

面壁而思——陶行知“教学做合一”教育理论在壁画课中的实践应用

朱光荣

苏州工业园区星海实验中学

DOI:10.12238/jief.v4i4.5384

[摘要] 陶行知的“教学做合一”的教育理论运用在学生壁画课中,教师可以根据教学需要与学生特点灵活转换“教、学、做”三者的顺序,可以“先学、后教、再做”,也可以“先学、后做、再教”,甚至可以“先做、后教、再学”,不管是哪种模式,都有利于提高学生的主动性、探索性和综合艺术素养。

[关键词] 陶行知; 教学做合一; 壁画; 模式

中图分类号: G421 文献标识码: A

Practical Application of Tao Xingzhi's Educational Theory of "Integration of Teaching, Learning and Practicing" in the Mural Class

Guangrong Zhu

Xinghai Experimental Middle School of Suzhou Industrial Park

[Abstract] Applying Tao Xingzhi's educational theory of "integration of teaching, learning and practicing" to students' mural class, teachers, according to the teaching needs and students characteristics, can flexibly change the order of "teaching, learning and practicing", can follow the order of "learning first, teaching second and practicing last", also can follow the order of "learning first, practicing second, teaching last", even can follow the order of "practicing first, teaching second, learning last". No matter which mode is adopted, it is beneficial to improve students' initiative, exploratory and comprehensive artistic accomplishment.

[Key words] Tao Xingzhi; integration of teaching, learning and practicing; mural; model

前言

陶行知提出“教学做合一”,要求“教”与“学”同“做”结合起来,同实际的生活活动结合起来,教服务于学,而教与学又是服务于生活需要,在三者中的“做”尤为重要,要把所学知识运用到实践中去。美术教师在教学活动中,可以尝试让学生在学中做,做中学,学生通过“做”所习得并加以内化的知识,要比通过“听”、“说”有效得多。

一节美术课的教学环节基本固定,包括作品欣赏、合作讨论、难点讲解、教师演示、学生创作。学生创作环节在45分钟的整节课中最起码要安排15分钟的时间,作品创作对于学生尤为主要,对提高学生的动手能力和美术技能必不可少。现在美术课堂作业的形式多样化,有写作品评析,在纸上临摹作品,校外写生等,其中手绘壁画以特有的艺术性,审美性,创新性,教育性等特点在众多绘画形式中脱颖而出,所以美术教师在平时就可以把壁画作为学生的作业创作形式来开展教学活动。

壁画,是利用一定的空间及其内外环境(墙壁、柱子、天花

板、地面或室外公共空间等),通过一定的工艺手段制作完成,作为公共艺术品装饰于人们生活环境之中的艺术形式,具有建筑性与装饰性的特点。壁画创作时应该把环境、空间作为创作过程的主要部分进行思考,不同的环境空间对壁画的创意、构图、选材和过程等都有不同的要求。壁画通常选用防水速干、表现力与覆盖力强的丙烯颜料作画,校园中的壁画不仅要求符合环境区域特点和师生的心理需求,还应该具有激励、益智、美育和缓压等功能,让壁画来增添校园的文化内涵。

陶行知指出:“事怎样做就怎样学,怎样学就怎样教,教的法子要根据学的法子,学的法子要根据做的法子”,“教、学、做”是一件事情,不能简单分割成三件事。陶行知先生主张以学生为主体;重视“教学相长”;强调实践的重要性;突出理论与实践相结合,手脑并用;强调培养学生的创新能力和实际操作能力,其“教学做合一”的教学理念十分契合当下的美术课堂。在做中学,在做的过程中获得感知与体悟,并进行艺术创造。因此,陶行知的“教学做合一”思想于美术课程而言,具有深远意义。

如何让陶行知的“教学做合一”的理论运用在壁画中呢?下面来谈谈具体的做法。

1 先学、后教、再做

“先学”,指学生按照一定的目标自主学习、以学生的“先学”作为课堂教学的开始。“后教”,针对学生在“先学”中暴露出来的问题及错误,教师引导学生讨论,教师最后做评定、补充、更正。“再做”指学生根据所学到的知识运用到实践操作中。

每年高一新生的第一节美术课,教师可以布置一个作业,创作手绘壁画,让他们提前去查找课本中某一个学习知识点以及校园适合创作壁画的某处空间环境,然后让学生讲述在自学中对知识点存在的疑惑,如这个时期的代表画家有谁?这个画家的绘画风格怎样?画家为什么这样处理画面,创作意图是什么?画家对后世的影响和作品意义怎样等等,然后教师在课堂中认真答疑讲解,为了让学生把所学内容巩固透彻,后面4节课,就可以带着学生把这个知识点通过壁画的形式表现出来。

