

提升小学美术线上教学质量的优化与实践策略

褚凤凤

蚌埠市怀远县实验小学

[摘要]随着教学事业的不断发展,传统的美术教育模式已经无法满足学生的发展需求,“线上教学”成为这一时期的热点词汇。传统美术教学模式中缺少直观性,难以有效适应新课程改革。如何更好地让小学美术教学真正发挥作用,达到短时高效与丰富多彩状态,是每一位美术教师迫切关注的问题。线上教学能够结合学生特点与课程特点,有效提高学生兴趣,起到事半功倍的效果。网络平台为美术教学提供了更加丰富的素材,使美术教学内容由平面到立面,由文字到声音与图像,让学生能够从多渠道与多视角展开美术学习。因此通过线上渠道开展美术教学具有较强的应用价值,教师要注重对线上教育课程的开发,通过多种渠道提升小学美术线上教学质量。本文认为线上美术教育应在虚拟化的空间意识中建构起一种具有实体性、可操作性的美术经验,即构形能力、情境体验和触觉观察三个层面。追溯美术课程的终极价值,即审美教育和人文关怀。

[关键词]构形;情境;视觉;人文精神

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1061

在新课改背景下,传统的教学模式纷纷延伸至线上进行授课。如何最大限度提升线上教学质量成为关键。以课程而论,学科培养的目标不同,其表征形式亦不相同。其必然涉及其学科属性、学科手段等诸多问题。美术课程作为审美教育的核心,对于培养学生的创新能力、人文情怀具有不可替代的作用。笔者认为,“线上美术教育”即是在虚拟化的空间中开展具有实体的教学活动。因此,美术课程的视觉性、实践性、人文性、愉悦性成为“线上美术教育”推送的重要因素。本文融合线上线下的教学优势,从培养学生构形(造型)能力入手,继而利用前沿的抖音等交互视频软件;在课程中植入声音,使学生在广泛的虚拟情境中体验审美的快感,涵养线上美术教育的“趣味感”“立体感”。

一、开展小学美术线上教学的意义

(一)有助于提升美术课堂生命活力

飞速发展的互联网时代,给人们带来了虚拟化的现实空间与便捷的信息资源。网络平台能够为小学美术教学提供互动式教学平台,让学生自己决定学习进度,自由选取学习内容,进而使美术课堂焕发新的生命活力。网络技术具有较强的交互性,且信息量大,能够为学生提供丰富的内容与精美的图片,是创新美术教学的有效资源。在教学过程中学生可以通过网络平台,根据自己的喜好与学习需求开展自主学习,获取有利于个人发展的信息。网络技术的融入为小学教学提供了诸多便利,各校可以借助网络平台开展线上教学,打破时间与空间的限制,是美术课堂,更具有生命活力。在线上教学过程中学生一方面可以结合网络优质资源开展自主学习,尤其是对美术创造过程的演示。学生借用手机端或计算机系统获取丰富的美术资源,反复观看,反复学习。另一方面,教师可以借助网络资源创设各种情境,帮助学生解决问题。当代教育不再单纯追求对学生知识的传授,同时也注重对学生各项能力的培养,使他们具有自我分析能力与创新精神。因此可以说开展线上平台对美术教学具有积极作用。

(二)有利于推动教师个人发展

对于刚上岗的青年教师而言,他们对信息化技术的掌握较为熟练,但在教学经验与驾驭课堂能力方面较为欠缺,容易出现教学过程不紧凑,教学目标难以得到有效体现,教学指导不到位等问题。线上教学可以充分发挥年轻教师的信息技术能力优势,为他们提供能够展示自我的平台,通过线上渠道开展丰富教学活动。对于有经验的教师而言,他们课堂把握能力较强,具有丰富的教学经验,但在信息技术方面

