

以美启智·以美育人

——新课改背景下高中美术鉴赏单元化教学方法探析

宋思瑶

(江苏省苏州市吴中金山高级中学, 江苏 苏州 215100)

摘要: 随着国家对教育改革不断深化, 新课程标准的出台, 使高中美术教育面临着前所未有的机遇与挑战。基于此本文探讨了高中美术鉴赏单元化教学方法的作用和策略, 旨在分析高中美术鉴赏课的现状, 培养学生审美能力、艺术素养和人文情怀, 为高中美术鉴赏课程的改革提供有益的参考和借鉴。

关键词: 美术鉴赏; 单元化教学; 文化内涵

新课程标准强调提升学生综合素质, 促进学生的全面发展, 而美术鉴赏作为普通高中课程的重要组成部分, 其教育价值也变得越来越重要。美术鉴赏不仅能够开拓学生的视野, 陶冶学生的情操, 传承文化艺术, 弘扬人文精神, 还能够激发学生的创新精神, 提高学生的审美能力和艺术素养。部分学校对美术重视的程度不够, 导致有些课程的教学效果不佳; 还因为传统的教学方法过于单一, 缺少创新性和实践性难以满足学生多样化的需求。基于此, 教师可以运用单元化的教学方法的同时通过多样化的教学活动和实践环节, 帮助学生深入理解知识, 促进师生之间的互动, 提高教学效果和学生的学习质量, 让学生可以像艺术家一样去思考, 从而提高学生的核心素养。

一、新课改背景下高中美术鉴赏单元化教学方法的意义

(一) 促进知识体系的系统构建与深度整合

单元化的教学方法可以将美术鉴赏的内容按照主题或实践的形式进行划分, 形成每个单元相对独立但又相互联系的形式。这将会打破传统教学中知识点碎片化的形式, 有助于学生在头脑中构建一个系统的美术知识体系, 了解到这个单元具体讲解的是哪个时期的发展历程和代表作品, 还能够对比每个时期的艺术风格, 从而深刻理解美术与自然学科之间的联系, 在头脑中形成各学科的整合, 实现整体化一。

(二) 激发主动学习与创新思维

在传统的教学中, 学生只是知识的接受者, 不会去思考美术背后之间的联系。而教师通过单元化的教学方法可以加强学生的探索欲望和创造潜能, 使学生的角色从知识的接受者转化为积极创造者。而且, 在学生的主动探索中, 可以学习到更多知识, 有更多的思考, 在美术中探索艺术的无限可能的同时促进自身的发展, 实现自己飞跃性的进步。

(三) 培养审美素养与人文情怀

教师在单元化的教学方法中, 会选择很多具有时代特色和文化价值的美术作品, 让学生可以有机会接触到承载着民族记忆和文化认同的艺术作品, 看到艺术家的绘画方式和色彩的运用, 感受到那个时代中的风云变幻和人文情怀, 从而提升学生的审美品位, 激发他们对传统文化的热爱和民族精神的传承同时能以开放包容的态度去尊重和不同文化背景下的艺术作品, 提高学生对美的感知能力和全球化视野。

二、新课改背景下高中美术鉴赏单元化教学方法的分析

(一) 高中美术鉴赏课程: 在解构与整合中展现绘画艺术的文化内涵与广阔视野

高中美术鉴赏课程可以展现出丰富的文化内涵与广阔的视野。

教师在讲授“图像之美 | 绘画艺术”这一单元的时候, 可以通过解构和统一整合单元内容, 为学生构建一个贴近生活和充满艺术魅力的学习情境, 让学生在玩乐的时候就可以掌握基本的理论和技法, 理解绘画作品是反映社会生活的。教师可以从解构单元主题的角度出发, 将“绘画艺术与社会的联系”分解为几个具体的子主题, 如“绘画艺术中的历史记录与文化遗产”“绘画艺术与社会变革的互动”“绘画艺术在商业与设计中的应用”等。在讲解“绘画艺术中的历史记录与文化遗产”的时候, 教师可以选取《清明上河图》这样的经典作品, 来讲解其中的社会风貌、人物活动、建筑布局等方面, 让学生在图像识读的过程中去理解绘画艺术是怎样直观生动地展示历史的。在统一整合单元内容的时候, 教师可根据刚刚提到的子主题的基础上按照一定的逻辑顺序进行整合, 确保教学内容既能够满足学生的需求又能够激发学生的学习兴趣。例如, 教师在讲解“绘画艺术与社会变革的互动”时, 可以选取文艺复兴时期的《蒙娜丽莎》、印象派画家莫奈的《睡莲》, 以及现代抽象艺术康定斯基的《即兴之 31》等作品, 让学生对不同的社会背景下的艺术风格和主题是什么样的有具体的了解, 从而引导学生认识到绘画艺术是如何随着社会变革而不断发展和创新。教师还可以组织学生参与“城市印象”主题的绘画活动, 让学生走出教室, 利用自己的所学知识, 走进城市的大街小巷, 用自己的画笔记录下城市的点点滴滴。这样的方式不仅可以让学生学习到理论内容, 还可以将其转化为实践, 成为我们生活中的一部分, 让我们在身边处处都可以感受到美术, 实现美术与生活相容。

