

利用美术馆 / 博物馆资源开展高中美术拓展性学习的策略研究

卢劼颖

上饶市广信中学

摘要: 本文研究探讨了美术馆、博物馆资源运用于高中美术拓展性学习的方法,以人美版高中美术教材为基础,指出目前高中美术的教学情况,论述了美术馆、博物馆资源对于高中美术教学的重要性,并多方面地提出了馆校融合的具体方法,目的在于整合馆校资源,提高学生的艺术素养,供高中美术教育教学发展作参考。

关键词: 美术馆资源; 博物馆资源; 高中美术; 拓展性学习

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.11.106

引言

伴随教育改革不断深化,高中美术教学越来越注重提高学生整体素质能力。但仅仅通过教材内容是难以满足现在学生的艺术学习需求的,而美术馆和博物馆作为汇集众多宝贵艺术财富的地方,有着丰富优质的艺术资源、专业的艺术研究队伍以及多样化的教育活动,在拓展高中美术教育上发挥着重要的作用。那么,如何借助馆藏资源来开展拓展性学习,提高高中美术教学质量是当前重要的议题。

一、高中美术教学现状分析

目前的高中美术教学更多地是以教材的内容为主,但是教材内容由于篇幅有限,无法将所有的内容包含进去,因而学生对于艺术的认知过于狭隘,难以充分感受到艺术的多元魅力。其次,大部分高中美术课堂都是教师讲解作品背景、作者生平及作品的特点,学生缺乏自主探究与实践体验,创新思维和实践能力的培养也受到制约。此外,不少高中美术老师未能充分发掘和使用非常丰富的美术馆、博物馆资源,另外由于教学任务多、学校组织社会实践活动难度大等原因,很少组织学生到校外参观美术馆或博物馆,错失从真实艺术环境中学习的机会。

二、美术馆 / 博物馆资源对高中美术教学的价值

(一) 丰富教学内容

美术馆 / 博物馆收藏涵盖古今中外各类艺术形式,如绘画、雕塑、工艺等。

以上饶市博物馆为例,馆内藏有砚山宋代戴家砚坊遗址出土的歙砚文物近万件,涵盖唐宋至明清历代名砚。在“砚必宋唐”展区中,学生可直观观察宋代歙砚的罗纹、金星等石质肌理,对比教材中“文房四宝”章节的歙砚制作技艺,深化对传统工艺演变的理解。此外,上饶美术馆藏有饶草荣《苇边双鹅图》,其题款“人人都

是王羲之”巧妙关联书法史中“羲之爱鹅”的典故,为“中国书画”单元提供本土化案例。

(二) 提供真实艺术体验

参观美术馆 / 博物馆,学生能够近距离感受和观察作品的质感、材料、色彩、笔触等细部之处,特别是油画的展览,上饶美术馆藏李行立油画《龙的舞蹈》(1999年)以厚重油彩堆叠出舞龙动态的肌理感,学生可近距离观察笔触的起伏与色彩层次,弥补教材印刷品无法呈现的立体质感。此外,馆藏唐代《云纹单龙铜镜》拓本(诗清手拓)清晰展现龙鳞纹饰与祥云线条的浮雕效果,学生通过实物比对理解“浅浮雕”“线刻”等教材中的技法概念。

(三) 培养综合素养

美术馆 / 博物馆会举办一些活动,例如上饶美术馆依托龙年主题展推出“寻龙工作坊”,在那里可以了解一些艺术观念上的知识,也可以学到一些有关艺术流派及作品的知识,能够从中学习相关知识,通过对比馆藏温祖望《龙的传人》藏书票(汉印风格)与李行立《龙的舞蹈》油画,分析龙形象从传统篆刻到现代油画的符号演变,来培养学生的批判性和创新性思维,提高学生的感知力以及形象力;另外,参照宋代歙砚纹样设计文创印章,结合上饶博物馆“文房清供”系列中的德兴铜笔架、菠萝漆镇纸等元素,开展跨学科工艺,培养学生的实践能力。

三、利用美术馆 / 博物馆资源开展高中美术拓展性学习的策略

(一) 馆校合作课程开发

1. 联合设计课程内容

可以考虑学校和美术馆 / 博物馆展开全方位合作,以教材为依托,对高中美术教科书中的内容开展课程内容创新设计,比如结合教科书中的内容,和上饶博物馆

合作,利用馆藏的宋代戴家砚坊遗址,设计“歙砚文化:从宋代砚坊到现代非遗”的特色课程,在老师的带领下,参观“砚海撷珍”展,了解歙砚文化,让该课程不仅是阅读课本、更是亲身体验、直观感受,在学习过程中增加知识维度的同时,也使学生的亲身体会课程内容也更加立体、真实。

2. 制定教学计划

制定教学计划,要准确地编排各个环节和时间分配的顺序。“歙砚文化:从宋代砚坊到现代非遗”的教学周期为8周,第一、二周在校内学习歙砚发展史,赏析上饶博物馆藏宋代戴家砚坊遗址的罗纹砚、箕形砚高清图像;第三、四周实地参观“砚海撷珍”展,由非遗传承人演示砚雕技艺(如国家级传承人汪鸿欣);