较为欠缺,难以有效运用新技术。线上教学活动为教师的个人发展提供了新的方向,教师可以借助网络平台优势开展备课、教学等活动,为其专业发展奠定良好基础。

二、小学美术线上教学的特点

(一)资源共享,随时可学

随着科学技术的不断发展,网络技术已经实现了在人们生活与工作全面渗透。线上教学是指以网络平台为载体开展各项学习活动的形式,学生可以通过网络渠道随时随地借助网络视频进行自主学习与指导学习。对学生来说,网络渠道充斥着丰富的教学资源,只要具备一定的学习意愿,便可以搜索大量的教学资源。除了网络教学课程外,网络多个平台提供了大量的视频资源,一共学生方便使用,让学生足不出户便可学习到无限的知识。

(二)形式多元,内容丰富

传统教学模式大多以教材或固定多媒体形式为载体以供学生学习与查阅。而线上教学视频体积容量较小,所占空间较小,学生可通过各种电子设备进行在线学习或下载后线下学习,不仅利于学生浏览与查阅,同时也便于他们利用与携带。线上平台涉及的学科较为广泛,并非单独为某一学科设立特定的学习方式,能够让学生摆脱单一的应用形式,提供更加丰富的学习渠道。在英语教学过程中,传统美术课堂大多是教师在讲台传授知识,学生在接受知识过程中,容易出现分散注意力,错过重点授课内容的情况,而线上教学可以有效避免此问题,一方面教师应用丰富的教学资源,为学生提供趣味性的教学内容,使学生能够保持长时间的注意力,同时线上平台具有回放与反复播放的功能,学生即便错过知识,也可以在课外时间进行回放观看,帮助学生更加全面地接受授课主题内容。

三、传统美术教学中存在的不足

(一)传统教学方法难以有效调动学生学习兴趣

兴趣是学生学习美术的“原动力”之一,激发学生学习兴趣,吸引学生注意,让学生在美术课学习过程中产生一种愉悦感与幸福感,才能让学生对美术这一学科迸发出喜爱感。但传统教学形式主要以理论讲授为主,在整个授课过程中,教师始终占据主要地位这样虽然能够较快完成教学大纲,但很难激起学生的求知欲,不利于教学质量提升。小学生的年龄较小,他们的注意力很难长时间集中与长久保持,但他们的注意力往往与兴趣密不可分,新奇的事物比较能够引起他们的与注意力。美术是一门注重创造能力与想象力的学科,是需要学生发散想象力进行创作的表现课,不够生动的授

课方式,无法让学生在快乐的氛围中获取知识,甚至会让学生产生畏惧心理。这就要求教师要积极寻求一种新型授课方式,改变单调的授课现状,让学生在美术学习活动中能够获得积极的体验。

(二) 传统教学方法忽视学生学习主动性

传统课堂主要通过教师讲授知识点与学生听讲的方法完成教学,整个过程以教师为中心,以教师讲授与提问为主要途径,学生则处于被动参与状态。师生之间处于失衡状态,容易导致学生对美术学科的学习主动性下降,扼杀了学生的想象力与学科求知欲。教育与学习是推动学生成长的重要途径,教育的主体是教师,教师通过多种方式将课程知识传授给学生,而学习的主体是学生,学生通过学习行为获取知识信息。对学生来说,学习过程是基于内在需求的外在表现形式,教育过程则是基于外在行为被动改变内心状态的过程。可以说,教师的教育过程直接决定了学生的想象力与创造能力能否在课堂中得到良好启发。这就要求教师在教学过程中应扮演知识的引导者,将学习主动权交还给学生,唤起学生的内在主动意识。

(三) 传统教学方法缺少实践训练内容

新课标指出小学美术教学过程中应注重改善教学环境,丰富学生的感知体验与审美经验,让学生获得对美术学习的持久兴趣。这就要求教师在教学过程中应注重对各种工具与媒体的运用,让学生在参与过程中了解美术语言与美术方式,进而形成基本的美术素养。美术课程中存在大量抽象性理论,就是为了能够让学生明白各种美术原理知识,会将课堂大部分时间进行讲解与举例说明,留给学生进行美术训练的时间偏少,进而导致学生难以完成完整、自主创作的作品,甚至部分学生为了完成作品而慌乱绘制,导致作品中的创新元素不多。此种忽略实践训练的教学方法,在无形中扼杀了学生的想象力,难以充分调动学生的积极性,不利于学生内在潜力的发展。

