

心灵的色彩: 重庆市美术优质课一等奖课例分析

于晓航¹ 张巧^{2*} 廖影³

1 重庆市鲁能巴蜀中学校 2 西南大学教育学部 3 重庆市巴蜀中学校

DOI:10.12238/mef.v8i10.13942

[摘要] 在重庆市中小学美术教师优质课现场评选活动中,张巧老师的课《用色彩表达情感》荣获一等奖。该课例体现了艺术教育与健康教育的有机融合,创新性地色彩心理学的原理和知识引入美术课堂教学中,通过强化审美体验的过程对学生艺术素养和心理健康水平的提升产生了积极影响。本文将从课程理念、跨学科整合模式的构建以及教学实践的策略进行深入分析,以探讨该课例的创新价值和参考意义。

[关键词] 美术课堂; 健康教育; 色彩心理学; 跨学科整合; 教学实践

中图分类号: G642.421 文献标识码: A

The color of the heart: analysis of the first prize of high-quality art class in Chongqing

Xiaohang Yu¹ Qiao Zhang^{2*} Ying Liao³

1 Chongqing Luneng Bashu Secondary School

2 School of Education, Southwest University

3 Chongqing Bashu High School

[Abstract] At the Chongqing City Primary and Secondary School Art Teachers Excellent Class On-site Selection Activity, Teacher Zhang Qiao's class "Expressing Emotions with Colors" won the first prize. This lesson exemplifies the organic integration of art education and mental health education, innovatively introducing principles and knowledge from color psychology into art classroom teaching. By enhancing aesthetic experiences, it has had a positive impact on students' artistic literacy and mental health levels. This article will delve into the course philosophy, the construction of interdisciplinary integration models, and teaching practice strategies to explore the innovative value and reference significance of this lesson example.

[Key words] art class; mental health education; color psychology; interdisciplinary integration; teaching practice

引言

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神,强调加强美育教育,以美育人、以美化人、立德树树。^[1]可见,在我国现代教育事业的蓬勃发展之中,美育作为关键环节,需要得到关注与重视。美术教育作为美育实施的一大支柱,不仅能培养学生的审美情趣,提高艺术素养,还能锻炼观察能力、创新思维和实践能力。^[2]为此,重庆市中小学美术教师优质课评选活动应运而生,旨在推动美术教育的改革与发展,提升教师的教育教学水平,培养一代又一代具有艺术才华和全面发展的教师人才。重庆市鲁能巴蜀中学校张巧老师以其独特的教学风格和扎实的专业素养,荣获了一等奖。张老师的获奖课例《用色彩表达情感》可谓是一次创新性的课程整合的尝试,她巧妙地让学生在轻松愉悦的氛围中体验到美术课堂的魅力。内容丰富多样,涵盖了色彩的基本知识、情感表达的技巧以及色彩创新表达实践等。在教学过程中,张老

师鼓励学生大胆发挥想象力,用色彩表达自己的内心情感,从而激发学生的创作欲望,在丰富的艺术实践体验中提升自身的审美素养。本文旨在深入剖析张巧老师的课例,挖掘其在课程理念、教学方法、学习评价等方面的创新之处以及其实践价值,为美术与心理健康教育的创新融合实践提供案例参照。

1 课程设计基本理念分析

在新时代学生心理健康工作中,该课程设计体现的理念具有重要价值和意义。教育部等十七部门印发关于《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》的通知指出,要以“五育”促“心育”,以美润心,其中第四点提出要发挥美育丰富精神、温润心灵的作用,实施学校美育浸润行动,广泛开展普及性强、形式多样、内容丰富、积极向上的美育实践活动。^[3]弘扬真善美,塑造美好心灵,为学生的成长道路添砖加瓦。《用色彩表达情感》课程的设计理念的形成紧紧围绕着美术与心理跨学科的单元整合,以艺术学科美育促进心理健康教

育,通过艺术的媒介来满足学生的创作冲动和学习需求。通过课程中教师循循善诱地引导以及艺术化的教学情境的营造,学生可在其中更好地认识自我、表达情感,提升心理健康水平。

1.1 跨学科整合: 美术与心理健康的完美融合

《用色彩表达情感》的设计理念首先体现在其独特的跨学科整合上。它将美术与心理学有机地结合在一起,让学生在学习与创作的过程中,既能体会到美术的审美价值,又能运用视觉符号来表达自己的情感。^[4]这有助于激发他们的兴趣,拓宽他们的视野,使课程内容更加丰富多元。

1.2 以美育促心育: 全面提升学生心理健康水平

《用色彩表达情感》尤为重视美育对心理健康水平的促进作用。课程目标紧紧围绕这一核心理念,通过引导学生创作,帮助他们发现自我需求,表达情感,从而促进心理健康水平提升。学生在课堂中不仅能够学到美术技巧,还能通过色彩感知情感,学会情绪的调适,培养善于接纳的积极心理品质。

