

“用图导学”：基于美术教材插图的探究式教学模式构建与实践

王景

安徽师范大学

DOI:10.32629/mef.v9i8.21669

[摘要] 教材插图是美术教科书的核心课程资源,在培养学生审美感知与人文素养方面具有独特价值。针对当前初中美术教学中插图使用浅表化、碎片化的现实问题,本文以湘美版初中美术教材插图为研究样本,依据《义务教育艺术课程标准(2022年版2025年修订)》提出的核心素养,提出了“用图导学”的教学主张,并构建了“情境导入—观察描述—探究建构—创作实践—反思评价”五步探究式教学路径,力求推动插图从单纯的视觉辅助材料向深度学习承载工具的转变。同时,结合湘美版教材中的典型课例开展实践分析,以期初中美术课堂教学改革提供可操作的路径参考。

[关键词] 用图导学;教材插图;探究式教学

中图分类号: G633.55 **文献标识码:** A

Guiding Learning Through Images: Construction and Practice of an Inquiry-Based Teaching Model Based on Illustrations in Fine Arts Textbooks

Jing Wang

Anhui Normal University

[Abstract] Textbook illustrations constitute core curriculum resources of fine arts textbooks and bear unique value in fostering students' aesthetic perception and humanistic literacy. In response to the prevalent superficial and fragmented application of illustrations in current junior high fine arts teaching, this paper takes the illustrations in the Hunan Fine Arts Edition junior high school fine arts textbooks as the research sample. Aligned with the core competencies specified in the Compulsory Education Arts Curriculum Standards (2022 Edition, Revised in 2025), it puts forward the teaching proposition of “Guiding Learning Through Images” and establishes a five-step inquiry-based teaching framework: situational introduction, observation and description, inquiry and construction, creative practice, and reflection and evaluation. This study seeks to transform textbook illustrations from mere visual aids into carriers for in-depth learning. Furthermore, practical analyses are carried out with typical lesson cases selected from the Hunan Fine Arts Edition textbooks, so as to provide operable references for classroom teaching reform in junior high fine arts education.

[Key words] Guiding Learning Through Images; textbook illustrations; inquiry-based teaching

1 引言

随着基础教育课程改革的深入推进,美术学科核心素养的培养已成为课堂教学的重要目标。美术是通过视觉感官接受形象刺激的艺术形式^[1]。教材插图在美术教科书中占据着举足轻重的地位。这些插图不仅是文字内容的视觉补充,更是学生接触美术作品、感知审美形式、理解文化内涵的第一手材料。

然而,尽管对教科书插图的研究相对较多,但对美术教科书插图的研究却仍然不足;已有成果多聚焦于理论与文本层面,停留在零散与碎片化的探讨中^{[2][3]}。

新时代的教材插图不再仅仅是对文字进行转译、再现的工具性手段,而是作为由可见语言构成的教育性文本,强调图以启

智、图以载道、图以育德、图以尚美的育人功能展现。教科书插图作为知识的一种审美反映,体现着一定时期社会文化的时代特征,折射着所处时代独特的审美取向,影响着一代又一代人的审美观^[4]。

基于此,本研究提出以下问题:如何构建一种以教材插图为导学媒介、以探究活动为核心驱动力的教学模式,使学生在与插图的深度对话中发展核心素养?湘美版初中美术教材的插图资源具备怎样的特征,又当如何加以充分利用?

2 湘美版初中美术教材插图的类型分析

2.1 插图类型与分布

湘美版初中美术教材(以八年级上下册为例)中的插图数量

丰富,每册教材插图均在200幅以上。按功能划分,美术教科书中的插图可归为四种功能类型:其一为作品鉴赏型,为学生提供审美感知的对象;其二为技法示范型,通过步骤图、示意图、局部放大图等形式,呈现线条组织、明暗处理等分解步骤,为艺术实践提供可视化范本;其三为情境引导型,借助场景照片、生活图片等,将美术学习与日常生活经验相衔接,以创设情境、激发兴趣;其四为知识拓展型,运用图表、思维导图、时间线等结构化方式,梳理美术史大事、色彩知识等系统性信息,辅助学生构建更完整的认知框架。