四、提升小学美术线上教学质量的优化策略

(一) 构形的张力

美术是视觉思维的艺术。从课程的角度论之:其首要任务即是构形,亦为造型。它“以视觉形象承载和表达人的思想观念、情感态度和审美趣味。”^[1]故而,在线上美术教学期间,笔者特别重视构筑学生对形象的把握能力,设置课程属性板块,并对学段课程内容加以解构、融合。从写实与抽象两个角度,解决美术教学中构形(塑形)的难点,增强学生的徒手表现能力。

其一,以精细构建实形。写实的手段描绘对象无疑是训练的基础,其中亦包涵现代意义上的科学的表现方法。以写实为主导的线上教学,要避免单纯的技法训练,可以利用视频软件剪接的功能,分解构形的过程创制既有现代感,亦有基础性的教学模式。诸如:人美版四年级下册第一课《植物写生》便可结合视频展开教学活动。教师利用手机的视频拍摄功能,将其固定;其后,选择适宜的角度,观察植物并用炭笔进行详细的步骤示范,以精细化的线描方式呈现出来。通过抖音软件剪接处理,产生层次分明、步骤翔实的植物绘画作品;最后推送至班级管理群,与学生互动分享。

其二,以水墨重塑写意。随着学生对造型能力的掌握,构形应当追溯小学初始的课程目标,即美术课程的趣味性。如,人美版五年级下册第十四课《花鸟画》,隶属造型表现领域。所采用的是水墨方法描绘动物形象,与《植物写生》相比,更注重其语言的趣味性。教师可以充分利用手机移

动、局部放大的特性,用水墨的构形语言进行夸张表现,并将其晕染步骤以及过程拍摄出来,使学生直观而又形象的感受传统的构形技法。

前已述及,线上美术教学中“学生要把观察的东西恰如其分地表现出来,在观察和表现之间需要有中介,”^[2]这种“中介”即是以造型为基础。“形”作为视觉的张力,亦必定包涵对“型”的诉求。因之,“视觉”与“形象”是支撑整个线上美术教学的关键,亦决定造型在虚化空间中的呈现与遮蔽。

(二) 情境的体验

现代美术教育突破了原有以视觉优先为前提的理论,更多的将美术置入广泛的文化情境中加以考察。因此,多种感官并用是线上美术教学的重要手段。即利用声音传播视觉图像,在虚拟的课堂中营造人文关怀,凸显具有实体性的审美体验。另一方面,线上美术教育是图像与音频等其他媒介的转换场域,“通过含蓄间接的方式对学生的心理和行为产生影响,使环境和人之间连续不断的信息交流,”^[3]产生延绵的审美心理补偿样态。如何在虚拟的美术教学中体验美的情境?笔者认为应当立足教材,融合时尚的多媒体技术,力求在图像中植入声音。

首先,整合美术教材资源。由于在网络空间实施多媒体教学,实体性的教学模式有所弱化。因此,线上美术教学对教师提出了更高的要求。备课之际应当充分考虑学生的学段,合理区分教学资源,并重新整合。例如,人美版六年级下册的《追寻文明的足迹》《探访自然的奇观》二课,既有欣赏与评述成分,亦含有综合与探索领域。教师在授课前,可先将其分解为教材资源和生活资源两类;然后,以教材作为主导,在讲解世界物质文化遗产时,利用交互软件的特性与学生发表看法;最后,利用抖音软件,汲取师生日常生活中旅游的风景,制作视频互动分享,使学生在影像的情境中感受美术的人文关怀。