1.3 个性化教学: 满足学生的学习需求与创作冲动

在课程组织上,《用色彩表达情感》充分考虑了学生的学习需求和创作冲动,设置了一系列具有启发性的教学活动,选取了适切的教学媒材与教学方法,让学生在动手实践中感知、理解和掌握色彩有关的知识。例如,让学生在所创作图形的旁边用文字记录创意,并与伙伴分享。这既能满足学生的个性化学习需求,又能激发创作欲望。

1.4 大单元教学: 以大观念为统摄整合教学内容

该课程的大单元结构框架及教学模式(详见图1)如下。

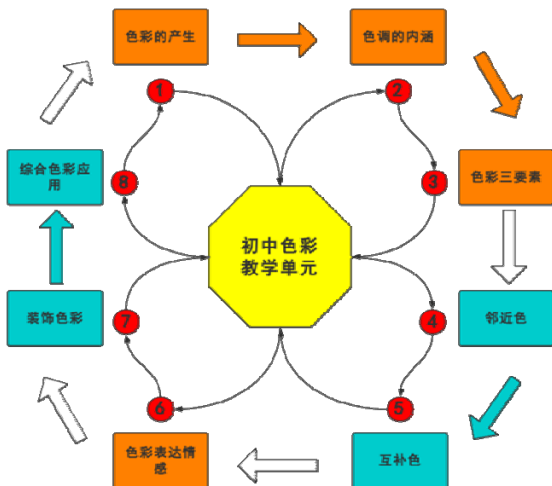

图1 色彩教学单元整合教学模式图

单元大观念: 色彩是人类表达情感的重要视觉语言之一。

单元基本问题: 色彩的基本属性有哪些? 有何功能? 如何用色彩表达情感?

单元课时安排:

第一课时: 色彩的基本属性(色彩的产生、色彩三要素等)。

第二课时: 用色彩表达情感(艺术心理融合)。

第三课时: 用装饰色彩来表达(色彩对比等)。

第二课时(展示课-用色彩表达情感)又分三个教学阶段:

第一阶段: 色彩的情感体现。呈现家乡重庆的色彩。

第二阶段: 色彩的情感表达。介绍画家们是如何用色彩表达情感的,以及笔触带给人们不同的感受。

第三阶段: 学生的情感表达: 开展让学生用色彩表达情感的艺术创作。

2 艺术与心理跨学科整合模式的构建

跨学科整合在教学实践中具有必要性和可行性。一方面,随着社会的发展,单一学科的知识已经无法满足人们对综合素质的要求。^[5]另一方面,跨学科整合有助于培养学生的创新思维和解决问题的能力。^[6]跨学科整合是大势所趋。艺术和心理跨学科整合模式的构建与实施对于学生发展具有积极意义。

2.1 艺术与心理学科的整合方式

在课例中,可以看到艺术与心理学科的巧妙整合。首先,心理冥想方法的应用。通过引导学生进行心理冥想,放松心情,进而更好地感知和表达内心的情感。在这种状态下,学生可以更加专注地观察意识中出现的色彩,为深度了解自我打开了视觉的窗子。

2.2 脑中意象信息的转化机制

通过引导学生将内心的情感转化为色彩意象,可以进一步表达与抒发自己的情感。从该课的板书设计中,可见这一发生路径的逻辑结构(详见图2)。这种结构有助于学生将抽象的情感具象化^[7]为书面的图形符号,从而借助它们更好地表达和理解自己的情感。同时,这也为学生认知艺术提供了独特的、全新的审美视角。

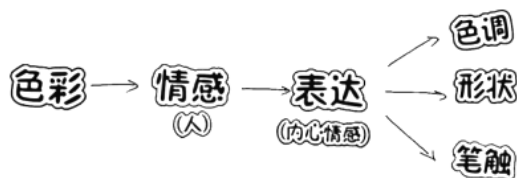

图2 本课教学板书设计 设计者: 张巧

2.3 对学生的积极影响

这种整合模式的建构对学生审美感知能力和艺术素养的提升具有显著效果。一方面,通过心理冥想,学生可以更好地感知色彩背后的情感,进而提升自身的审美感知能力。另一方面,将情感转化为色彩意象信息的过程,有助于学生深入理解视觉符号的表现力。这有助于培养学生的人文素养,让他们更加明晰自己的特质。

3 艺术与心理跨学科整合模式的实践策略: 欣赏、表现、创造、联系

在理解跨学科整合模式的基础上,张巧老师逐步确立了具体的教学实践策略,主要包括欣赏、表现、创造、联系等教学环节的设计。^[8]通过分析,可以看到它们如何有效地促进学生的艺术素养与积极心理品质的发展。

