

高中素描生活化教学实践与探究

王嫣

西安市长安区职教中心

摘要：高中素描生活化教学能够将素描艺术与学生生活紧密相连，是助力学生积累生活素材、提升观察和创作等综合能力的重要抓手，同时也是促进高中美术教育体系发展的全新引擎。但现阶段，高中素描生活化教学仍存在教学内容出现功利化倾向、教学方式与生活化教学要求脱节、生活化教学评价体系单一固化的现实梗阻，阻滞其发展。立足于此，提出提高教学内容与生活实际的融合程度、以生活化教学为核心创新教学方法、完善生活化教学评价体系的建议，希冀为提升高中素描生活化教学质量提供有益参考。

关键词：素描教学；高中素描；生活化教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.04.166

引言

素描作为独立的艺术门类，是所有艺术创作的基础和起点，在艺术教育中占据重要地位。在高中美术教育体系中，素描作为基础课程，对于培养学生的造型能力、审美素养和艺术感知起着举足轻重的作用。然而，现阶段高中素描教学存在教学内容局限于传统静物、形式较为单一等问题，导致学生在素描学习中缺乏主动性和创造性，难以将所学知识灵活运用至实际生活与艺术创作中。陶行知的“生活教育”理论为高中素描教学发展提供了新思路与革新方向。将这一理论引入高中素描教学能够打破传统教学的局限，使素描教学内容更加贴近学生生活，激发学生的学习兴趣 and 创作热情，提高学生的学习积极性，提升学生的综合素养，促进学生的全面发展，为学生的未来发展奠定坚实的基础。鉴于此，本文基于陶行知“生活即教育”理论，探讨素描生活化教学的重要性，探析高中素描生活化教学的现实梗阻，并提出与之对应的实践进路，希冀通过提出完善素描教学内容、创新生活化教学方式、优化素描生活化教学评价体系的改革建议，激发学生素描学习和创作积极性，提升高中素描生活化教学育人质量。

一、素描生活化教学的重要性

（一）“生活即教育”理论内涵

“生活即教育”理论揭示了教育的本质属性，是陶行知先生在20世纪创立的生活教育理论核心主张之一，与“社会即学校”“教学做合一”三位一体，构成了具有中国特色的教育哲学框架^[1]。“生活即教育”理论以鲜活的生命意识为原点，打破传统教育对书本知识的机械复制，将教育还原为与生活共生共长的动态过程。陶行知先生认为教育本源于生活需求，如同草木生长于自然土壤，教育的根脉深植于人类社会的实践土壤之中。“生

活即教育”理论主张生活的流动性决定教育的开放性，认为从呱呱坠地到生命终章教育始终是伴随人生旅程的精神养料^[2]。融合“生活即教育”理论的教育观能够有效消解“教育”与“生活”的二元对立，使知识获得不再是学习主体被动接受的过程，而是学习主体在生活体验中主动建构的生命实践。

（二）素描生活化教学的重要性

素描作为独立的艺术门类，既是艺术创作的根基与起点，也是感知世界的视觉哲学^[3]。在高中艺术教育阶段，素描艺术不仅是以纯粹黑白语言构筑三维空间的艺术形式，更成为向高中生传递审美认知与人文精神的重要载体。高中素描学习作为造型能力的核心训练路径，能够通过训练高中生轻重疾徐地控制各类线条，系统锤炼高中生艺术感知与空间立体化建构能力，实现专业技能培养，提升高中生审美素养，有助于高中生德智体美劳综合全面发展。然而传统高中素描教学模式长期囿于几何体渐进式训练范式，过于强调明暗调性模仿与解剖比例精准，导致高中生素描技法与艺术创造力脱节、观察与情感表达在一定程度上疏离，抑制高中生艺术思维多向延展，难以完全发挥高中素描教学的育人作用。

在高中艺术教育改革浪潮中，“生活即教育”理论为高中素描教学注入革新动力。素描生活化教学以陶行知“生活即教育”理论为根基，通过重构艺术与生活的共生关系，构建起观察-理解-表达的认知闭环。高中素描生活化教学的重要性主要体现在如下方面。一是有助于高中生进行生活化场景重构，突破画室静物临摹的局限，将高中素描课堂延伸至菜场、街巷等生活场域。这种高中素描生活化教学实时观察训练有助于高中生有效提高造型能力、锻炼快速捕捉能力，同时培育高中生对社会变迁的深层思考能力，提升高中素描育人质量。

二是深化高中素描教学情感赋能作用。高中素描生活化教学通过开展使用素描绘画持续记录父母生活细节、城市变化等“家庭肖像”“城市肖像”课程，有助于高中生发现日常生活的诗意美学，更让素描升华为承载集体记忆的文化纽带，助力高中素描教学快速发展。三是助力高中生实现思维进阶。高中素描生活化教学通过如拆解智能手表绘制机械结构一类的特色生活化素描课程，不仅能够培养高中生空间、技术可视化能力，同时辅助高中生形成视觉素养新范式，大幅提升高中素描教学育人水平，加速高中素描教学发展。

