

初中美术教学中学生审美能力的养成

张云龙

山西省太原市中北大学

摘要: 在初中阶段, 美术课程作为培养学生艺术修养和审美能力的重要途径, 具有不可忽视的教育价值。文章通过深入研究初中美术课程教学中渗透美育的价值意蕴, 立足全体性、情感性、融合性、德育性等教学原则, 总结出一套科学、系统、可行的教学路径, 以期为初中美术教师提供教学指导, 为初中美术课程的发展提供部分理论依据与实践经验; 同时, 通过培养学生对艺术的欣赏和理解能力和提高学生的审美情趣和创造力, 以期进一步推动综合素质教育的实施和发展。

关键词: 初中美术; 审美能力; 策略

随着社会经济的快速发展和文化多样性的日益增强, 学生对美术课程的需求和期待也在不断提高。传统的初中美术教学模式已经难以满足学生个性化、多元化的美术学习需求。如何合理设计初中美术课程的教学路径, 以更好地培养学生的艺术修养和创造能力, 成了当前初中美术教育领域的重要研究课题。为推动美育事业的发展, 本文着重从美术作品背景、美术教学情境、美术实践活动等方面, 对初中美术课程的教学策略进行深入研究。通过对本研究的深入探讨, 期望能够探索出更加科学、有效的美术教育模式, 促进初中美术教育的全面发展, 从而增强学生的审美认知、审美体验, 发展学生的审美创造能力, 为学生提供更广阔的成长空间。

一、美术教学和审美教育

(一) 美术教学

美术是一门艺术性学科, 通过运用讲授法、讨论法、演示法、实践法与比较法, 通过点线面绘图技巧、色彩视觉分析、美术作品设计与鉴赏等内容, 让学生了解色彩三要素, 掌握美术绘制过程中色相、明度、纯度以及整体构图, 引导学生在学习过程中渗透真情实感, 熟练应用绘画笔法, 形意相生、行色相应。

(二) 审美教育

审美教育不仅包括美术创作与欣赏教育, 更加注重学生在学习过程中审美思想、审美态度、主观意识、审美形式等内容。细化来说, 审美教育是指美术教育教学, 通过对差异化学生进行美术教学, 帮助学生理性、客观掌握美术创作过程, 培养学生审美水平、审美结构、审美思想, 使学生更好地接受审美教育, 通过对意、形、

美的结合与理解, 引导学生树立正确的美育思想和价值观念, 提高辨别真善美丑和是非黑白的基本能力, 增强艺术感知能力, 促进学生五育融合发展。

二、初中美术教学中学生审美能力的培养要点

(一) 关注课本内容, 明确培养学生审美能力的目标

初中美术课本中包含很多审美鉴赏素材和学习提示, 这些内容与学生的审美鉴赏水平相符, 同时, 课本内容更具体、细化, 有助于教师循序渐进地对学生进行引导。因此, 教师要关注课本内容, 结合课本开展美术鉴赏活动, 更好地判断学生的最近发展区, 通过各美术鉴赏课时教学活动明确培养学生审美能力的目标, 从而系统开展培养、巩固、提升学生审美鉴赏能力的工作, 逐步提升学生的艺术素养, 循序渐进地落实培养学生审美能力的工作。

(二) 挣脱课本束缚, 增强培养学生审美能力的效果

在明确培养学生审美能力的目标后, 教师要拓宽教育视野, 挣脱课本的束缚, 适当开发、分享更多与课本相关的教学材料。这样, 在教师的影响下, 学生的审美视野可以得到拓宽, 既有助于让学生结合课外美术鉴赏素材提升对课本中美术作品的理解深度, 又有助于让学生形成在生活中主动发现精彩的艺术作品并形成开展审美鉴赏工作的意识和能力, 有助于更加有效地实现培养学生审美能力的目标。

三、初中美术教学中学生审美能力的培养原则

(一) 全体性原则

这意味着, 初中美术课程具有两大重要主体, 一是学生, 二是教师。在美育实践中, 教师的每一个举动都会对学生产生潜在的影响, 教师需要不断审视自身行

为，成为身体力行的楷模，积极接受审美再教育。在全体性原则的指导下，美育应覆盖全体学生，实施因材施教。初中美术课程的制定应当充分考虑学生的个体差异，根据每位学生的个体特点和需求进行差异化的教学安排，使其在学科教学中得到全方位的提升。在课程内容方面，初中美术课程应包含丰富多彩的教学内容，涵盖不同的艺术形式、风格和文化，以拓展学生的审美视野，从而使初中美术课程更好地发挥美育功能，促使学生在审美、创造和实践等方面全面提升。

