

以美启智，向美而行

——以美全面育人，天府文化下的“荷”“美”美术教育主张

张梅

四川天府新区华阳实验小学

DOI:10.12238/mef.v7i5.7953

[摘要] 本文阐述了作者的教育理念及主张,即(1)以美全面育人。(2)“荷”“美”作为主旨的美术教育思想。(3)向美而生,创美而行。分析了教育主张的具体特点,并以课程设计、聚集核心素养的课程内容组织、体现艺术特点的教学评价、三星堆国画课例等进行了教育实践分析。

[关键词] 美术;“荷”“美”;教育;主张;实践

中图分类号: G40 文献标识码: A

Enlighten wisdom with beauty, walk towards beauty

--comprehensively educate people with beauty, and advocate "lotus" and "beauty" art education under Tianfu culture

Mei Zhang

Huayang Experimental Primary School, Tianfu New District, Sichuan

[Abstract] This paper expounds the author's educational philosophy and proposition, namely:(1)Educating people in an all-round way with beauty.(2) "Dutch" and "beauty" as the main theme of art education.(3) Born to beauty, create beauty. The specific characteristics of the educational proposition were analyzed, and the educational practice was analyzed by the curriculum design, the organization of the curriculum content that gathers the core literacy, the teaching evaluation that reflects the characteristics of art, and the lesson examples of Sanxingdui Chinese painting.

[Key words] Fine arts; "Dutch"; "beauty"; education; advocacy; practice

美术教育可以启迪智慧、激发学生的创造力。通过学习绘画、雕塑、设计等各种形式的艺术,学生可以培养对美的感知能力,开拓思维,提高想象力和创造力,从而在认知和智力上得到全面的提升。美术教育在“向美而行”的过程中,注重培养学生的审美情感和艺术修养。通过欣赏优秀的艺术作品,学生能够提升审美意识,培养对美的感受能力,从而提高情感的丰富度和深度,使其成为有情感、有内涵的人。

在我教书育人的过程中,秉持“以美全面育人”的教育理念,以“荷”“美”作为主旨的美术教育思想,实施“向美而生,创美前行”的教学,取得良好成效,产生了较为广泛的影响。

1 教育理念及思想

1.1以美全面育人。以美为中心,美术教育培养学生的综合素养,不仅传授技能,还注重多方面发展。培养创造力和想象力、促进情感和情商的发展、培养审美意识和审美能力,使他们能欣赏、理解和评价美的作品。终极目标是引领学生感知体验美术文化过程,释放创造性思维,应对未来挑战。

1.2“荷”“美”作为主旨的美术教育思想。天府文化下的美术教育思想以“荷”与“美”为核心。“荷”代表和谐、平静、纯净、美好,与“美”相辅相成。以天府文化培养学生的文化自信与文化理解。坚持以中华优秀传统文化为主体,讲好中国故事,吸收借鉴其他文明成果。

1.3向美而生,创美而行。强调美术教学是学生追求美的过程,实现美的创造。培养学生审美感知、创意实践和艺术表现能力。培养学生完善的人生品格和文化理解能力。实施策略包括营造艺术氛围、开展艺术体验和实践、个性化指导和评价、激发创造性思维和培养美的意识。

2 教育主张的具体特点与分析

“荷”“美”作为主旨的美术教育主张,将“荷”的涵义延伸为和谐、平静、纯净、美好,与“美”相辅相成,表达了对美的追求与向往,以及对和谐与平静的向往和尊重。

2.1天府文化下的“荷”“美”美术教育主张的具体特点。天府文化下的“荷”“美”美术教育主张的具体特点包括和谐与平

静、纯净与美好、内涵与表现、个性与独特、生长与开放。教育者注重营造和谐的教学氛围,让学生感受到内心的平静与安宁;引导学生发现生活中的美好与纯净,培养他们发现美的眼睛,感受美的心灵;鼓励学生在作品中注入内涵,通过细腻的表现方式传递情感与思想;尊重每个学生的个性与独特性,鼓励他们展现自我风格与个性特点;关注学生的成长过程,鼓励不断探索、尝试,开放心态面对失败与挑战。

