

求真共享，艺术特色高中美术教研体系化的有效实践路径

高文静

(苏州市第六中学校, 江苏 苏州 215000)

摘要: 特色高中美术教学通过教研核心化、主题专业化、衔接立体化,推进育人、教学方式变革,积累提炼教育成果,助力学生全面发展。教研组以全面提升美术教育教学质量、发展学生素养为目标,聚焦大单元,赋能新课堂,以艺考改革和教学创新为动力,全面实施美育文化,实现资源共享。

关键词: 特色高中; 教研文化; 实践活动; 艺术素养

2023年12月,教育部印发《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》。这是深入学习贯彻党的二十大精神、进一步提升学校美育质量、凸显美育育人功能的重大部署。强化学校主阵地、课堂主渠道的作用,把握好美术教育的美育功能,同时应当更加注重时代性、创新性、引领性,赋予新时代美术教育明确的价值追求、深刻的思想内涵,从而提升学生的审美素养,实现价值塑造。美术教学、教研方式的有效变革和实践路径是实现美术学科专业知识和育人的核心智慧。

一、教研核心化,推进教学方式变革

作者单位苏州六中是江苏省唯一一所省级艺术特色高中,1992年创办艺术专业,连续两次被教育部授予“全国学校艺术教育先进单位”,被江苏省教育厅授予“江苏省艺术教育特色学校”等荣誉称号。

“学习型”美术师资队伍扎实的专业基础和深厚的教育情怀形塑了“凝聚力、感召力、影响力”的团队文化。教研组教研的着力点放在塑造育人价值上,着眼点放在推进美育工作上。教师在各级各类美术培训和学术交流活动中集体学习,不断教学研讨、公开课、校外观摩课,教师之间相互学习共同成长,形成教师学习共同体。建构核心目标“塑造专业化品格学子”,以全面提升美术教育教学质量、发展学生素养为目标,聚焦大单元,赋能新课堂,以艺考改革和教学创新为动力,加强教研,实施个性化差异化教学,全面实施美育文化。师生相长,以积极健康的审美观,实现“艺术-生活-人生”的自然观,收获艺术能力和人文素养。

二、教研主题专业化,积累提炼教育成果

美术组以专业化、序列化教研机制推动主题化、特色化教学活动的开展。开展基于主题的研课、辩课活动,推出美术“大单元教学”等方面的教研,教学活动中的课例设计、微课研究、课堂反思、课后实践等围绕大单元教学主题进行;展示交流教研成果、共研共享课程设计、优化教学创新典型案例,切实提升教师的教学能力、课改能力。教研围绕专业课标,细化到学期目标、阶段目标,

落地到课堂目标;教研组精心设计大主题,每周固定教研时间,集体写生或分组作画,提高课堂示范画质量;备课组细化小主题,共同研讨教学重点、难点,交流教学经验和心得,实现教师的专业发展和学生的有效学习。

(一) 课堂教学衍生艺术实践活动

教研活动依托“基础知识基本技能+审美体验+特色实践”周期性、持续性的教学模式,倡导知行合一、师生互动、教学结合,搭建艺术实践活动平台,将美术教学进行即时性转化。

1. 教研学科知识扎实专业基本功

“展教结合”。高一、高二年级美术写生课程(包含素描静物、头像,速写,色彩风景等),在阶段性教学告一段落后,在教学公共场域展出学生习作。习作展布置的过程中,通过作品选拔、裁剪、粘贴、排版构图与装裱等活动,实现了艺术表达的现实化转换。学生互相感受造型的扎实基本功表现语言,进一步理解艺术与造型的关系,提升造型艺术表现、创意实践等能力。组织开展艺术与生活丰富多彩的实践活动,校园文化艺术节已举办29届,学生在“热爱家乡”“阳光下成长”等主题中,各科优秀习作缤纷展出、作品选拔参加校内外、省事美术作品比赛。

2. 综合素养丰富审美体验

“浸润融合”。利用学校周边苏州博物馆、美术馆等公共艺术资源,拓展美育形式和空间。综合体验“特展+活动+文创+社交+生活”,多重感官体验更直观深入地体验历史之美、文化之美、艺术之美。基于“实物的教育”,开展“公共大美育”实践,在美术馆观画展过程中深入理解作品内涵及绘画创作,推进审美感知、文化理解,完善学生从感性的“审美创意”到理性的笔尖上的造型认知过程,从个性到大众审美的理解过程,助力学生建立起自身与现实生活的真实连接,进而启智润心。让“美术馆里的思政课”成为教学拓展的“第二课堂”。博物馆、美术馆全方位理解“浸润式美育”的学理内涵与实践特征,推动形成教学与生活融合的现代化的美育体系,以及“学校-家庭-社会”协同