（二）情感性原则

情感性原则强调通过美术课程，使学生更好地理解和表达内心情感。在开展初中美术课程的过程中，教师应关注学生个体差异，充分考虑学生的感知方式、兴趣爱好和审美情趣，以便个性化地培养学生的艺术创造力。在开展初中美术课程的过程中，教师也要关注学生的情感需求，注重情感沟通与分享，创设积极、轻松的教学环境，使学生在愉悦的氛围中更好地体验和表达情感，引导学生更自觉地投入艺术创作，使其在实践中深化对情感与审美的理解。

（三）融合性原则

融合性原则美育是以艺术教育为手段，而非最终目的的教育。在美育视角下，初中美术课程应当构建一个多元、开放、有机的学习体系，为学生提供更为丰富和全面的美育体验。其一，初中美术课程设计应该注重整合艺术与其他学科的知识，通过将文学、历史、科学等元素融入美术教学，拓展学生的视野，增强学生对不同学科之间关联性的理解。其二，初中美术教学应突破传统材料与技法的限制，引入多样化的美术教学工具，设置丰富、有趣的美术活动，使学生能够更灵活地表现自己的创意，培养学生的创新思维和动手能力。

（四）德育性原则

德育性原则强调在美术教育中渗透人文教育，通过深入挖掘艺术作品背后的文化内涵，引导学生思考人生态义和社会责任，使美术课程更具深度和广度。通过选取有社会意义的教学主题，如环保、友谊等，教师能够引导学生通过艺术表达积极向上的生活态度，传递正向的价值观，使学生在学习中真正拥有同情心、同理心，最终实现审美与人文素养的同步提升。

四、初中美术教学中学生审美能力的培养策略

（一）善用课本作品，传授美术鉴赏方法

让学生掌握美术鉴赏方法是在美术鉴赏教学期间培

养学生审美能力的重要前提。教师可以借助课本中的作品，对照课时美术鉴赏教学目标，巧妙分享美术鉴赏方法。在这一环节中，教师可以先指导学生展开独立鉴赏活动，并分享自己的看法和观点。受自身艺术素养的影响，一些学生很容易会认识到自己美术鉴赏能力的不足。由此出发，教师可以通过基础性引导或训练活动，灵活传授美术鉴赏的方法，并辅助学生进一步鉴赏课本中的美术作品。这样，既可以让让学生逐步深入参与课堂中的美术鉴赏环节，又可以让学生的美术鉴赏能力得到初步发展。以“色彩的感染力”为例，教师可以引导学生研读课本，自主欣赏课本中《千里江山图》《出水芙蓉图》《乌鸦群飞的麦田》等美术作品的图片，分析其中给自己留下深刻印象的元素。在这个过程中，受到课本文字提示的影响，很多学生都会将注意力集中于“色彩”和“感染力”两个元素中，并由此展开美术欣赏活动。但由于缺乏相关经验，部分学生在分享自己美术鉴赏成果的过程中，可能无法深度解读每一个美术作品，在这种情况下，教师可以与学生进行互动，辅助学生学习从色彩角度进行美术鉴赏。首先，教师要引导学生学习“色彩的心理联想”相关知识。教师需要请学生尝试使用一些词汇描述“红”“橙”“黄”“绿”“青”“蓝”“紫”几种色彩给自己带来的心理联想，并进行总结。在此基础上，教师可以分版块呈现课本中的几幅美术作品，与学生共同分析各版块美术作品中的色彩表现形式，从而自然引入“装饰色彩”“写实色彩”“表现色彩”三个概念。最后，教师需要与学生深度分析各个作品，从作品的内容、作品色彩特点和作者情感表达几个方面展开鉴赏、交流与分析活动。在上述案例中，教师引导学生自主进行欣赏，使学生产生从色彩角度展开美术鉴赏活动的动机，并由此出发，让学生找出关联色彩与情感的桥梁，并结合课本中的各个美术作品辅助学生学习美术作品中色彩的三种表现形式，最终让学生深入鉴赏课本中的美术作品，使其体会色彩的艺术感染力。在这个过程中，学生可以逐步学习从色彩角度展开美术鉴赏活动，提升审美能力。

（二）紧密联系实际，增强美术感悟能力

审美能力的培养是一个长期的教学过程，初中美术课程为审美教育内容渗透提供条件，为中学生“德智体美劳”五育协同发展奠定基础。因此，教师在开展初中美术课程教学时，应该从“审美思想—审美感悟—审美体验—审美评价—审美反思—审美创作”六个维度增强