其次,植入文化情境因子。“人的生存的不和谐境遇促发了人的大大超越自身动物性成分的种种需求。”^[4]这种内在的需求溢出固有的视觉艺术,从而转向诉诸其他艺术门类。声频的植入对图像的情境化建构具有重要的作用,促使线上美术教育趋向“立体式”的综合效果。诸如,人美版二年级下册《绘画游戏》中即可植入儿歌,使学生在愉快的情境中完成绘画作品;又如,人美版四年级下册的《认识中国画》,亦可在手机移动图像中链接《琵琶语》《春江花月夜》等古典音乐,提升义务中段学生在线上对传统绘画的赏析和创作能力。

最后,创制微型美术作品影像。与线下美术课堂相比,线上美术教育虽是在虚拟的空间中教学,但具有立体化、可重复性等优势。笔者在线上教学期间的美术教学,便紧密结合这一特点。一方面可以助力教学反馈,有针对性解决线上美术存在的问题。师生通过线上讨论、留言甚至点赞,碰撞出思维的火花;另之,教师利用剪接技术,将其线上随录的作品制成微型影像,使“图”与“声”有机的结合,形成可移动的审美情境体验新模式。

诚如上述,线上美术教育的情境体验即是以“声”与“形”的合力表达,它是贮存虚化空间中教学效果的实体。教师在引导学生体验情境之美的过程中仍需要重视个体的气质差异,使其情境体验更具厚度。

(三) 触觉的观察

瑞士著名美学家沃尔夫林在其《艺术风格学》中将其

观察方式分为两类：一是触觉的观察，二是视觉的观察。潘耀昌先生在文后译注“塑形”即是造型，然又特指“像雕塑一样塑造形体，”以区别一般意义上创造的美术形象。由此可见，触觉的观察不仅包含诸多视觉的因素，还调动多种感官诱发审美意识的发生，继而引发对物的能动想象。教师在美术教学时，应侧重对学生触觉的观察能力的培养，亦可以通过视频软件交流的方式，直观的演示其观察方法。那么，构建触觉的观察管道何以可能？为此，笔者主要从两个方面阐述其要点。

第一个方面是以“型”观“形”。根据美术课程学段的不同，对“型”与“形”的理解亦会不同。以人美版四年级上册《自行车局部写生》为例。该课要求用线条对自行车的整体或者局部进行写生。教师可以在“钉钉”学习群中展示实物图片，然后由学生谈其自行车的组成部分及结构，有条件的同学可亲身触摸、观察家中的自行车。教师顺势引导，采取局部写生的方式，重点讲解抽象的“形”，淡化具体的“型”，并指导学生以线勾画成形，使学生在观察和实践中掌握“形”的原理，从而反推并强化虚“型”的存在。最后教师利用抖音等软件，制成微视频，置入互联网中与学生畅谈、分享“型”“形”心得体会。

第二个方面是记忆添加想象。“型”是依据对客观物象观察的精准描摹，而“形”则是较为模糊抽象概念。这里需要指出的是触动的观察即以“形”的方式绘制“型”的样态。以学科而论，塑形从本质上仍应回归造型，然基于学段要求，触觉的观察并非一概而论。例如，人美版三年级下册第四课《人物与环境》，即先取写生的方式，通过镜子描绘自己或是以家人为模特，进行细致勾画，尔后通过想象添加各种装饰背景，从而使得画面的主次取舍得当，亦使画面所表现的主题与内容达到“移步换景”之功效。

（四）评价的展示

评价展示是教学过程中的重要组成环节，教师要结合学生的表现给予针对性评价。传统模式下，教师虽然能够观察到学生的个体化差异，能够对学生给予不同的评价方式，但在实际落实中，教师缺少充足的时间展示评价，对展示评价阶段的重视程度不高。实际上，展示评价不仅能够让学生清楚自己在美术道路上的成就，检验自身学习目标的达成情况，了解自己在学习过程中存在的困难；还可以有效锻炼学生的自我评价能力与欣赏评述能力。因此，在线上教学过程中，教师可通过网络平台展示学生的艺术作品，将作品放大进行针对性评价，或引导学生进行自我评价与相互评价。展示学生的作品，能够让学生了解自己作品的优缺点，进而促进自身进步，形成立体反馈循环。