比如在教授《西方现代艺术》一课中,先让学生到网上查阅相关知识,然后课中师生讨论总结西方现代艺术的时间划分,这种艺术形式出现的原因,画派种类和发展演变等,最后布置作业,给出一个创作主题《再现西方现代艺术》,然后让学生寻找学校合适的创作地点,把主要的西方现代画派,如立体主义、超现实主义、构成主义、未来主义等用手绘形式表现出来。学生在校园的一处长廊上确定好8个版面,分组合作完成各自的画派创作,在这个过程中学生学习积极性特别高,有的学生是负责构图画稿的、有的学生是负责调色的、有的学生是负责画面整体把控的,还有的学生负责卫生环境的,学生参与度百分百,在实践操作的同时理论知识学习得到了很好地巩固。历经4节课的时间,在创作完成后每个学生都为自己的画面感叹不已,欢呼雀跃,寻找自己留在画面中的笔触,并拍下了自己和壁画的合影,同时这个壁画还有一定的纪念意义,学生毕业后回校还能在校园中看到自己曾经创作的作品。

人本心理学认为,学生通过自我建构获得的知识要比被动接受情况下获得的知识更为牢固。教师要善于运用学生的好奇心与合作精神,把需要学习的知识点抛给学生,尝试让学生先研究探索,即学生明确自己将要学什么并提前自学,然后教师根据学生现有的学识有针对性的辅导,给出答案,学生的能力与思维得到提升后,最后就是学生脚踏实地的实践巩固,而不是毫无目的的学习,势必达到事半功倍的效果。

2 先学、后做、再教

“后做”,针对学生在“先学”中暴露出来的问题及错误,教师先不讲解,让学生尝试实践活动。“再教”对学生在前面自学与实践遇到的问题,引导学生讨论,教师最后做评定、补充、更正,巩固知识。

学校新开辟了一个艺术中心,学校领导建议直接让广告公司喷些图案装饰一下,后来美术教师提出艺术中心环境布置要有创新和特色,于是想到了手绘壁画。因为壁画更能体现美术学科特色,通过传统绘画技法绘制富有现代感与视觉张力的画面

定格在墙壁上,生动活泼自然,为环境增加了活跃气氛,打破了单色墙面的空洞感与成品装饰墙壁的生硬感,壁画让建筑与绘画的相互协调,达到建筑的实用性与绘画的感染力的和谐统一,充满个性与创意。

在创作前,教师把学生领到艺术中心准备创作壁画的整块空墙边,抛给学生一系列的问题,让学生讨论怎样创作壁画,如何体现学校的特点?怎样和空间环境结合?壁画创作需要哪些材料?如何体现艺术综合性和个性?壁画创作注意点有哪些?学生讨论好后,美术教师就直接让学生来设计构思,教师提出要求,因为是艺术中心,所以要把音乐与美术的元素结合起来创作,学生集体讨论后提出了很多创作元素,音乐元素有音符、琴键、舞蹈人物等,美术元素有调色板、画笔、眼睛等。

学生开始画草图,但在画草图的时候不知道如何突出重点,所有元素之间如何统一过渡连接等问题都出现了,深入创作时用哪种手法画,如果画的很具体写实的话,没有太多的时间深入,同时又要求学生的绘画能力非常高,但是一个班级都是普通学生,只有一、两个学生是美术特长生,这个几十米的大墙面需要全班集体参与,面对这些接踵而来的问题,美术教师给学生看一个画派,线条完全用几何块面与曲线构成,基本采用平涂方法,这种平涂方法画的既快,学生又容易上手。学生在创作的时候会问教师,这么简单的绘画方法是哪个画家创造的?伴随着学生的求知欲,最后教师讲解西方立体主义画派的特点,代表画家和壁画等理论知识。

根据现在新的美术学科核心素养要求,要创设问题情境,设置问题引发学生思考探究,创设与学生知识储备与生活学习环境密切相关的,又是学生感兴趣的情境,让学生在观察、讨论、合作、查阅、体验、创作等活动中获得积极的情感体验,同时理解美术相关知识与技能。

针对一些枯燥的知识点,教师抛出实际情境问题后,学生自学内容具体明确,会自觉主动而有效地完成自学任务,自学方法也灵活多样,可以到图书馆查阅资料,走访周围有壁画的地方参观学习等。学生自学后会蠢蠢欲动进行探究实践来验证自己的前期感受,在实践的过程中会出现很多困难与意想不到的问题,最后教师讲解相关知识点一一解决,学生在有场景操作体验和直观感受后学起来就非常容易,轻松愉悦,课堂也更加生动活泼。