2. 2插图的编排特征与教学价值

湘美版教材插图的编排具有鲜明的图文互释特征。每幅主图通常配有导赏文字、关键词标注或思考提示,形成图像、文字、问题的三位一体结构。这种编排方式为用图导学提供了天然的条件。图像本身“应注重知识的内在联系与层次性,帮助学生在逐步深入的学习中构建起系统的知识体系,形成属于自己的知识框架,走向专家思维”^[5]。此外,湘美版教材中大量使用对比式插图编排,将具有可比性的作品并置呈现。这种编排方式为学生进行比较观察、分析异同、探究文化差异提供了极佳的条件。

3 用图导学探究式教学模式的构建

3. 1模式构建的理念依据

所谓探究式教学,是指学生围绕一定的问题、文本或材料,在教师的帮助和支持下,自主寻求或自主建构答案、意义、理解或信息的活动或过程^[6]。用图导学探究式教学模式的构建,遵循以下核心理念:

其一,以图启思。图像感知是审美思维的起点,通过引导学生深入观察教材插图,激活其视觉注意力和审美敏感性,使之成为有目的、有方法的认知活动。

其二,以问促究。围绕教材插图设计层次性的问题链,引导学生在寻找答案的过程中经历观察、比较、分析、推理、判断等思维过程。其三,以究促学。学生在对插图的深度探究中获得的知识与经验,不是教师灌输的结论,而是自主建构的理解。在探究式教学中,教师要为学生的学习设置探究的情境,知识的形成与意义的建构都需要学生经过一系列自主选择的认知操作独立完成^[7]。这种知识具有更强的迁移性和持久的记忆效果。

3. 2教学模式的基本框架

基于上述理念,本研究构建了用图导学五步探究式教学模式,各环节形成“感知—理解—建构—表达—反思”的认知闭环。具体流程如下:

第一步:情境导入——以图激趣,引发注意。教师利用教材中的主图或情境引导型插图,创设与学习内容紧密相关的视觉情境,迅速吸引学生的视觉注意力,激发学习动机。

第二步:观察描述——以图识貌,整体感知。教师引导学生对插图进行系统的、有目的的观察,并用语言描述所看到的内容。这是审美感知的基础环节,要求学生从随意看转向仔细看,引导学生进行细致的视觉扫描。关注作品的题材内容、形式要素、整体氛围等。

第三步:探究建构——以图析理,深度解读。这是模式的核心环节。插图与文字的匹配不当,或者使用过于相似的插图,会导致学生的思维定势,影响学生对问题的深入理解^[8]。因此,教师可围绕插图设计层次性的探究任务,引导学生以自主或合作的方式深入分析作品的深层意涵。

第四步:创作实践——以图导行,迁移表达。在深度感知与理解的基础上,引导学生将探究所得迁移至自己的艺术实践中。

第五步:反思评价——以图验学,交流分享。以学生的创作成果为评价对象,对照教材插图的范本,引导学生进行自评与互评。探究式教学特别强调问题在学习活动中的重要性。一方面,强调通过问题来进行学习,把问题看作是学习的动力、起点和贯穿学习过程的主线;另一方面,强调通过学习来生成问题,把学习过程看成是发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程^[9]。以上五个步骤形成感知—理解—建构—表达—反思的完整认知闭环,体现了由表及里、由浅入深、由识到创的学习进阶逻辑。

3. 3教学模式的实施策略

在插图选取策略上,教师在一课教学中不必面面俱到地使用所有插图,而应选取一幅或一组核心插图作为主探究对象,其他插图作为参照或拓展材料。选取标准包括与教学目标的高度契合性、图像本身的可读性和丰富性、与学生认知水平的匹配度。问题设计策略上,问题链的设计应从封闭走向开放、从表层走向深层。建议采用三级问题结构,一级问题为观察性问题,二级问题为分析性问题,三级问题为评价与迁移性问题。最后在组织形式策略上,根据探究任务的复杂程度,灵活采用个体观察、同桌交流、小组合作、全班讨论等组织形式。

4 实践案例——以湘美版八年级《文人画》为例

4. 1插图分析

《文人画》是湘美版八年级上册的内容,以中国传统文人绘画为学习主题。教材核心插图选取了倪瓒《渔庄秋霁图》、徐渭《墨葡萄图》、八大山人《安晚册》之六、吴昌硕《三千年结实》等四幅作品,时间跨度从元代到清末,呈现了文人画“重意趣、尚笔墨、求品格”的审美追求。四幅插图的并置编排暗含了一条清晰的探究线索:文人画在不同时代发生了怎样的变化?什么变了,什么没变?本课教学设计以四幅插图的比较探究为主线,以一课时为实施单元。