育人的机制,营造向上、向善、向美的社会氛围。

3. 户外写生课程迁移空间美育

“自然为师”。以美育人、课程育人,提现美术教学鲜明的实践性、体验性、创造性特点,教研强调教学方式更加突出学生的主体地位,教学过程注重“互动”“倾听”“展示”。苏州六中周邻世界文化遗产拙政园,还有狮子林、耦园,苏州特色的小桥流水街巷,每年春天,高二风景写生,师生走进园林、走进仓街小巷、平江路历史文化街,实践场景速写与色稿写生练习之旅,古朴的苏式建筑、石板街巷、浓厚的生活气息为学生们提供了无尽的创作灵感。随后,师生将脚步行走在大自然西山明月湾,实践风景写生课程,在自然景观中真实的、比较的去观察和感受色彩与光影的微妙变化,提高观察与表现中的绘画技能,同时也在行走的课堂中塑造坚韧的品质与毅力。

(二) 校本研修课程特色

美术在“素描、色彩、速写、水彩、设计、雕塑、鉴赏”等专业基础上,推出《笔尖上的追寻》系列校本教材。统筹整合苏州园林文化特色资源,建在校内古建许乃钊故居的有原美术馆、至善亭、德善书院等物型课程,学校省级特色《苏州园林文化艺术》课程为美术教学教研提供了特色艺术课程资源。开发建构、补充、丰富艺术课程,不断优化课程内容的组织与呈现方式,为教研注入源头活水。高一园林美术课程开发了以园林速写、园林水彩、园林花窗图案为主的“园境课堂”,师生走进学校周边古典园林,在亭台楼阁、峰峦叠嶂、山水花鸟的实境课堂,浸润、体验、传承、创新中个性化发展,建设成果入选中国教育创新成果公益博览会。

(三) “高校和高中”协同教研

苏州六中作为省艺术特色学校,常态化保持与国内外知名院校教研交流,依托艺术前沿资源、专业建设观摩、名家讲座等形式,做好学生未来发展的融通之路。美术教师团队每年赴中国美院及附中毕业展观展,北京清华大学美术学院、中央美院毕业展,苏州大学艺术学院毕业展观展及教学研讨,南艺师生调研,在与高校互动、名家引领、艺术交流活动中深度教研专业主题课程与教学的有效路径和实施策略,就“人才培养、美术课程设置、校考方向”采集优秀作品、了解前沿教学方法,对话骨干教师,多方教研。与兄弟学校南京宁海中学、郑铁六中等艺术特色高中保持全方位艺术和文化的特色教学考察,开拓教研思路,借此找到融合创新点,助力艺术课程实现美育价值最大化。

三、教研衔接立体化,助力学生全面发展

多种形式打造教研教学“行走的课堂”。富有针对性地策划与实施高中三年各阶段活动教学活动,循序渐进,立德启智,开

放包容。一方面聚焦专业的“深度”,另一方面聚焦素养“广度”。

(一) 学段衔接,教研体系一体化

学校美术教研组依托“校园、课程开放日”,校内古建有原美术馆、苏州图书馆青少年艺术教育分馆、师资专业力量,加强学段一体化的高效课堂研究,打造学段互通的育人新生态,实现教学优质资源共享。小学、初中的学生来校观展、趣味速写、雕塑活动,体验连续性和进阶性的美术学习,为美育教学一体化衔接发展提供教研案例,教研进一步与中小学教育结合,线上公益课程开放、校园网公众号系列课程公益辅导、衔接初高中美术,顺进入高中段美术专业学习。

(二) 双高衔接,教研化评估与反馈

教研组系列化、深层次、一体化的持续教研,定期对工作计划设定的执行情况进行评估和反馈。在跨区域、校际的联合教研中,名师教学观摩与专题讲座等活动,助力教师队伍质量优质发展。实现优质美育课堂资源共享。构建教研智库,提供强有力的智力支撑,学校承办的“苏州+”美术省考公益模拟联考已成功举办九届,来自苏锡常宁45所学校的高三考生参加,成为本地高三美术考生的“必修课”。推出了“线上+线下”以论坛、讲座等方式面向美术师生高考教研。学校追求艺术高考的高质量、学生艺术人生的高品位,艺术教育三十二载,为中央美术学院、中国美术学院、四川美术学院、北京电影学院、南京艺术学院、南京师范大学、浙江大学、厦门大学、东南大学等全国知名艺术高校输送了数千名优秀艺术人才,为苏州艺术教育做出了应有的贡献。

(三) 内涵科研,形成教研文化

遵循美育发展的内在逻辑脉络,教研准确把握课程与教学改革方向,更新理念,转变教学行为,增强教研供给的全面性与均衡性。直面美育课程教学改革的重点、难点问题,探索科学与艺术融合的教育新路径与新生态,确保教学实施更加科学、理性,突破并再建艺术教育新坐标。学生创作“二十四节气之韵”,AI技术为创作增添魅力。以科研项目为载体,在目标、课程、内容、方法等方面纵向贯通,强化美育科学研究,逐步实现“点上教研、面上美育”。近年来,学校教学成果连续两次荣获苏州市基础教育类“特等奖”,项目案例获评中国基础教育卓越原创案例“卓越案例”奖。

参考文献:

- [1] 詹蓉. 践行核心素养美术教学案例集[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2020-10.
- [2] 李力加. 美术课为什么要这样上一指向核心素养本位的美术单元教学设计与实践[M]. 南昌: 江西美术出版社, 2022-4.