3 先做、后教、再学

“先做”,指学生按照先前自身能力来实践操作,以学生的“先做”作为课堂教学的开始。“后教”,针对学生在“先做”中暴露出来的问题及错误,教师进行评定、更正、拓展。“再学”指学生根据前期的实践与教师教授的知识再次投身于自学中。

作为课堂教学的外延,除了在校内巩固所学知识,还可以组织学生到校外创作手绘壁画,利用广场地面,楼道,桥洞创作壁画,于是美术教师带领学生选择了一个商业地带的河道边桥洞,定出主题《苏州园区风貌》,让学生分组合作创作园区风貌的画面。对于普通高中生来说,创作近百米的大型壁画并不是简单的

事情,需要他们有深厚的艺术素养与高超的艺术表现力,难度比较大。创作地点也由于年代久长期没有维护,桥洞的顶部和两侧全都是斑驳的破旧痕迹,学生觉得没办法直接在上面画,就用白色丙烯颜料把所有顶部和两侧都刷了一遍,然后学生收集资料图片,并开始创作,但最后的效果并不如人意,因为缺少一定的构图规则导致画面不均衡,组与组之间的衔接太突兀,色调不统一等问题出现很多。最后学生创作进行不下去的时候,教师把他们组织起来,讲解形式美,构图法则,如何统一主题和创作题材,如何把壁画与桥洞的环境建筑结构结合创作,如何让组与组画面之间形成一个整体,画面的总色调如何统一等。

教师讲授创作要点,面对室外壁画创作,应该巧妙利用环境因素,本身斑驳的墙壁可以和画面结合创新,墙面不一定需要全部刷新,有新旧区域的对比说不定更有艺术感染力。两侧墙壁可以一边画苏州园区的旧貌,另一侧可以用颜料刷成亮色,画苏州园区的新貌,顶部也不一定全部刷白,因为是靠近河道边,可以利用苏州多水和河道边水的元素,顶部以蓝绿色为主色调创作成水的感觉。因为是室外壁画,考虑到夜晚路过的行人也可以欣赏,学生可以在丙烯颜料中加入荧光剂,在夜晚没有灯光的环境下,壁画一样可以绚丽夺目。

教师讲解完后,学生开始研究画面的形式美法则:变化与统一、对比与和谐、比例与尺度、节奏与韵律等,研究如何把这些法则运用到构图、造型和色调上,接着修改原来的画面,最后创作出来的一面墙描绘的是苏州园区20年前洼田密布、阡陌纵横的景象,另一面墙表现的是园区众多高楼繁华汇聚,璀璨生活的景象,两侧形成鲜明的对比,最后创作完后学生在墙上签上了自己的名字,合影留念,意义非凡。

经过学生前期实践,在实践中感受体验与总结经验,生成一些粗浅的知识与技能,然后教师讲解,相当于把学生先前感受的知识点挖深教透,最后学生在自己实践与教师教授后再深入学习消化所学知识,就会理解得更深刻立体,这样的自学形式相当

于课堂作业、课后拓展等,对所学的知识再次进行巩固,如制作学习档案袋、交流汇报心得体会与展示展演等。

在壁画课中,不管是“先学、后教、再做”、“先学、后做、再教”,还是“先做、后教、再学”模式,学生自始至终是主动学习和积极探索者,教师只是教学的引领者。教师要充分运用任务驱动、提出问题串、场景教学法等创建学习环境,让学生身临其境,课堂中学生不仅作为一名学生,还能真实地感受到作为一名参与者和设计者应该具备的能力,也为学生继续学习与热爱美术奠定了基础。

4 结语

“教学做合一”,打破了传统教学中以教师直接传授知识为中心,转移到以学生自学与动手实践为中心,并和现实生活紧密结合,教与学、学与用结合,改变了传统教学方法。“教学做合一”是一种新型的教学模式,这种模式有利于培养学生的自学能力,突出学生在课堂学习中的主体地位,给学生提供了展示自己的舞台,发展了学生综合艺术素养,培养了学生的团队合作精神,提高了教师的教育教学技能和教学质量。学生自学时会有很多不可预见性的问题出现,导致教师在这种新型教学课堂中也会发现更多的新奇点,并灵活调节课堂知识点与教学方式,达到了师生教学相长。

[参考文献]

- [1]刘文华.“教学做合一”使美术课充满活力[J].内江科技,2010,31(07):206+135.
- [2]李林.问寻行知教育——读陶行知《教育名论精要》札记[J].江西教育,2019,(08):73-74.
- [3]闫立娜.教育当生利 精要在利群——重温陶行知的职业教育思想[J].山西青年职业学院学报,2018,31(02):98-101.

作者简介:

朱光荣(1978--),女,汉族,江苏苏州人,本科,高中美术教师,研究方向:中学美术教育。