

材料表现在中学美术教育中的价值探索

贾韵霏

吉林大学

DOI:10.12238/mef.v8i7.12105

[摘要]本研究旨在探讨中学美术教育中以材料为基础的表现形式的重要性。材料艺术不仅具有审美价值，还具有实用性。本文将重点探讨纤维艺术在材料艺术中的独特风格和实用性。通过材料表现教学，可以提高学生对美术学习的积极性，培养其创新和实践能力，促进学生全面发展。本研究主要探索纤维艺术与初中美术教育相结合的具体途径，通过分析纤维艺术的特点和发展趋势，以及中学美术教育的目标和现状，探讨材料表现在中学美术教育中的重要性。

[关键词]材料艺术；初中美术；教学方法

中图分类号：G62 **文献标识码：**A

Exploring the Value of Material Expression in Middle School Art Education

Yunfei Jia

Jilin University

[Abstract]This study aims to explore the importance of material-based forms of expression in middle school art education. Material art not only has aesthetic value, but also has practicability. This article will focus on the unique style and practicality of fiber art in material art. Through material expression teaching, students can improve their enthusiasm for art learning, cultivate their innovative and practical ability, and promote their all-round development. This study mainly explores the concrete way of combining fiber art with junior high art education, and discusses the importance of material expression in middle school art education by analyzing the characteristics and development trend of fiber art, as well as the goal and current situation of middle school art education.

[Keywords]Material art; Junior high school art; Teaching method

前言

选题背景

进入新时代，随着我国对素质教育的深入倡导与实施，美术教学在提升学生综合素养方面的重要性日益凸显，备受社会各界瞩目。^[1]美术学科在学校教育体系中的战略地位逐步提升，美术课程受到越来越多人的重视，其教育价值的丰富性也在不断得以彰显和发挥。

将纤维材料融入初中美术教学实践当中，持续深入地探寻创新教学模式。不仅能够极大的提升课程的趣味性和互动性，而且有助于学生深刻体验和理解不同材料的独特属性，学生在这种学习环境中更容易发挥自己的想象力和创造力。^[2]在教学中纤维材料的运用不拘泥于传统的艺术观念和固定的思维模式，使学生在课堂上可以利用各种工具、媒介进行艺术创作，创作出充满个性与创意的作品。

选题目的

本研究旨在探讨在初中美术教学中运用纤维材料的可行性。经过系统地研究教学理论，深入分析国内外相关课题，以及对纤维艺术材料等专业知识的全面了解，结合个人在

两个实习阶段所接触到的纤维材料课程实施策略，构建具有纤维材料应用特色的教学模式，为未来初中美术课程中纤维材料应用的研究提供参考。^[3]

通过对冀教版教材内容的分析可见，尽管纤维材料在美术教材中已有涉及，但相关内容较为粗略，缺乏必要的细致性，并且尚未形成专门针对纤维材料所开设的初中美术教学课程。本研究从纤维材料的特性、应用领域以及其在美术创作中的优势等方面进行了详细的阐述，以使教师和学生纤维材料有更加深入的了解。接着，对现有的美术课程资源进行了梳理，筛选出适合初中阶段学生学习的纤维材料教学内容。在此基础上，本文围绕教学方法的创新与实践，探讨了如何将纤维材料融入美术课程。笔者提出一系列教学策略，如引导学生通过观察、实践、探索等方式，发现纤维材料的独特美感，培养他们的审美素养和创新能力。同时，还强调了教师在教学过程中应注重个体差异，因材施教，以提高教学效果。

一、材料与纤维艺术

（一）材料属性

材料艺术将材料从绘画的载体转变为独立的绘画语言,是对当代绘画艺术语言秩序的重要变革。^[4]被誉为新绘画与世界艺术思想交融的综合材料绘画,主张艺术是充分人性的延伸,是对新时代精神的突破、创新与追求,是真正的艺术的产物。材料的介入,在绘画创作的客体的两端,都是一种双重的再创造。

(二) 维艺术概述

纤维艺术是运用编织、箍圈、缠绕、拼接等方式创作平面作品及空间装置的艺术形式。它继承了传统工艺美术品,融合现代艺术设计的特点,兼容纯艺特色如绘画、雕塑等,实用性强。

纤维艺术与其他艺术形式独具特色。纤维材料多样,除传统棉、毛、丝、麻外,皮革、木材、纸张、塑料、金属等也为其注入新生命。纤维织造性能丰富,通过编织、刺绣等方式展现不同纹理,为观者带来视觉享受。纤维材料艺术具有丰富,结合不同材料,利用流畅的线条代替绘画,成本低廉,制作简单,并且易于推广。