2.2天府文化下的“荷”“美”美术教育主张的独特性。(1)“荷”象征的和谐与平静。在天府文化中,“荷”被视为富贵、纯洁、清雅的象征。它在污泥中生长,但却不受污染,开出清新脱俗的花朵。这种和谐与平静的生长环境启示着学生要保持内心的平静与纯净,在艺术创作中追求心灵的宁静与和谐。(2)“美”的追求与表现。天府文化强调对美的追求和赞美,并将美融入生活的方方面面。美术教育以“美”为目标,通过艺术创作培养学生对美的感知与表达能力,让他们成为美的创造者和传播者。“美”作为美术教育思想的核心概念,包含了审美意识的培养、情感表达的呈现,以及生活美学、人文关怀、创造力培养和美的传播与社会影响等方面。通过追求与表现“美”,美术教育旨在培养学生全面发展的美学素养,使其成为具有创造力和影响力的艺术人才。(3)天府文化的精髓。天府文化是以成都平原为核心发展起来的地域文化,具有丰富的历史文化底蕴和人文精神。美术教育可以结合天府文化,融入当地的历史、民俗、风景等元素,让学生在创作中感受地域文化的魅力,培养文化自信与认同感。

天府文化包括民俗、文物古迹、建筑与人文景观等,这些文化元素能够促进学生热爱家乡,并提升对本土文化、民间文化遗产和自然资源的认识。以美术的多种表现形式和表现语言,以天府文化为载体,开发多种特色校本课程,能让学生更好地了解本土文化,认识其价值和重要性,对传承中华文化起到促进作用。

3 教育实践

以美全面育人,天府文化下的“荷”“美”美术教育主张着重于学生的审美情趣的培养、创造能力的培养、综合素养的提升、情感态度的塑造以及跨学科整合。

3.1适应学生发展,分段设计课程。第一段课程以天府文化为主题,介绍成都平原的地域特色和历史文化。通过讲解和展示天府文化的民俗、建筑、自然景观等元素,激发学生对家乡文化的兴趣和热爱。在这一段课程中,可以进行一些简单的手工制作活动,如制作天府文化元素的超轻粘土,并结合自己的学校特色

项目进行课程拓展,让学生在实践中感受到地域文化的魅力。

第二段课程以线描画为主题,并拓展到国画课程,引导学生学习线条的运用和表现能力。可以从基础的直线、曲线开始,逐渐引导学生掌握线条的变化和组合,培养他们的观察力和绘画技巧。在这一段课程中,可以通过教授传统的中国画线描技法,让学生学习绘制具有天府文化特色的景观或人物形象,使他们更好地了解本土文化,并提升对本土文化的认识与理解。在学习线描基础上,进行天府文化的国画、年画、剪纸等课程拓展。

第三段课程以色彩表达为主题,引导学生学习色彩的运用和表现能力。可以从基本的色彩概念和调配开始,逐渐教授学生如何运用色彩表达情感和意境。在这一段课程中,可以让学生尝试使用丰富的色彩来描绘天府文化中的景色、建筑或人物形象,增强他们对颜色的感知和表达能力。并以色彩课程为基础,拓展到天府文化下的素描、设计等课程。

通过以上分段设计的课程,学生可以逐步提升对天府文化的认知和理解,同时培养艺术技能和创造力。这样的课程设计不仅符合学生的发展需求,还能让他们在学习中获得乐趣,并培养对本土文化的热爱与自豪感。

3.2聚焦核心素养,组织课程内容。在设计小学美术课程时,可以聚焦于培养学生的核心素养,包括审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解。以下是针对这些核心素养的课程内容组织建议:

3.2.1审美感知:通过天府文化的丰富图景和景观,引导学生观察、感知和欣赏美的源泉,培养他们对美的敏感性和鉴赏力。可以通过展示成都平原的自然风光、民俗风情和传统建筑等,让学生感受到美的独特魅力,并启发他们对美的理解和感悟。

3.2.2艺术表现:以线描画、水彩、素描等技法为主要内容,教授学生绘画基本技能,培养其对形式、结构和比例的把握能力。通过教学案例和实践操作,让学生学会用艺术语言表达自己的对天府文化的理解和情感,如绘制成都的特色建筑、描绘当地的风光等。

3.2.3创意实践:鼓励学生进行创意实践,引导他们运用所学的技能 and 知识进行创作。可以设计一些与天府文化相关的创作任务,如设计新颖的成都地标建筑、绘制天府文化人物的形象、制作具有地域特色的手工艺品等,让学生在实践中不断挖掘和释放创意。

3.2.4文化理解:结合天府文化的历史、传统和特色,引导学生深入了解当地的文化内涵和精神价值。通过讲解天府文化的由来、发展历程、代表性人物等,让学生理解并珍惜家乡的文