第五、六周学生回学校设计砚台文创方案,融入铅山连四纸、婺源徽墨等上饶文房元素;第七、八周组织开展成果展评,邀请博物馆专家点评创意适配性。

关于“歙砚文化:从宋代砚坊到现代非遗”这门课的教学进度安排可以采取模块化的形式。其中,第一模块(第1—2周)是理论讲授阶段,在学校上多媒体课,向学生们介绍有关可持续设计的基本知识、概念和案例等;第二模块(第3—4周),组织同学们去设计博物馆参观并亲身体验实际的设计项目,并且还可以和设计师进行面对面的交流,了解一些具体的实施情况;第三模块(第5—6周),在学校让学生自己动手去设计一些具体的产品;最后一个第四模块(第7—8周)开展成果展示和答辩环节,大家可以邀请相关的博物馆专业人士或者是企业的代表等来给同学们评分和提建议。

(二) 参观活动组织

1. 参观前准备

参观前需要教师提前布置相应的预习任务。针对上饶美术馆“龙文化主题展”,要求学生预习馆藏《云的传人》藏书票、《龙的舞蹈》油画及唐代龙纹铜镜拓本,制作三件作品的风格对比表。

2. 参观过程引导

在参观的过程中,教师与讲解员应采用多样化的引导方式,激发学生学习兴趣。开展“纹饰解码竞赛”——记录铜镜拓本中龙爪形态、藏书票中九叠篆“龙”字结构,让学生仔细观察,观察作品的形态、结构,感受其中蕴含的视觉语言,并分析纹样象征意义。

3. 参观后总结

在结束参观后,总结环节应注重知识的巩固和能力的提升,不同的活动可采取不同的总结方式。组织“艺术创作灵感分享会”,以“饶河龙舟文化”为命题让学生将所观察到的艺术因素整理出来,与同组同学分享并

融入自己的艺术创造,现场创作彩绘浮雕。同时,老师可以布置课后作业,让学生写参观记或者制作艺术手抄报等。然后根据作业的质量对学生作品进行评价,对于一些优秀的作业要给予展示和奖励,以激发学生的学习热情。

(三) 线上资源利用

1. 虚拟展览参观

针对虚拟参观展览,教师可配合教材相关章节内容设计专题学习活动,可推荐推荐上饶博物馆官网“砚海撷珍”线上展(含3D砚台模型);安排学生提前下载学习任务单并参与学习,要求其在浏览过程中记录下自己参观的内容,参观结束后,让学生做线上交流发言,讲述本组或个人的发现与所得,在此基础上教师做分析总结,帮助学生提升认识。此外,也可以运用虚拟现实(VR)技术,给学生带来更加真实的参观体验,可以利用上饶美术馆“AR智能导览”系统(如“饶州镜”AR互动场景),模拟触摸铜镜纹饰,近距离观赏这些艺术作品。

2. 线上课程学习

推荐线上课程时要结合学生的自身差异,针对美术基础较好且有一定学习能力的同学可推荐一些有一定难度和挑战性的课程,如中央美术学院在慕课平台上开设了“中国美术史专题研究”课程,可以让学生更加深入地了解中国美术的发展历程以及最新的学术研究动态;对于美术基础相对较弱的同学则推荐一些易于入门的学习课程,如中国美术馆所开设的“少儿美术基础课程”等,让他们加深印象并掌握一定的理论知识,同时提高学生绘画技能。同样,老师也可以在线上搭建起学习平台,让学生在线上分享学习的经验或作业,相互点评,相互帮助。同时教师也可以在平台上布置学习任务和指导意见,并跟踪和反馈学生的学习情况。

(四) 开展学生自主探究项目

1. 项目选题指导

针对学生的项目选题,教师可采用启发式的指导方法,例如,开展“美术馆/博物馆资源创意选题会”,老师需要展示大量美术馆/博物馆里的图像或视频资料来启发学生的思维,引导他们在观看过程中从不同的角度发现新的知识点和话题,比如:基于美术馆藏汉印龙纹、唐代铜镜龙纹、当代油画龙形象,学生会从中学到“龙纹的时空演变:从上饶馆藏看符号转化”,探究纹饰与社会文化关联。

此外,教师还可以结合热点及生活中一些现象,引导学生选择具有现实意义的选题。例如,倡导环保的当下可以确定“美术馆/博物馆废弃展陈材料的再利用设计研究”这个课题;立足于当下都市建设的城市文化建