(三) 纤维艺术的溯源及发展

纤维艺术的起源可以追溯到西方的挂毯艺术。挂毯艺术是一种历史悠久的艺术形式,早在中世纪时期就已经在欧洲流行起来。挂毯艺术通常是在织布上用毛线或其他纤维材料编织出图案和图像,因此可以看作是纤维艺术的一种形式。随着时间的推移,挂毯艺术逐渐发展出了各种不同的风格和技法,并在世界各地得到了广泛的应用和传播。这不仅展现了纤维艺术的多样性,也让公众开始认识到这种艺术形式的价值和意义。

二、美术教学的转变

本课题将致力于探究以纤维材料为中心的美术教育课程开发,旨在深入分析和探讨纤维材料在美术教学领域的应用理论与实践基础,从而充分论证该研究课题的可行性。基于实习期间所展开的实地调研以及教学实践中的相关问题,对初中美术教学在纤维材料应用方面所存在的问题进行深入分析。^[5]并且制定相关纤维材料课程体系,在教学实践采取相应措施予以解决。

(一) 新课程改革下初中美术教育的现状分析

教师要尊重学生的个体差异和独特性。在现代教育环境中,教师的角色已经从传统的知识传递者转变为学习引导者和学生发展的促进者。因此,教师在设计和实施教学内容时,必须充分考虑学生的实际情况。教师需要了解学生的年龄特点、认知水平、学习兴趣和背景知识,这些因素都会影响学生对教学内容的理解和接受程度。

(二) 现阶段初中美术教育要求浅析

材料艺术在美术课堂上教学是培养学生艺术活动技能,

是适合初中学生使用的安全、方便操作的材料之一。在材料艺术课程中,老师引导学生创作,正确使用纤维材料和辅助工具,运用纤维材料过程中表达内心的想法和情感。学生们可以通过对纤维材料的实践操作,逐渐掌握其特性与运用技巧。他们可以利用不同的纤维材料,如棉、麻、丝、毛等,进行编织、刺绣、拼接等多种形式的艺术创作。同时,我们也鼓励学生尝试将纤维材料与其他媒介结合,如纸张、金属、塑料等,以创造出更加丰富多彩的艺术效果。

(三) 现阶段初中美术教育中亟待解决的问题

目前,我国初中美术教学中,教师常使用固定的内容和模式进行教学,美术课临摹内容居多,这种教学模式偏离学生身心发展规律,不利于培养学生的审美意识和能力。我们可以结合学生的兴趣和爱好,设计更为生动有趣的美术课程内容。例如,引入当代纤维艺术元素,让学生接触不同的艺术风格和表现形式,从而激发他们对美术的兴趣和热情。纤维材料艺术的创新性改变传统的教学观念,值得现在初中美术教师去学习和引进。

三、纤维材料在美术教学中的表现

(一) 材料运用于美术教学中的教学意义

初中生具有强烈自我表达的欲望,所以教师要鼓励学生充分运用材料创作出有个性的作品。通过对不同纤维材料的观察、比较和选择,学生可以逐渐学会欣赏和评价美术作品,提升自己的审美水平。纤维材料艺术以其独特的创作手法和表现形式,为学生提供了更为广阔的想象空间。^[6]它鼓励学生从生活中寻找灵感,运用各种纤维材料创作出具有个性和创意的作品,这就是初中美术教学活动的意义。

1. 为学生提供的材料应符合年龄特点

为了确保学生维持对美术活动的热情,需关注所使用的美术材料是否契合他们的年龄特征。初中学生年龄处于13-15岁,是学生个性形成的重要阶段,因此在使用美术材料中应要丰富,便于学生的使用及操作。^[7]如在某些材料的使用,还要注意操作安全,在进行材料剪裁时,应确保所使用的工具边缘光滑,避免尖锐边缘,优先选择使用塑料剪刀等安全工具。

2. 学生使用材料要与学生的发展相结合

学生在美术活动中的发展具有多样性,需考虑个别差异,增强学生自信心。因此,使用美术材料应符合不同学生发展水平,培养学生动手操作能力。教师需由浅入深的引导学生进行实践操作,提升学生审美及创造能力。将多种多样的材料引入课堂当中,为学生提供了更大的表现空间,使学生在实践中获得更多发展。

(二) 纤维材料在美术教学中运用的探索分析

本节课是对设计·应用学习领域课程的实践探索,主要

围绕纤维材料装饰画制作展开。^[8]课程实践的内容则是在冀教版九年级上册美术教材第7课《居室饰品设计与制作》的基础上采用装饰画的形式进行拓展。

1. 整合课程内容, 引用名家作品, 合理设置教学过程

笔者在中学作为实习美术老师期间, 结合冀教版初中美术教材, 设计的《纤维材料装饰》课程。

初始阶段, 运用画作《星月夜》为主题的动态视频导入, 进行对梵高绘画作品的鉴赏环节。笔者选择《星月夜》这一张作品进行鉴赏分析, 从画面笔触、色彩运用及线条布局三个方面进行探讨。引导学生细致观察并分析线条的变化, 领悟梵高画作笔触细腻、色彩丰富以及对比强烈的特点。在画面中, 线条呈现出强烈的动感。通过品鉴这些画作, 目的是让学生初步领略梵高的艺术风格, 并借助对画面的直观分析, 感受笔触、色彩和线条所共同营造的视觉冲击及画家的情感表达。^[9]这样的鉴赏活动旨在说明, 即便是平面的绘画作品, 亦能展现出多姿多彩的色彩运用和丰富的情感内涵。