化遗产,培养他们的文化自信和认同感。

通过聚焦核心素养,组织课程内容,打开创造力之门,鼓励学生勇于表达自己的想法和感受,给予他们足够的自由度和鼓励,让他们在艺术创作中找到自己的声音。并以学生为中心,将学生放在教学的核心位置,尊重他们的个性和需求,培养批判性思维,通过引导学生从不同角度去思考和分析艺术作品,并将其运用到生活和学习的各个方面。

3.3体现艺术学习特点,优化评价机制。(1)促进跨学科学习:艺术与其他学科有着紧密的联系,我将鼓励学生通过艺术探索和学习其他学科知识。我会创造机会让学生将艺术与科学、历史、文学等学科结合起来,拓宽他们的视野和知识面。(2)建立积极向上的学习环境:我希望营造一个积极向上的学习环境,在这个环境中,学生能够感受到快乐和成就感。我会注重激励学生的学习兴趣 and 动力,鼓励他们相互合作、分享经验,从而共同成长。

这些教育理念将指导我作为美术教师和未来教育家的教学实践,帮助学生发展艺术才能,并培养他们成为具有创造力和批判性思维能力的综合发展的个体。

3.4具体案例。天府文化下的“荷”“美”美术教育主张在美术教育实践中,我最成功的经验之一是通过开展创意艺术项目,传承中华优秀传统文化,激发学生的创造力和自信心。

在美术教育实践中,我曾经设计了一个项目,将三星堆青铜文化与国画技法相结合,帮助学生们探索中国传统文化的魅力。

(1)我向学生们介绍了三星堆青铜文化的历史背景和特点,让他们了解这个具有重要历史意义的文化遗产。接着,我展示了一些三星堆青铜器的图片,让学生们欣赏和品味其中的艺术之美。(2)我引导学生们运用国画技法,以三星堆青铜器作为创作的主体,创作自己的国画作品。我鼓励他们运用水墨、线条、颜色等元素,将三星堆青铜器的形象和纹饰融入到自己的作品中,同时也发挥他们的想象力和创造力。(3)在创作过程中,我鼓励他们仔细观察三星堆青铜器的细节和纹饰,并通过绘画技巧来表达出来。我还提供了一些绘画技巧和参考资料,帮助他们更好地理解和应用国画技法。

彩墨国画三星堆

3.5最终,学生们完成了一系列令人惊叹的作品。他们的作品不仅展现了三星堆青铜器的独特魅力,还展示了他们对中国传统文化的理解和表达。每个学生的作品都呈现出了个人的风格和创意,同时也体现了他们对国画技法的掌握和运用。

通过将三星堆青铜与国画结合起来,学生们不仅学会了运用国画技法表达自己的艺术创作,还深入了解了中国传统文化的深厚底蕴。这个项目不仅激发了学生的创造力和想象力,还帮助他们更好地理解和欣赏中国传统文化的美。同时,学生们也从中获得了成就感和自信心,对自己的艺术才能有了更多的认识。

综上所述,以美全面育人,创美而生,向美而行。天府文化下的“荷”“美”美术教育主张旨在通过荷花的美学象征,培养学生的审美情趣、创造能力和综合素养,为他们提供丰富多彩的美育体验,思考生命、美、爱等人生话题,塑造了积极向上的情感态度和价值观念,促进其全面发展和成长。这种教育理念不仅仅是在美术教育领域的探索和实践,更是对地域文化传承和创新的有益尝试,有助于推动地方美育事业的不断发展和进步。

[参考文献]

- [1]张川.义务教育美术课程标准与高师美术教育的改革[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2010,34(1):140-142.
- [2]《教育研究方法导论》评介[J].教育研究,1996(7):71-72.
- [3]闫承利.教学最优化艺术系列讲座(续二)[J].教学与管理,1995,(1):24-25.
- [4]刘彩梅.《课程与教学的基本原理》的思想内涵及其启示[J].兰州教育学院学报,2012,28(6):105-106.
- [5]《中国中小学美术》——美术教师的良师益友[J].中国期刊年鉴,2010(1):249.
- [6]郭元祥《综合实践活动课程设计与实施》首都师范大学出版社,2001.
- [7]庄丽萍《本土文化资源在小学美术课堂中的应用探索》[J].考试周刊,2021(68):142-144.
- [8]陈本锋在《天府文化融入成都校园文化的意义、内容与路径》[J].天津中德应用技术大学学报,2020(12):6.

作者简介:

张梅(1977—),女,汉族,四川双流人,硕士,高级教师,研究方向:小学美术教育。