3.1 欣赏: 引导学生发现美

通过引导学生关注身边的美,使学生认识到美的价值和效

能,培养学生对美的敏感度和鉴赏能力。^[9]张巧老师在课堂上利用图片、视频等多媒体资源,让学生欣赏不同类型的艺术作品,引导他们分析作品中的美学元素。她采用中国红的视频激发学生的感动、自豪、爱国之情;通过比较鉴赏毕加索和梵高绘画作品的色调,引导学生理解不同的色调可以传递不同的情感。

3.2表现:鼓励学生表达自我

张巧老师鼓励学生积极参与艺术创作,将内心的情感和想法通过艺术媒介表达出来,培养学生的积极心理品质。^[10]张巧老师会为学生提供各种艺术创作工具和素材,让他们自由发挥,创作出有个性的作品。过程中,学生不仅能够体验到艺术的乐趣,还可以增强自我表达能力。

3.3创造:激发学生创新潜能

张巧老师通过设计富有挑战性和创新性的任务,并组织小组合作商讨,激发学生的创新潜能。过程中,学生充分发挥自己的想象力和创造力,解决实际问题,通过动手创作提高艺术素养。^[11]她请同学们运用水粉、水彩、彩色纸或布等材料创作一幅色彩作品,用色彩大胆表达情感。

3.4联系:促进美育与心育双目标的达成

张巧老师注重将艺术、心理以及其他学科相融合,促进美育与心育双重目标的达成。她邀请了其他学科的老师共同来设计单元课程,帮助学生在艺术创作过程中了解和掌握培育其他学科的素养,同时提升积极心理品质,实现美育与心育双目标的达成。

4 总结

新时代美术教师肩负着培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的光荣使命和责任。^[12]美术教师应不忘初心、砥砺前行,为学生的健康成长和全面发展贡献审美教育的力量。美术与心理健康教育的融合对于学生大有裨益。然而,二者的融合实施对于绝大多数教师来说都有一定的难度。在面对艺术教育与心理健康教育融合的创新型挑战时,《用色彩表达情感》提供了宝贵的借鉴和实践启示。《用色彩表达情感》课例以全新的视角,深入探索了色彩与情感的关联,有助于“发掘”和“培养”学生。据此,提出建议:完善领域标准,让艺术与心理学科融合有据可依;加强相关师资培训,提升美术教师的心育素养;完善课程设置,将艺术教育与心理健康教育有机结合;加大投入,为艺术教育与心理健康教育的融合提供必要的资源支持;加强校际合作,分享优秀教学案例和实践经验,共同推动艺术教育与心理健康教育的融合发展。

项目资助

本文系重庆市江北区2023年教育科学规划重点课题——素养导向的中学大单元艺术美育课程开发与实践研究(课题批准号:K23A013)的阶段性成果。

参考文献

- [1]中共中央办公厅 国务院办公厅.关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[EB/OL].2020-10-15.
- [2]陈大伟.关于中小学美术教育创造力的培养[J].艺术评鉴,2016,(01):135-136.
- [3]教育部等十七部门.全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025)[EB/OL].2023-04-27.
- [4]王晓飞.小学美术课堂教学中的个性培养[J].美术教育研究,2017,(22):164.
- [5]孙超,刘昕彤,路维.交叉学科视野下的大学生创新能力培养研究[J].河北农业大学学报(农林教育版),2017,19(6):66-69.
- [6]陈婧.大概念统领下构建高中美术跨学科融合教学[J].美术教育研究,2023,(05):165-167.
- [7]苏海峰.思维导图在小学语文“四化”课堂上的作用[J].教育界(基础教育),2019,(02):79-80.
- [8]崔学荣.素养为纲的音乐课程内容结构化分析与实施策略(上)[J].中国音乐教育,2023,(02):39-45.
- [9]郑昭贞.增强小学美术欣赏教学趣味性的思考与实践[J].新课程,2020,(22):75.
- [10]王峥.高中生的英语学习焦虑及其消解对策[D].湖南科技大学,2017.
- [11]汤小琴.基于学科核心素养的背景——小学美术课堂情境创设的实践研究[J].美术教育研究,2021,(10):164-165.
- [12]冯胜清.培养德智体美劳全面发展的学生是所有学校的使命和责任[J].教书育人,2019,(02):33-34.

作者简介:

于晓航(1997--),男,达斡尔族,内蒙古满洲里市人,博士研究生,中学一级教师,研究方向:美育、艺术教育、艺术疗愈。

廖影(1979--),女,汉族,重庆人,本科,中教一级,研究方向:中学美术教育、美育研究。

*通讯作者:

张巧(1987--),女,汉族,重庆人,本科,中教二级,研究方向:美育、艺术教育。