设热潮也可以确定“城市美术馆公共艺术空间的优化设计研究”这样的选题,使得探究项目更具有时效性与实用价值。

2. 探究过程支持

为学生探究创造多元的支持体系,教师一方面可以联系博物馆里的专家对学生和指导;另一方面也可以组建学校里的一支跨学科教师团队对学生开展工作。比如,“砚台设计研究”项目中,美术教师来指导学生从艺术的角度出发,数学教师则从几何、测量方面来研究馆藏宋代箕形砚尺寸,化学教师则可探索歙砚石料吸墨性,设计出符合人体工学的砚台造型,最终3D打印模型并搭配铅山连四纸书写测试。同时,学校可以给学生提供一定的研究用具及场地,比如:开放图书馆的专业文献资源,开放实验室;借助学校的网络平台,搭设学生的线上交流和展示的窗口,确保学生的探究项目能够顺利开展。

3. 成果展示与评价

在成果展中可以采取不同的形式进行展示,在传统展览展示、报告展示的基础上,还可以开展线上展览的形式,例如让学生将探究成果制作成视频,上传到抖音、B站等平台,争取更多的关注与互动。或者举办“美术馆/博物馆资源探究成果发布会”,邀请学校领导、老师、家长和社会各界人士来观摩成果,让更多的孩子获得探究和分享的机会,在更大的舞台上展现探究的结果。针对评价方面,则需要一个公正的科学合理的评价体系。可以由老师、博物馆方面的专业人士、学生本人、其他同学进行评价。评价项目主要包括学生项目的创新性、研究方法、得出的结果等多方面的因素。比如针对“砚台设计研究”这样的项目来说,学生的相关资料收集以及课题研究报告要准确完整、研究视角独特、独具匠心,以保证设计的砚台具有一定的市场可操作性及艺术价值,在全面客观的评价下,学生可以了解自身所存在的优缺点,并且能够运用在后续的学习和研究中。

四、案例分析

(一) 上饶广信中学与市博物馆合作

老师带领大家参观上饶博物馆里的收藏品展览,让学生先对收藏品有一个初步的了解,之后邀请馆内专业老师来讲解这些收藏作品的意义及背后的隐藏故事,并让同学们自由组合进行讨论,最后挑选感兴趣的藏品,通过查阅资料等多种方式,完成研究报告。在创作阶段,学生运用所掌握的相关知识及手法,并结合自身感受,完成课题报告或藏品再设计。课程结束后,在馆内举办作品展览,邀请学校师生和社会公众参观。通过该课程,学生对博物馆藏品的鉴赏能力显著提升,创新思维和实

践能力得到锻炼,许多学生表示对美术学习的兴趣更加浓厚,学习态度更加积极主动。

(二) 开展美术馆资源支持“龙图腾IP设计”项目
教师带领学生借助线上博物馆以及建筑类网站资源组织开展“龙图腾IP设计”的实践活动,把学生分成了几个小组来讨论、分析和设计。他们通过浏览和解读上饶美术馆公众号发布的龙主题藏品解读(如温祖望藏书票中的“二龙戏珠”构图),结合饶河民俗设计“端午龙舟”IP形象。每组以PPT形式向全班展示学习成果,并分享自己的观点。另外,在此项目实施的过程中,学生们积极主动地去学习,拓展了他们对于世界建筑艺术的认识,并能从网上主动收集信息、查找资料,自己归纳、总结,具有一定的分析能力。通过此次项目活动加深了对龙主题藏品的了解及背后的历史故事。

结语

综上所述,美术馆、博物馆等美术相关资源是开展高中美术拓展性学习的重要资源平台。上文提到的上饶市博物馆的砚山宋代遗址文物(如兽面云雷纹四足圆鼎)与美术馆的龙主题藏品(如《云的传人》《龙的舞蹈》)为本土化教学提供不可替代的实物载体,这不仅增强高中美术教学的趣味性和拓展性,而且教学效果得到了显著的提升,有助于培养学生成为具有审美能力、创新精神和文化素养的新时代人才。在未来,还需深化“双师机制”,这能为传统技艺传承与现代教育体系的融合提供了全新路径。通过非遗传承人走进课堂、教师参与定制化研修,既能让学生近距离接触我国的非物质文化遗产,同时还能提升教师的资源转化能力,形成“实践传承—教学创新—文化再生”的良性循环。

参考文献

- [1] 刘景. 利用博物馆资源开展小学美术教学的实践探究[D]. 陕西省: 陕西师范大学, 2021.
- [2] 傅妙琳. 基于美术馆的美术项目化学习探索——以高中绘画创意与实践为例[J]. 艺术科技, 2024, 37(02): 242-245.
- [3] 陈铸莹. 基于博物馆资源的普通高中陶艺社团活动设计与实践研究[D]. 山东省: 山东师范大学, 2022.
- [4] 刘世雄. 基于高中学生美术核心素养发展的馆校合作教学研究[D]. 甘肃省: 天水师范学院, 2022.
- [5] 吉天雄. VR条件下情境教学在高中美术鉴赏课程中的应用——以《走进博物馆》为例[D]. 福建省: 闽南师范大学, 2022.

作者简介: 卢劼颖, 1984年6月, 女, 汉族, 江西上饶, 硕士, 中一, 研究方向: 中小学美育。