(二) 雕塑艺术教学: 融汇匠心与文化

教师在讲解“匠心之用 | 雕塑艺术”这一单元的时候, 可以先围绕“空间中的实体艺术——雕塑美感”的题目, 提出一系列启发性的问题, 如“如何通过雕塑作品展现空间美感?”“雕塑作品如何体现匠人之心与社会文化的交融?”在问题提出之后, 教师可利用多媒体信息技术来整合“匠心之用 | 雕塑艺术”的相关资源, 让学生欣赏经典雕塑的作品和了解雕塑艺术流派以及雕塑创作的产生, 从而让学生从不同的角度了解本单元需要学习的内容。在学生建立初步的了解后, 教师可以为学生提供与教学内容相关的学习支架, 学生围绕该主题进行创作, 在实践过程中感受材料的选择对雕塑作品所具备重要的影响。在学生运用有限的材料设计完雕塑模型后, 教师可以设计一个分享的环节, 让学生不仅需要回答刚刚课上所提出的问题, 还要阐述自己是如何借助雕塑语言来突出“空间中的实体艺术——雕塑美感”这一主题的, 以及他们在创作过程中是怎么体现匠人之心和社会文化的交融。有的学生回答我运用巧妙的构图与光影的处理, 在作品中来展现

独特的视觉张力与美感；还有的学生回答，因为我觉得雕塑作品不仅仅是个人情感的表达，还是文化的载体，反映的是时代的精神与民族的特色，只有都融合进去，才能够产生艺术的独特魅力。教师通过这样的方式不仅可以让学生独立地去思考问题，还能够锻炼学生的知识归纳能力和表达能力，从不同的作品中汲取灵感和经验，实现共同的进步。

（三）建筑艺术鉴赏教学：探索中国古典园林的诗意栖居

教学目标的设定不仅需要根据学生的发展情况，还需要深入思考美术鉴赏课中最有价值的问题，并根据这两个方面来设计预期结果中的关键点，以此来引导学生像艺术家一样欣赏和解读建筑艺术，理解中国古典园林绘画的独特魅力，从而提升学生的艺术核心素养。而以结果为导向的设计应该围绕单元课程的大观念和真实的情景化内容进行展开学习，让学生在理解中国古典园林艺术的审美特征，从情感和人文的角度去深度学习美术的知识结构。以“无声之韵 | 鉴赏建筑艺术”这一单元为例，教师可以先提出一个基本问题“中国古典园林是如何体现‘诗意的栖居’这一理念的？”和几个小问题“中国古典园林的空间布局有何独特之处？（空间美学）”“园林中的建筑形式与景观元素如何相互映衬，形成和谐统一的审美效果？（建筑与环境）”“园林艺术如何反映中国古代文人的审美情趣和哲学思想？（文化内涵）”“如何通过设计或改造一个小型园林空间，来体现‘诗意的栖居’？（实践创作）”教师可以根据自己提出的题目，带领学生上一节室外的实践课，组织学生参观当地的中国古典园林，让学生真实地感受园林艺术的魅力，使学生在实践的过程中认识到中国古典园林艺术不仅是以一种物质形态的方式存在，还是以一种精神文化的方式存在于我们的脑海中。在参观的过程中，教师还可以组织一场户外写生活动，让学生围绕中国古典园林进行绘画，可以是不同的画作，自由地进行发挥，当学生创作完毕后，教师让每位同学运用写作的方式回答自己提出的问题与创作缘由，以及抒发的情感和收获。学生在实践的过程中不仅进行了艺术创作，还将自己在课堂与户外观察到的景象转化为笔下的风景，更好地实现以问启思，让学生了解学习的方向，有目的地进行实践探索与思考。