二、高中素描生活化教学的现实梗阻

（一）教学内容出现功利化倾向

高中素描教学在艺考体系需求下呈现出功利化倾向，其教学内容在一定程度上异化为对标准化造型能力的机械复制。这种以应试考试为轴心的教学内容虽能短期提升高中生素描卷面完成度，却不利于培育高中生艺术审美与艺术思维，凸显高中素描教学内容的局限性^[4]。一方面，部分高中将帮助学生在艺考中取得优异成绩作为主要教学目标，这使得高中素描教学内容侧重于艺考所需的技能训练，如对素描静物、石膏像、人物头像等常见艺考题材的反复练习，以及对光影、结构、比例等绘画技巧的强化训练。在这种教学模式下，高中素描教学内容与学生的实际生活联系不够紧密，缺乏生活气息和时代感。学生在学习过程中，更多的是按照教师的示范和要求进行模仿，难以从生活中发现素材和灵感，导致学生对素描学习缺乏兴趣和主动性，难以真正理解素描的艺术内涵和价值。另一方面，部分高中过于强调技能训练，忽视了对学生审美能力、创新思维和艺术素养的培养，导致学生在素描学习中仅机械地掌握浅层的绘画技巧，而缺乏对于艺术的深刻理解和真实感悟、对美的敏锐感知和独特表达，难以形成自己的艺术风格和创作能力，无法全面发挥高中素描教学的育人作用。

（二）教学方式与生活化教学要求脱节

高中素描教学方式与生活化教学要求的脱节现象，本质上是传统教育范式与现代教育理念的结构性矛盾。传统高中素描教学模式是以教师示范为核心的知识传递与技法模仿，构建起“讲解-示范-临摹”的线性教学闭环，容易导致学生陷入被动复现既定范式的机械化训练。一方面，单一化高中素描教学方式难以激活高中生艺术感知的深层动力，导致高中生认知过程与审美体验易产生结构性疏离。部分高中在教学过程中仅将铅笔与素描纸作为教学工具，沿用传统封闭素描教学媒介系统，

限制学生对炭条、色粉等多元材料的触觉感知，割裂了艺术语言与时代语境的关联，导致学生的视觉思维便无法建立与当下生活、文化思潮的对话通道，其作品往往成为缺乏生命力的技术标本，进而产生教学方式与生活化教学要求脱节的问题。另一方面，部分高中的素描教学方式过度倾斜于教师权威，遮蔽学生主体性审美觉醒与个性化表达空间，抑制学生观察维度拓展与创造性思维生长。同时，部分高中仍旧按照程式化的几何体-静物-石膏像训练序列进行高中素描教学，将素描艺术降维为视觉参数的精确测量。这种训练模式固化学生的观察视角，使学生无法突破画室静物台的物理边界，丧失对生活场景的动态捕捉能力，加剧教学方式与生活化教学要求脱节问题。

（三）生活化教学评价体系单一固化

部分高中的素描教学评价体系主要以学生的素描技能水平为核心进行评价，通常以学生的课堂作业、考试作品等应试作品当作主要评价依据，评价标准侧重于作品的准确性、完整性、技巧性等方面，虽然能够在一定程度上反映学生的素描技能水平，但存在明显局限性^[5]。一是评价主体单一。部分高中素描教学评价过程往往以教师作为评价主体，缺少学生自评、互评等多元主体参与，难以充分调动学生素描学习主动性，不利于学生从多角度认识自己的作品和掌握学习情况。二是评价标准固化。部分高中将评价标准聚焦于传统素描技法层面，对造型的精准度、明暗关系处理的规范性等方面要求严格，而对学生在生活化主题挖掘、是否融入生活情感与独特生活感悟等体现生活化教学特色的方面关注不足，导致高中素描教学评价标准固化的问题。三是评价方式局限。部分高中使用依据期末素描作品打分或写评语的评价方式，缺乏对学生整个素描学习过程的动态评价，没有重视学生在日常观察生活进行素材积累、尝试把生活场景构思转化为素描草图等过程中的表现，不利于全面评估学生生活化素描学习轨迹。

三、高中素描生活化教学的实践进路

（一）提高教学内容与生活实际的融合程度

在高中素描生活化教学中，学校应将较为抽象的素描知识与生活中丰富的素描素材相结合，提高教学内容与生活实际的融合程度，提升素描生活化教学水平。一方面，高中素描教师应组织学生记录日常生活、以生活用品作为素描模特进行写生练习，并将生活素材巧妙融入高中素描教学中，让学生在描绘过程中，深入了解日常物体的结构、光影变化和质感表现，提高教学内容与

