

从美术教育视角看美术师范生专业入门

——以“卷绘学堂，纸艺飞扬”教学为例

祖张越

(南京信息工程大学艺术学院, 江苏南京 210044)

摘要: 本文探讨了美术师范生职业生涯发展的早期问题和机遇, 特别是美术教育所具有的特殊性对美术师范生职业发展有着更高的要求。通过分析美术教育的特点, 结合美术师范生专业培养的基本要求和策略, 作者提出了一系列美术师范生专业成长入门所需的教育理念、教学设计和教学手段, 为美术师范生提供有效的成长路径。在美术教育中, 美术师范生的专业发展不仅是传统的理论学习, 也是他们的专业素养、文化理解不断提高的过程。通过以“卷绘学堂, 纸艺飞扬”课程的教学设计和实施为例, 我们研究了美术师范生在教学实践中的发展方向, 并为他们的专业发展和教学质量的提高提供思路和技巧。

关键词: 美术师范生专业入门; 美术教育; 创新教学; 文化传承; 职业发展

一、引言

专业入门是美术师范生职业生涯的起点, 是开启教育使命的重要一步, 特别是在美术教育领域, 美术师范生的专业入门既是机遇也有挑战。对于美术师范生来说, 这个阶段不仅要掌握基本的教学技能和学术知识, 还要培养自己的艺术鉴赏能力、创作能力以及文化传承责任感。在美术教育方面, 美术教师的专业精神和教育创新直接影响学生的艺术体验和创造力。因此, 对于美术师范生来说, 了解专业入门的要求和发展策略非常重要, 美术师范生专业入门的质量直接影响着他们未来的发展和成就。

作为美术师范生专业发展的一个主要领域, 美术教育强调美术师范生艺术素养、创新思维和文化传承责任感的培养。在这个领域, 美术师范生必须始终保持着对艺术的热爱和对学生的责任感, 培养学生的艺术思维和创造性表达, 在掌握基本的教学技能的同时, 也须不断提高自身的艺术欣赏力和创造力, 利用不同的教学方法来激发学生的创造力。对于美术师范生而言, 他们不仅是美术课堂上传授知识的媒介, 也是艺术接班人和文化传承者。

“卷绘学堂, 纸艺飞扬”课程的设计与美术教育的核心目标之一密切相关, 即促进学生的艺术思维和创造性表达。在本课程中, 教师通过将衍纸的历史、技法、文化和创新相结合, 完成了艺术技能的传授, 也履行了文化传承的责任。在这个过程中, 教师不仅需要掌握衍纸艺术的基本技法, 还需要在课堂上展示其独特的艺术魅力, 激发学生的创造潜力和热情。通过这样的教学实践, 美术师范生可以了解教师既是知识和技能的传授者, 也是创新和文化的引领者, 这种教育理念不仅有利于学生美术素养的成长, 也有利于美术师范生自身的发展。

二、基础素养与责任

在美术教育中, 美术师范生所需的基本知识和技能尤为重要, 这直接决定了美术师范生是否有能力胜任教育职责, 取得良好的教学效果。在美术教育的初期, 美术师范生的专业入门不仅关乎学生的未来, 更关乎美术师范生个人职业生涯的起步, 这不仅需要扎实的艺术专业知识, 还需要具备丰富的教学技能与创新能力。

教育人最有效的方法是先教育自己。作为一名美术师范生, 必须严格要求自己, 力争做一个有崇高师德的人, 特别是作为艺术与文化的传递者, 美术师范生必须具备崇高的职业道德和不断求知的精神。教师职业道德是教育工作的核心, 是培养人才的重要基础。美术师范生要用自己的言传身教, 影响学生, 并帮助他

们在生活中建立正确的价值观和世界观。只有具备崇高的职业道德和深厚的艺术修养, 美术师范生才能真正做到“教书育人”, 并激发学生的艺术潜能与创新思维。

在“卷绘学堂, 纸艺飞扬”教学中, 教师通过衍纸艺术历史、技法和文化价值的学习, 引导学生领略艺术的魅力, 帮助他们培养创新思维, 并在课堂上营造出充满探索与想象的氛围。作为一门注重创意和实践的课程, 教师在引导学生认识衍纸艺术的过程中, 实际上也在让学生进一步理解艺术与文化具有重要的价值。

三、专业入门的挑战

成为新教师会面临许多独特的挑战, 美术师范生必须迅速适应不断变化的教育环境。与其他学科不同, 美术学科的教学不仅需要教学者具备扎实的学科知识和技能, 还需要进行灵活的课堂设计, 同时, 美术课堂的教学方法、艺术的评估标准与其他学科也存在差异, 这就对新教师提出了更高的要求。