对美术作品的感悟能力,加强与生活之间的联系,让学生在大自然和美术作品审美冲击之下,感受山川湖泊之美,感受车水马龙、热闹街道之美,感受花鸟虫鱼生灵之美,在潜移默化中感受美术熏陶,提高审美水平。艺术往往来源于生活,在此基础上加以润色,以高于生活的形式展现出来,初中美术教学也是如此,教师从生活角度出发,为学生讲解美术元素,将专业化知识具象化、画面化,以便于学生更加直观理解,从境、情、景三个方面提高审美层次,增强感悟能力。例如,在苏教版美术课程《轻描重彩总相宜》内容中,为提高教学效果,教师可以在此基础之上延伸教学广度与宽度,以经典传统美术作品“溪山行旅图”或者经典国外作品“向日葵”进行对比分析,联系生活实际,感受我国传统美术文化“画山画骨更画魂”创作理念,将梵高的“向日葵”与生活中向日葵对比,探究其中美术创作背景、内涵以及所传递出来情感基础。以此提高学生的审美标准,感悟中外美术创作、情感表达、绘制方式以及明暗色彩变化,真正体会美术创作的意义,实现审美意识的转化。

(三)开展实践活动,发展学生的审美创造

在初中美术教学中渗透审美教育,不仅能够提升学生的审美能力,拓宽学生的审美视野,还能够有效发展的学生审美创造。美育视角下,教师要结合以美育人的理念,开展初中美术教学。为深度融合绘画、篆刻、泥塑和户外写生等教学环节,教师可以引导学生进行多元美术实践,提高学生美术知识的实际应用水平,并使学生的审美创造能力得到提升,帮助学生在实践过程中建立较为完善的美术体系。以“中国山水画”为例,教师可以选择一个自然环境优美的地方,例如园林或公园,组织学生进行户外写生。在这个过程中,教师可以先带领学生进行整体观察,了解整个景观的结构和比例关系。然后,逐渐引导学生注意细节,例如树木的枝干、水面的反射等。学生可以采用铅笔或素描工具,按照自己的观察进行绘制。同时,教师可以提供一些绘画技巧方面的指导,例如如何运用线条表现距离感、如何使用明暗对比增强画面的层次感等。教师通过示范和指导,让学生掌握基本的技法,并鼓励学生在实践中自由发挥创造力。除了户外写生,教师还可以组织学生进行素材采集活动,带领学生去自然环境中采集一些有关中国山水画的素材,例如树叶、花草、小石子等。学生可以将这些

素材带回教室,通过观察和描绘,加深对自然美的理解,并运用到自己的艺术创作中。在初中美术教学中,教师可以组织学生以小组为单位进行合作创作,每个小组负责创作一幅中国山水画作品。在小组合作中,学生可以通过讨论、协商和合作,相互借鉴和启发,共同完成一幅风格独特的作品。最后,为了展示学生的成果和促进互动交流,教师可以通过制作展板、拍摄照片或制作影片等方式,组织一个小型的艺术展览,并邀请其他班级学生来参观展览,促进学生之间的交流和互动。在展示的过程中,教师可以组织一些小型讲解活动,让学生向观众介绍自己的作品,与其他同学分享创作心得和经验。教师通过引导学生观察、感受和欣赏中国山水画,并进行户外写生、实地考察和技法指导等活动,能够促使学生对艺术作品有更深入的理解和体验。同时,通过创造性的任务和展览活动,可以激发学生的艺术创造力和表达能力,加强学生之间的交流与合作,从而培养学生的审美情趣,提升学生的艺术修养,并培养学生的创造性思维和表达能力。

结语

综上所述,美育不仅仅是培养学生艺术技能和审美能力的手段,更是培养学生创造力、自我表达和思维能力的有效途径。在整个初中美术课程的发展过程中,教师要贯彻美育的理念,注重培养学生全面发展,即既注重学科知识的传授,又注重学生审美情感、创造性思维的培养。教师通过引导学生感受现实美和艺术美、理解和欣赏美、创造美,使学生在艺术的世界中得到全面的成长。在这样的努力下,初中美术课程将不断完善和创新,更好地服务于学生的综合素质发展,促进学生全面发展和成长,使学生在未来的人生道路上更加从容自信。

参考文献

- [1]杨俊喜.美育在初中美术教学中的渗透研究[J].美术教育研究,2022,(14):161-163.
- [2]魏小勇.浅谈农村初中美术教学中学生审美观念的培养[J].美术教育研究,2021,(13):156-157.
- [3]郑志斌.基于审美能力培养的初中美术教学改革研究[J].文化创新比较研究,2021,5(07):99-101.
- [4]王海燕.初中美术教学中学生审美能力的培养[J].美术教育研究,2020,(24):168-169.