生活实际的融合程度。另一方面,校园场景也是高中素描生活化教学的重要教学内容。校园中的建筑、操场、花园、教室等,都承载着学生的学习和生活记忆,具有浓厚的生活气息。高中素描教师应带领学生进行校园写生,让学生从不同的角度描绘校园、展现校园的美丽与特色通过这种方式不仅能够提高学生的素描技能,还能提高教学内容与生活实际的融合程度,锻炼学生对人物素描能力和场景构图能力,提高素描生活化教学质量。

(二) 以生活化教学为核心创新教学方法

在高中素描生活化教学中,学校应以生活化教学为核心创新教学方法,针对性开展素描教学,全面提升学生素描素养,发展学生艺术思维。其一,开展生活化情景教学。高中素描教师应通过创设与素描教学相关的生活情境,引导学生感受、体验并学习如“家庭聚会”“街头写生”等生活化情境,组织学生描绘相应场景的同时,带领学生融入有趣的素描学习氛围。这有助于学生创作更具生活气息的素描作品,观察和捕捉美好生活瞬间,提高素描技能,锻炼观察力与应变能力,进而提高素描生活化教学质量。其二,进行特色项目学习。高中素描教师应以学生为中心设计与生活相关项目,并辅助学生分组合作完成。比如“城市印象”项目,学生通过实地考察、拍照、收集资料等方式了解城市特色文化,再利用素描展现城市风貌。这不仅可提高学生素描、审美等多方面能力,还能培养学生沟通能力、团队协作等精神,提升学生素描绘画创新与实践能力。其三,展开生活化实践教学。高中素描教师应组织学生去公园、郊外等户外进行写生,帮助学生汲取生活灵感,引导学生关注生活中不同场景光线、色彩对物象的影响,提高学生素描技巧与表现力的同时,培育学生的生活感受力,激发学生素描学习积极性,提高素描生活化教学育人质量。

(三) 完善生活化教学评价体系

基于“生活教育”理论的高中素描生活化教学亟需构建相适应的生活化教学评价体系。这种评价体系应注重多元性和过程性,全面、客观地评价学生的学习成果和发展潜力。其一,学校应实现评价主体多元化,开展教师评价、学生自评和互评。教师评价要注重对学生的作品进行专业分析和指导,从素描技巧、构图、创意、情感表达等方面给予客观的评价和建议,帮助学生发现自己的优点和不足,明确努力的方向。学生自评能够让学生对自己的学习过程和作品进行反思,培养学生的自我认知和自我管理能力。学生互评则可以促进学生之间

的交流和学学习,让学生从他人的作品中汲取灵感,拓宽自己的视野,同时也能培养学生的批判性思维和沟通能力。其二,高中素描生活化教学评价体系不仅要评价学生的素描技能水平,还要重视学生在生活情境中的表现和能力发展。学校应在评价内容中添加学生在写生活活动中的观察能力、应变能力和对生活的感悟能力,重视学生在项目式学习中的团队协作能力、问题解决能力和创新能力,关注学生在作品中对生活情感的表达和对生活美的诠释。通过以上方式,学校可全面评价学生的综合能力,促进学生全面发展,使高中素描生活化教学评价真正发挥提升教学质量的作用。

结语

高中素描生活化教学是契合艺术教育时代发展与学生发展需要的必然选择。高中素描生活化教学从教学的各个维度出发,对传统素描教学进行了全面革新。高中素描生活化教学通过生活化的教学内容,让学生在熟悉的生活场景中发现艺术之美。高中素描生活化教学运用生活化的教学过程和方法,使学生更深入地理解素描理论,感受素描的魅力。高中素描生活化教学有助于学校构建多样化的教学评价体系,全方位促进学生的发展。在未来,教育部门应持续深化素描教学生活化的实践,不断探索生活与素描艺术的融合点,为学生提供更优质的美术教育,让学生在素描艺术的世界里展现个性、发挥潜能,为美术教育的蓬勃发展注入源源不断的动力,培养出更多具有创新精神和综合素养的艺术人才,让素描这一古老的艺术形式在数字时代焕发出全新的生机与活力。

参考文献

- [1] 王露. 诗意教育的生成: 陶行知生活教育理论的哲学审思 [J]. 教育理论与实践, 2024, 44 (16): 10-18.
 - [2] 罗晶, 朱永新. 重新认识陶行知生活教育理论及其当代价值 [J]. 课程·教材·教法, 2022, 42 (12): 80-86.
 - [3] 中国素描艺术研究展研讨会 [J]. 西北美术, 2024, (02): 13-22.
 - [4] 鞠顺伟. 高中美术教学中素描技法的应用探究 [J]. 中国民族博览, 2024, (17): 180-182.
 - [5] 危才超. 高专学校美术教育专业素描教学质量提升策略 [J]. 美术大观, 2018, (09): 150.
- 作者简介: 王嫣, 女, 汉族, (1984.10.18), 陕西西安人, 硕士, 西安市长安区职教中心, 一级美术教师, 毕业于西安美术学院。