（四）民间美术教学设计：深入理解淳朴之美

在淳朴之情 | 民间美术这一单元的教学中，教师可以使用“题目—赏析—技能—想法—创作—评价”的步骤进行展开。第一：题目，就是教师可创设一个真实有意义的主题情境，引导学生感知自身与民间美术世界的紧密联系。例如，教师可以通过中国传统的剪纸、刺绣、泥塑等艺术方法让学生来了解其背后的艺术个性与民间美术的文化内涵和社会价值，学会站在文化差异性的角度去欣赏作品。第二：赏析，教师可通过问卷调查的方式，了解学生喜欢的民间艺术家或者艺术作品，之后根据学生的喜好结合艺术家的生平经历和艺术风格，借鉴经典，分析民间艺术作品的处理风格与表现形式。从而使学生逐步了解到民间艺术家的创作理念和创作过程，学会对作品进行个性化的解读或评价。第三，技能，教师可带领学生走入乡村，寻找民间手艺人，了解民间美术创作所需的工具和材料，根据艺术家的指导，可进行不断的练习，从而体会到民间美术创作的乐趣和挑战，增强自己的动手能力和实践能力，为后续的创作学习打下坚实的基础。第四，想法，教师可让学生根据自己所学习到的知识，引导学生从艺术家的生活方式和工作情境来入手，搜集民间艺术作品的信息，分析每个作品的创意和理念。学生以合作探究的方式互换想法，以此来启发学生多角度地思考问题，激发学生的想象力，提出独特的创作构思、

构图方案。第五，创作，教师可让学生选择一幅自己喜欢的民间美术作品进行二次加工或独立创作。学生则需要结合自身创作的主题和认识，不断地去完善这幅画作，探索出民间美术世界中的自己，以此增强自身的创新意识，体验民间美术的人文精神，提升对艺术的鉴赏能力。第六，评价，学生对自己创作的民间美术作品进行展评，让其他学生进行点评同时发表自己对这幅画作的想法和感受，完成评价环节中的自评与互评以及师评，在这一过程中可以使学生认识自己，正视自己，提高自身的表达能力和自信心。教师可运用这样的“题目—赏析—技能—想法—创作—评价”的教学设计，激发学生的艺术鉴赏能力，促进其深入理解民间美术的艺术魅力和人文精神，实现对传统文化的传承与创新。

（五）中国现代美术教学：档案袋评价促进个性化学习与成长

教师在讲授“时代之境 | 中国现代美术”的时候，可以遵循已有的单元目标的同时设计评价标准，以此来考查学生在不同学习活动中的具体表现，再根据学生的表现，来及时地调整自己的教学策略。教师可构建一套科学的评价方案，不仅需要从传统的作业批改和考试评分中进行，还可以将学生在课堂中表现融入其中，旨在全方位地对学生进行考查。教师可在学生高一的时候为学生建立一个属于自己的“学习档案袋”，用来记录他们在学习过程中的进步和成长轨迹，可能包含课堂笔记、作品草图、创作心得、同伴互评和教师点评等部分。在单元学习后，教师将属于个人的档案袋下发到每个学生的手中，让学生可以知道在这个单元的学习中，清晰地知道自己的不足，并进行改正。例如，在时代之境 | 中国现代美术这一单元中，可以看到有的学生领略到了徐悲鸿的写实主义，有的学生则领略到了林风眠的中西融合，还有的学生领略到了赵无极的抽象表现。这单元的学习中可以使学生发现自己的艺术技巧已经提升，也会看到自己还有哪些方面的不足，以调整自己的学习方法。教师也会根据学生的“学习档案袋”来调整自己的教学方法，使其教学方式向更加专业化的方向发展，更好地符合学生学习的习惯，吸引学生学习的兴趣。

三、结束语

本文基于美术鉴赏和单元化教学理念进行教学设计，以整个单元为整体进行思考，使整个高中美术鉴赏课程变得更加生动有趣，学生更喜欢学习美术课程。同时，也发现一系列的问题如何更好地平衡不同学生的学习需求，如何设计更具针对性和实效性的教学活动，以及如何评估学生的学习成果。希望在未来的教学实践中能够不断地完善单元化的教学方法，推动美术鉴赏教育教学方法的创新，培养出更多具有艺术素养和人文情怀的优秀人才。

参考文献：

- [1] 潘锦希. 支架式教学在高中美术鉴赏课程中的实践研究 [D]. 扬州大学, 2023.
- [2] 查慧琦. 高中美术课中党史主题绘画的鉴赏教学设计与实践 [D]. 黄冈师范学院, 2023.
- [3] 李纬滔. 高中美术鉴赏课《新的实验》单元课程的实践探究 [D]. 扬州大学, 2022.
- [4] 牛睿婷. 美术核心素养理念下普通高中版画主题单元教学设计与实践研究 [D]. 山东师范大学, 2022.
- [5] 李春霖. 高中美术水墨人物画单元课程设计与实践研究 [D]. 西南大学, 2022.