4. 2实施过程

环节一:情境导入

教师展示四幅插图的缩略图,不标注作者和年代,提问:“请快速浏览四幅画,它们有什么共同点?又有什么不同?”学生自由发言,有的注意到“都是水墨画”,有的说“有的画了山水有的画了花”。教师追问:“同样是水墨,为什么看起来风格很不一样?是什么造成了这种差异?”学生带着疑问进入探究。

环节二:观察描述

学生分组,每组重点研读两幅作品。任务是用自己的语言描述画面内容与形式特征:画了什么物象?用笔是工细还是粗

放?墨色是浓重还是清淡?画面给人什么感觉?小组内交流描述结果,形成初步的观察记录。

环节三:探究建构

教师呈现核心探究任务单,比较四幅作品,小组合作探讨以下问题:倪瓒的山水和徐渭的葡萄,在用笔方式上有什么本质区别?八大山人的鱼鸟造型有什么特别之处?你觉得他为什么这样画?

图式理论主张视觉表征系统与知识结构之间存在形式逻辑的同构性,强调图像与现实或知识系统之间的一种视觉等效性^[10]。四幅作品跨越了五六百年,你认为“文人画”有哪些始终不变的精神追求?各小组领取任务后,再次深入研读插图,利用教材中的文字介绍和课外补充材料进行分析。教师在关键节点提供“支架信息”,这些背景信息不是直接告诉学生结论,而是帮助他们打开理解的通道。各小组在全班分享探究发现,教师引导梳理出“文人画”的核心特征。

环节四:创作实践

设计“借笔墨抒我心”小练习。选择教材中自己最欣赏的一幅文人画作品,借鉴其用笔或构图方式,画一张小画表达自己当下的某种心情或感受。要求不追求像,而追求意。学生在实践中体会写意之难、之趣。

环节五:反思评价

学生对照教材插图和自己的作品,交流创作体会。“我模仿了哪位画家的用笔?我的感受是什么?文人画家是不是也是这样在画自己的心情?”教师总结提炼,引导学生认识到文人画的最高价值不在于画得像不像,而在于画中是否有个人的品格与情感。这一认识,是学生在观察、比较、讨论和亲身体验中自主建构的。

4.3 实践反思

本课教学中,四幅教材插图不再是教师依次讲解的知识点配图,而是学生反复观看、比较分析、深入思考的探究对象。教学也提示我们探究式教学对教师课前准备的深度提出了更高要求,教师必须对插图做更深入的自主解读,预判学生的观察焦点与思维走向,设计好问题链和支架材料,才能在课堂中游刃有余地应对学生的多元发现与追问。

5 结语

“用图导学”的教学理念与探究式教学模式,本质上是对插图教学功能的再认识,插图不仅是要看的东西,更是讲究看的方法。它以图像为起点,以问题为牵引,以探究为核心,引导学生在了一幅幅作品面前学会观看、学会思考、学会表达、学会理解,在图像与心灵之间建立起审美的通道。在核心素养导向的课程改革背景下,美术教师应充分挖掘教材插图的内蕴价值,以用图导学激活课堂,让学生在深度与图像对话的过程中,成长为具有审美感知力、艺术表现力、创意实践力和文化理解力的时代新人。

[参考文献]

- [1]马也.中国美术·色彩基础[M].沈阳:辽宁美术出版社,2014:25.
- [2]梁文君.基于信息加工理论的初中美术插图教学设计研究[D].扬州:扬州大学,2021.
- [3]翟群.教材插图不可忽视的“美”与“育”[N].中国文化报,2022-06-12(1).
- [4]靳玉乐,王潇晨.教科书插图的审美特征及其育人功能[J].当代教师教育,2023(1):1-7.
- [5]吕立杰,张浩然,宋晓乐.科学教材单元内容结构何以引发课堂探究?[J].全球教育展望,2025,54(11):99.
- [6]刘儒德.探究学习与课堂教学[M].北京:人民教育出版社,2005.10-17.
- [7]任长松.探究式学习:学生知识的自主建构[M].北京:教育科学出版社,2005.236.
- [8]刘明.数学插图“负效应”的分析及应对策略[J].教学与管理,2012(11):46-47.
- [9]徐学福.探究教学研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.30-33.
- [10]KRESS G, LEEUWEN V T. Reading Images: The Grammar of Visual Design[M]. London: Routledge, 2006: 46-58.

作者简介:

王景(1995—),女,汉族,安徽省合肥市人,在读硕士研究生,研究方向:美术教育。