作为美术师范生, 培养自身教学技能也是他们面临的一个重要的挑战, 这要求他们不断改进自己的教育方法和课堂管理模式, 还要求他们引导学生欣赏艺术, 培养他们的创新能力。美术教育的特殊性要求教师具备很强的艺术审美能力, 帮助学生在课堂上发现美、感受美和创造美。在这个过程中, 教师必须经常反思教育实践, 提高教学效率, 适应新课程和教学方法的变化。

教师专业入门的挑战, 一方面是教师在进行传统教学任务时要不断提升专业技能, 另一方面教师需要不断探索和加强美术教育方法的创新, 培养学生审美和创新能力。在当前的教育形势下, 国家进一步加强对美育的重视, 不断推动高雅艺术进入校园。美育看起来很抽象, 但它具有深远的意义, 它是培养学生的精神世界, 培养他们对美的感知和理解。良好的师生关系也是提高教学质量的重要前提, 美术教育注重培养学生的创造力和情感表达, 教师通过与学生建立信任, 促进学生自由表达, 尊重个性发展。美术教师的职责不仅仅是传授技艺, 更是帮助学生在艺术的世界中发现自己、表达自己, 探索无尽的可能性, 走进艺术的殿堂。

四、从艺术素养到教学创新的全方位探索

美术师范生要不断提升自我修养、强化自我反思、勇于接受新思想、探索新理念, 努力成为有理想、有本领、有担当、有作为的“四有”好老师。只有这样, 美术师范生才能在教育的道路上走得更远, 为学生为社会培养更多具有创新精神和文化素养的未来建设者和接班人。

(一) 专业入门阶段的艺术素养培养

美术师范生在专业入门的早期阶段需要不断学习艺术史、艺术理论和实践技能，提高他们的艺术鉴赏力和创造力。美术教育的核心是培养学生的艺术感知力和创造力，这就要求美术教师具备良好的艺术素养和创新的教學方法，美术教师在课堂上必须具备艺术鉴赏力，将传统艺术形式和学生学习的需求相结合。在“卷绘学堂，纸艺飞扬”的教学案例中，教师在讲授像衍纸艺术这样的传统非遗时，不仅要解释其历史背景，还要参与创作，重视自己艺术素养的全面提升，做到“学以致用”，通过自己的艺术作品来感染和启发学生，引导学生深入实践，激发学生艺术兴趣和创造力。

(二) 创新教学方法与课堂设计

随着技术的进步，教师可以使用微课、多媒体、虚拟课堂等现代科技手段来丰富教学环节，激发学生的学习兴趣，提高学习效率。美术师范生应学会灵活运用不同的教学方法，如情境教学、合作探究等方法，来指导学生学习和技能，通过不断调整教学策略使课堂成为传授知识的场所，更为学生合作和创新提供空间。

“卷绘学堂，纸艺飞扬”的教学过程设计（如图1）充分体现了情境教学法、讨论法、合作研究法等不同教学方法的结合，以及现代教育技术的使用。

教学环节	教师活动	学生活动	教学方法	设计意图
创设情境，导入新课	通过展示老师手中的纸条，展示纸条制作成的艺术品，引出衍纸艺术。	仔细观察这些艺术作品，对于这些艺术作品的形象与内容建立初步印象，对衍纸艺术进行初步了解。	讨论法、演示法	激发学生的学习兴趣，提高学生的课堂积极性。让学生初步接触到衍纸的艺术表现形式，引发学生的思考。
展示范例，介绍历史	以时间轴行为引，生动地对衍纸的历史及由来进行讲解。从西方衍纸和中国盘纸入手。	跟随老师一起了解衍纸的前世今生，通过观看视频了解衍纸的发展历史及其艺术内涵。	情景教学法、讲授法	加深学生对于衍纸历史的理解，能够了解衍纸的发展历史。感受衍纸成为中国传统非遗的内涵，以及学习匠人们择一事，做一行的精神。
展示图片，分析鉴赏	展示衍纸作品：衍纸与经典的碰撞，衍纸与自然的融合，衍纸与生活的相遇。让学生进一步欣赏各种各样的衍纸，并对画面中衍纸纸卷有一定认识，为下节课的技法讲解做铺垫。	欣赏不同类型的衍纸作品，认识衍纸作品的基本组成元素，各种各样的纸卷。	讲授法、讨论法	让学生认识各种衍纸作品有更多的了解，并能够初步认识衍纸制作中的基本纸卷类型。
讲解与启发	通过欣赏盘纸非遗传承人的视频，让同学感受非遗文化传承的精神。工匠精神事必争先利器，为下节课技法讲解做引入。	认真思考学习老师介绍衍纸艺术，学习衍纸作为非遗的精神，选择自己感兴趣的课后继续学习。	讲授法、合作探究法	让学生对衍纸作品作为非遗有更多的了解，让学生对于艺术表现技法产生兴趣，并进行思考与学习。

