方法，设计教学内容，以及在教学过程中遇到的一些问题。作为一名中学美术老师，更要意识到自己身上肩负着重任，在日常生活中，除了要加强美术素描知识与技能的学习之外，还要注意增强对中国优秀的艺术文化的理解，把这些知识与美术高考素描教学相结合，从而使高考素描教学得到进一步的创新与改进。

七、引导学生通过明暗关系，发现空间美

不同的事物，其本身的空间关系主要取决于形态的明暗关系。具有比较强烈的光与暗关系的对象，其空间关系也必然更强烈。相反，光线与黑暗的反差越小，所表现出的空间联系也就越弱。在学习美术素描的过程中，如果能够对物体的光暗关系进行精确地掌握，在进行素描时，往往能够很好地处理好素描物体的空间美，从而使作品具有更强的真实感和空间感。因此，在中学美术教学中，应引导学生从光影关系中发掘出空间美，并在此基础上进行审美教育。在进行教学活动时，老师要使学生明白明暗对比的重要性，明暗对比指的是明与暗的对比，二者的对比愈强，在作品中的表现也就愈明显，反之，明暗对比不强，则易被忽视。在对光和暗关系有了很好的了解之后，老师就可以组织学生进行有关的素描练习，让他们在实际的动手操作中，从明暗关系的对比中，发掘出物体的空间之美，从而提升学生的审美观。

八、开展相关活动，激活审美思维

中学阶段是学生从感性向理性思考转变的关键时期。在这个阶段，学生的审美思维逐渐成熟，欣赏美，发掘美，创造美的能力得到了极大的提高。正是从这个角度出发，

在中学美术教学过程中，老师应该为学生们搭建一个展现自己的舞台，让他们利用自己平日里所学到的美术专业知识，将著名艺术家的美术作品进行比较，从而进行富有个性的美术作品的创作。首先，通过实践，展示了学生创作美的能力。学生能够用自己独特的审美观去精心雕琢自己的艺术品，充分地展现出自己的个性美。其次，当有了自我创造的契机时，他们的个体创造潜力也就更容易被发掘。第三，开展形式多样、形式多样的比赛，激发了同学们的热情，极大地提高了他们对艺术创造的兴趣。特别是在自我创造阶段，每位同学都要拿出“看家本领”来。在这样的竞争和竞争气氛中，作品中所包含的美学元素也会变得更多。

本文以《中国当代艺术》为研究对象，以《百家争鸣》为例，介绍了《中学美术欣赏》这本书的主要内容。学生的学习重心在于欣赏当代中国画、油画、版画等美术作品，从而掌握美术欣赏的方式，培养他们的“审美之眼”，让他们能够深入地体会到美术在人类生活中的功能和人类创造美的精神。为了达到这个教学目的，在完成本节课的教学内容后，老师可以给学生留出15-20分钟的时间，让他们根据现代美术的基本特点，通过小组竞赛，创造出一幅适合现代美术的基本特点的画作，老师们将对其进行评价和评判，并选出最终的优胜者。譬如，在讲授中国现代著名画家齐白石的作品时，老师可先将齐白石的名作《蛙声十里出山泉》、《墨虾》、《山水十二条屏》等几幅名作拿出来，然后再利用课余时间进行齐白石作品的临摹比赛。本次写生比赛，以“虾”为题材，要求同学们用水墨画法模仿齐白石的《墨虾》。为了培养学生的美感，老师在临摹的时候，要指导学生从“虾”的线条美、姿态美、简约美、灵巧美中提取出，并着重研究虚实相融、简约有度、似柔实刚、似断实连、直中有曲线等绘画特色。在老师的指导下，参赛的同学们很快就掌握了画虾的技术，并且在自己的想象中，还能画出独一无二的“墨虾图”。

这样的分组比赛，可以更好地调动同学们的创造力。首先，在竞赛过程中，学生们会展示出自己最拿手的技能，并且对其进行后期的加工，使其具有更强的艺术性和美感。因而，在这样的环境中所产生的艺术作品，其审美因素也就更为丰富。其次，在学生们投入比赛中的时候，在他们的头脑中，不仅会呈现出一些基础的艺术技巧，还会有场景、形态、架构等与审美有关的创作元素，学生们必须把这些元素融合在一起，才能创造出“形美、神美”的艺术品。

九、借助美术教学内容培养学生审美素养

在中学艺术教育中，要以艺术为载体，对学生进行审美能力的培养。老师要引导学生对美术作品进行全面的解读和分析，分析美术作品中的材质，空间，明暗，结构，色彩，形状，线，点，造型元素等，以此来梳理基本的美术理论知识，同时也可以培养学生的审美素质。教师要引导学生对美术作品中线条的轻重、疏密、干湿、浓淡、粗细等进行有针对性的分析，体会到在美术造型中基本知识的重要作用，表现出美术作品的美，欣赏和探索具有不同质感和造型的美术作品。同时，老师也要使学生对艺术作品中的色彩有很高的认识，理解颜色的关系，为进一步探究艺术作品打下坚实的基础。同时，老师也要让学生对美术作品中的艺术形象进行分析，在叙述、抒情、写景类作品中的艺术形象进行分析，对艺术作品中的美的意象和因素产生较强的认识，以此来提高学生的审美素质。与此同时，老师要用艺术品来提高学生的文化艺术素养，在欣赏艺术品的过程中，培养学生对艺术意境的感悟，评估美术作品的雅俗、标准等，还可以全方位地鉴赏美术作品中的笔墨纸砚、墨法赏析、笔法等，从而体会到美术作品中所包含的美学价值，使学生在美术学习的过程中变得更有智慧，从而得到一种很好的学习体验，用美术作品来传达自己的感情和想法。

结语

总之，国家并没有把艺术的应试教育放在心上，在对待艺术学科的态度上，常常比传统的学科要差，甚至老师和学生在对美术教育的认识上都存在着一定的偏差，在观念上也没有改变。目前，我国的美术教育还存在着观念不变、师资力量不足等诸多问题，不过，在教育事业的发展过程中，我们的教育工作者也在不断地进行着研究，并找到了一些解决的办法。审美是人生的最高追求。通过对自身的审美素养的培养，可以使学生们在学习、生活中去发掘周围的美。罗丹曾经说过：“美无处不在，所以，我们并不缺乏美的东西，但我们缺乏的是一双善于发现美的眼睛。”作为一名中学美术老师，我们要在学生中培养审美观念，营造一种浓厚的文化氛围。要适应新时代的创造性人才的培养，必须进行创造性的艺术教育。

参考文献

- [1] 彭秀瑛. 高中美术教育中审美能力培养研究[J]. 美术教育研究, 2018(22).
- [2] 周振, 任晓莉. 分析高中美术教学中提升学生审美能力的策略研究[J]. 考试周刊, 2018(75).