在教学实践过程中, 笔者注意到初中生可能对梵高的生平不够熟悉, 然而他们对梵高的绘画作品并不陌生, 尤其是他较为著名的画作, 部分学生在课外时间亦曾尝试临摹。在欣赏梵高作品的过程中, 大多数学生表现出积极的参与态度, 并能准确回答教学问题。由此, 笔者认识到在课程设计中, 有必要融入画家的生平事迹, 以吸引学生的兴趣, 并激发他们的课堂参与热情。

2. 以纤维材料作品《嬉闹雨林》为例进行教学分析

在《纤维材料装饰画》这门课实施的过程中笔者用亲自操作实践完成的作品《嬉闹雨林》为例, 让学生在学习过程中吸收一些保护热带雨林和生物多样性的相关知识的问答环节, 以及课下拓展的互联网作业, 比如中国有哪些地区是热带气候的, 有热带雨林地貌的问题还可以丰富学生的地理和人文知识来提升课堂教学所达到的深层次的教育高度。^[10]为学生展示一些在创作过程中还可以使用的废旧纤维材料为创作增添层次, 美感, 造型和创意, 在使用材料上发挥学生想象力, 创新力, 实践能力和思维能力。同时学生运用各种粗细、颜色、质感不同的毛线再结合学习使用编织工具, 最终所呈现出来的作品效果出乎笔者意料, 画面完成度极高。^[11]学生完成的作品进行课堂小展览, 让学生进行互评, 从作品立意、创新点来评价互相的作品, 分成两组进行这项环节, 在课堂结尾老师进行总结整体评价课程的收获, 选出部分有创意的学生作品进行年级展览。

四、结论

初中阶段, 学生思维和情感的塑造至关重要, 这一时期对其全面发展的培养尤为关键。美术教育远超过简单的技巧

传授, 它旨在提升学生审美, 激发创造力与想象力。在具体教学实践中发现, 当前初中生对美术的认知尚浅, 思维模式未完全开放。鉴于当下教育环境强调学生多能力培养, 将多样材料融入教学不仅考验并提升学生创造力, 同时促使学生深入体验美术创作的过程, 理解其方法, 习得新知识与技能。

初中阶段为学生思维模式与情感态度塑形的关键期, 美术教育在此阶段的重要性不言而喻。它远超过基础绘画技巧的传授, 更致力于提升学生的审美观与想象力的培育, 从而达到对学生进行美术教育的目的。本项研究将持续深入探讨美术课程材料的灵活运用和有效开发, 旨在帮助学生更充分地利用材料、更深入地探索、更自由地操作, 我们应该追求多样化、创新性的教学材料。^[12]同时利用原创设计作品来更好的阐述研究内容, 以“嬉闹雨林”为主题, 运用纤维材料来突出表现材料应用的创新性, 流露出作品的生动与趣味。

【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年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.
- [2] 尹少淳. 《美术教育: 理想与现实中的徜徉》[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [3] 钱初熹. 美术教学理论与方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [4] 姜竹青. 材料艺术[M]. 北京: 清华大学出版社, 2014.
- [5] 朱萌萌. 综合材料在初中美术教学中的应用研究[D]. 新乡: 河南师范大学, 2011.
- [6] 黄宗一. 纤维艺术在城市景观设计中的应用研究[D]. 景德镇: 景德镇陶瓷大学, 2015.
- [7] 林香君. 纤维艺术融入初中美术教学的实践研究[D]. 烟台: 鲁东大学, 2020.
- [8] 路琳. 试析中学美术教学中综合材料的探究性应用[D]. 武汉: 中南民族大学, 2018.
- [9] 胡碧青. 综合材料绘画融入初中美术课程的教学探索与实践[D]. 广州: 广东技术师范大学, 2020.
- [10] 谢玉婷. 探究艺术创作中综合材料的多维化拓展——以综合材料课程为例[J]. 大观: 论坛, 2022(5): 147-149.
- [11] 廖云. 综合材料表现课教学的探讨——材料对艺术表现语言的拓展研究[J]. 湖北美术学院学报, 2015(2): 4. DOI: 10.3969/j.issn.1009-4016.2015.02.012.
- [12] 敖楠. 纤维材料在小学美术教学中的应用研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2022.

作者简介:

贾韵霏 (2002.02——) 女, 汉族, 河北保定人, 在读硕士研究生, 研究方向: 美术学