图1 “卷绘学堂，纸艺飞扬”欣赏课的教学过程设计

教师不仅要教授基本的衍纸技法，还要特别注意促进学生自主学习和合作技能，通过多媒体演示、插图素材的应用和个人演示引导学生在评价、观察和思考的过程中完成创作。在导入环节，教师通过时空穿梭吸引学生兴趣讲述衍纸的历史，在课堂上营造良好的课堂氛围，这不仅可以加深学生的理解记忆，更能在艺术创作过程中激发学生的独立思考与创新。

(三) 美术师范生文化传承的使命与责任

教师的职业责任不仅是教授知识，更是文化的传递者。在专业发展的过程中，美术师范生应当积极承担起文化传承人的责任，通过将传统艺术与现代教育相结合的方式，帮助学生理解和尊重

传统文化的价值，培养学生的文化自信与艺术责任感，激发他们的民族自豪感。

“卷绘学堂，纸艺飞扬”专门介绍了传承非遗衍纸艺术的重要意义，学习衍纸不仅是一种技能的学习，也是对非遗文化的传承与发扬。教师将衍纸艺术与现代设计理念相结合，激发学生探索创新艺术形式的兴趣，在课程结束时，教师通过播放非遗传承人的视频，加深了学生对传统文化的理解和尊重。衍纸是一种具有独特艺术表现力的传统非物质文化遗产，这堂课为学生打开了认识传统衍纸文化的窗口，促使他们反思现代艺术创作与文化传承之间的关系，教师教会了学生欣赏衍纸艺术中的细节美和工艺美，在教学过程中教师也能利用这个机会提高自身审美能力。这种跨越传统与当下、艺术与实践的教学设计，使得学生在学会了衍纸技法的同时，也加深了他们对艺术与文化内在联系的理解。

对于美术师范生而言，“卷绘学堂，纸艺飞扬”这样的课程为他们提供了一个非常好的学习范例，它既考验美术师范生的艺术修养，又要求美术师范生灵活地运用教学方法，同时还需要从文化传承的角度，向学生传递艺术的深厚内涵。

(四) 从积累实践经验到反思成长

“卷绘学堂，纸艺飞扬”教学中，教师通过“亲身示范”与“亲手体验”，让学生在实际操作中逐步掌握衍纸技法，体现了教学内容的实践性，也彰显了教师在教学中对学生学习过程的关注。美术师范生的专业发展需要在教学练习中积累大量的实践经验，通过反思和总结，不断完善自己的教学方法和课程设计。

(五) 终身学习与自我提升

美术师范生的职业发展是一个长期的过程，需要不断更新自己的教育理念，学习新的教学方法，掌握新的艺术技能。美术师范生应当树立终身学习的理念，不断拓宽自己的学术视野和艺术视野，除了参与专业培训与课程外，还应主动关注美术教育领域的新发展、新理论与新技术，保持对艺术的热爱与求知欲，通过持续的学习与实践，美术师范生能够更好地应对教育改革和时代发展的挑战，不断推动自己的职业发展。在对“卷绘学堂，纸艺飞扬”教学案例的学习中，美术师范生要“深入学习教育教学理论，努力改进课堂教学”，在教学实践中始终保持学习的态度，并不断进行自我提升。

五、结论：美术师范生的职业发展路径与未来展望

从“绘卷绘学堂，纸艺飞扬”教学案例的设计和 implement 中，我们可以看到教师在职业生涯的早期阶段，需要兼具艺术素养、创新思维、灵活的教学方法和文化传承责任感。从美术教育的角度来看，美术师范生的专业发展是一个不断学习和自我完善的过程，需要在实践中不断学习，向更高的层次迈进。新美术教师在教学中不仅可以促进学生的全面发展，培养学生的艺术感、创造力和文化认同感，还可以在整个教学过程中提高自己的专业技能，通过不断反思与总结教学经验，美术师范生能够更好地适应教学环境的变化，提高教学质量，为成为新教师打好基础，实现职业生涯的长远发展。

参考文献：

[1] 高晓园. 论对在校师范生熟练运用美术类教学语言能力的培养[J]. 读与写: 下旬, 2019(8): 1.
 [2] 顾颖, 侯启航. 美术师范生核心素养培养探究[J]. 艺术科技, 2022, 35(13): 3.