例如在人美版五年级下册美术课《多彩的民族传统纹样》教学评价环节中，为激发学生的创新意识，教师可要求学生借助信息设备拍摄关于传统纹样的作品，上传至网络平台，并邀请学生线上讲解自己的创作思路与创作过程。其他学生则可以扮演采访角色，对同伴的作品进行提问与分析，相互交流创作思路，分析不同作品的创新性，思考哪些作品蕴藏了哪些传统纹样，哪些作品是对传统纹样的巧妙运用等。这些思考能够为后续的评价环节打下基础，同时也可以活跃课堂氛围。在此过程中，教师要注意观察学生回答他人问题的能力、与他人交流的能力等。展示评价是教师结合学生具体情况，选定适当时机，组织学生展开相互评价与交流，引导学生将评价过程与创作过程进行归纳总结与提升的活动，此活动不仅能够有效培养学生的创新能力与创作能

力，同时也可以让学生感受到拓展学习的乐趣，进而激发美术学科的学习热情。

（五）能力的培养

线上教学不仅改变了传统教学方式，同时也对教师教学能力与教学观念提出了新的要求，要求教师具有一定的信息化教学素养与信息化教学能力。对此，教师要强化个人能力提升，为线上教学提供良好基础。首先是信息化教学素养。教师在开展线上教学过程中，要正确认识到此教学模式对学生个人能力成长的积极作用。线上教学是全体师生参与的过程，教师的个人素养与教学观念很大程度上影响了线上教学的开展成效，教师拥有正确的思想认识与良好的教学素养是开展线上教学的重要前提。在教育新环境下，教师要结合时代变化，积极转变自身角色，共同研究教育部门组织实施的线上教学过程中遇到的问题，通过网络研修与自身实践等渠道，有效提升教学质量，让学生在学习过程中能够有切实的收获。为提升教学成效，教师要强化与其他教师的共同研讨，通过自主学习与相互学习等形式，提升个人信息化教学素养，为开展网络教学活动奠定基础。其次是信息化教学能力。在互联网背景下，各行业领域实现了对网络技术的应用，就连教学领域也不例外，掌握新型授课方式与互联网教学方法已成为教师的重要评判指标。线上授课是网络技术与教育教学结合的体现，其突破了传统课堂的时间与低于限制，是整个教学环境受到了彻底的改变。在此改变环境下，教师要教学课堂转移至网络平台，面临着直播教学操作、线上处理教学事务等问题，教师需要在网络平台开展线上教学设计、网络教学资源整合、线上师生互动、线上教学资源开发等工作，除线上教学外，在教学活动中需要融入学生学习习惯引导、思政教育、家校沟通等各项工作，以推动学生身心与学业的共同发展。这些工作都需要建立在熟悉使用网络功能操作的基础上，对习惯传统教学课堂的教师而言是一种挑战。对此，线上教学教师要强化自我能力提升，及时改进遇到的问题。

结束语

综合上述，在新课改背景下，线上美术教育需将虚拟的空间形态和美术特有的实体技法相结合，深入开掘美术课程的內化语言，并利用诸如抖音等时尚的交互软件，构筑造型、情境、触觉三个层面的美术样态，使线上美术课程的终极价值：即审美教育和人文关怀落到实处。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部制定：义务教育美术课程标准（2011版）[M].北京：北京师范大学出版社2012年版，第1页。
- [2] 翁震宇编：美术教育概论 [M].杭州：中国美术学院出版社2009年版，第82页。
- [3] 武丽敏：美术教育心理学 [M].北京：中国工人出版社2002年版，第215页。
- [4] 林方主编：人的潜能和价值 [M].北京：华夏出版社1987年版，第109页。

作者简介：

褚凤凤，安徽省蚌埠市怀远县实验小学高级教师，怀远县美术教研员、蚌埠市“教坛新星”、蚌埠市“学科带头人”、怀远县小学美术名师、安徽省美协会员。出版的书籍有：《泥塑》《儿童画》等。主要研究方向是：乡土资源的开发与运用。