

美术教育的改革与展望

许珂

泰山学院, 中国·山东 泰山 271000

【摘要】随着社会的发展, 现代美术教育也要跟上社会发展的步伐, 这就需要我们进行改革。本文从课程标准的制定和实施, 美术教科书的编写, 美术教学方法的选择, 美术教学评价运用, 确立美术教育新思想, 拓展美术教育新途径, 等方面进行分析, 以学生美术能力的可持续发展以及人格完善为改革核心, 注重对学生审美能力的培养, 重视学生的实践操作能力和创新意识, 精选与学生生活密切相关的素材, 增设综合性艺术活动的内容, 重视学生的自我评价, 重视美术活动表现的评价等方面来尝试改革。

【关键词】美术教育改革; 课程标准; 美术教学评价; 教学资源; 艺术熏陶

1 美术教育改革

现代美术教育应当如何改革? 在这一方面我们可以借鉴各个国家在美术教育中的成功经验, 以学生美术能力的可持续发展以及人格完善为改革核心, 将小学、中学、高中、大学的美术课程目标都建立起内在的联系机制, 从美术课程标准的制定和实施、美术教科书的编写、美术教学方法的选择、美术教学评价手段的运用来尝试改革。

1.1 课程标准的制定和实施

美术教育的实行需要有理论指导他进行实施, 这就是美术课程标准。美术课程标准要求美术教育要培养具有创新精神, 审美能力, 人文精神, 审美品味和美术素养的人。美术教育就要依据课程标准来进行教学实施, 提高他们观察自然热爱自然的能力, 热爱生活具有积极的情感体验, 利用欣赏课提高他们对作品的分辨能力, 从而在面对作品的时候能进行区分, 从而提高自己的审美能力。多给学生自我学习探索的时间, 让他们在探索中发挥想象能力, 创作出自己满意的作品。不能只是单纯的进行技能的传授, 要更多的培养他们的审美能力和创作能力, 利用美育促进学生综合素养的全面发展。

在具体的实施过程中应当注重以下几个方面: 1. 重视学生综合素养的提升, 多给学生创造自己体验的机会, 让他们有更多自由创造的空间, 引导学生积极发挥想象力, 通过讨论、比较等方式来提高学生的审美情绪。2. 重视学生的实践操作能力和创新意识, 教师适当地鼓励学生在欣赏活动中的不同见解, 尊重和允许学生发表独特意见。3. 引导学生在生活中体验美术和生活的关系, 理解艺术来源于生活又高于生活。引导学生理解各学科与美术的密切关系, 比如中文, 影视, 地理, 历史, 都与美术有千丝万缕的联系, 提高他们的综合素养。4. 教师可以多种教学手段来进行教学, 比如利用一些教学软件, 利用多媒体等。这

些现代化的教学模式可以使学生更直观的接触艺术作品, 提高他们对课程的兴趣, 增强他们的理解力。

1.2 美术教科书的编写

从现在的中小学美术教材编写来看, 以下内容均作出了不同程度的调整和改善。

1.2.1 精选与学生生活密切相关的素材

从精选角度出发, 把美术教育融入学生的生活中, 把当地的特色文化也融入其中。使美术教育能够在学生学习过程中具有启发意义。其内容对于学生来说要易于掌握, 符合学生身心发展需求, 同时还增添有摄影、卡通、计算机美术、综合探索活动内容, 使学生的美术学习更为丰富。

1.2.2 增加动手制作活动的比重

提高学生运用信息技术增强艺术创作能力与学生的动手制作能力同等重要。但值得注意的是, 美术教育中信息技术的融入虽然可以优先视觉的感官感受, 但同时也忽略了其他感官的体验, 这也就是为什么需要增加动手制作活动在美术教育中的比重。这有助于使忽略的触觉等感觉体验能够得以恢复, 丰富学生的艺术体验, 提升艺术创作感受。

1.2.3 增设综合性艺术活动的内容

学生在美术课堂中除了可以用绘画、雕塑、造型等方式来进行艺术创造, 同时还可以利用多种多媒体设备来实现自己的艺术表达, 例如声音、影像、动画、视频等, 让学生综合性地探索和尝试。此外, 综合性的艺术活动内容还包括美术学科与其他科目的衔接, 以及与社会活动的衔接, 以此来让学生知晓美术与不同学科之间的联系与差异, 在社会中的作用与意义等, 综合发展学生的美术学习能力。

1.2.4 采用灵活多样的编排方式

美术教材的编排方式较为多样化,如“螺旋式”“直线式”“主题单元式”等,有时还会以两种方式相结合的方式编排,这种灵活多样的方式使得美术教材在内容编排上的选择幅度更加宽广,既包含有必修内容、选修内容,还涉及有学生的自学内容,教师和学生在选择上更加便捷。

1.2.5 导入自我评估的重要选项

现在的美术教材中,在每一课的后面都有思考题或者其他形式的自我评价,中小学年级都有。低年级的学生的评估内容可以从情感方面入手;中年级阶段的学生可以从情感、能力、态度等方面入手。

1.2.6 提供丰富多彩的教学资源

学生在学习美术时除了以教科书为主外,还为教师和学生添设了相关的学习参考书,以及各种配套的光盘、录像带、幻灯片等,根据不同年龄阶段的学生层次来配给不同的教学资源,将教科书与信息媒体有效结合,形成优势互补,使美术教学更加丰富。

1.3 美术教学方法的选择

1.3.1 调整引导与传授比例

现代美术教学更加重视教师与学生在教学过程中的双边关系,即以学生为主体,调整教师的引导和传授比例,改变教师在课堂中唯一主角的现象,重视学生在学生过程中的自我发现和自我学习。

一方面,教师积极创设良好的学习环境和氛围,通过电影、范画、展览、旅游、访问等教学手段来激发学生美术学习的兴趣,培养其感受能力与思维能力;另一方面,让学生在欣赏或小组讨论中创造性地运用美术语言,同时让学生学会如何搜索资料、如何辩证思考、如何理性判断等,锻炼自己的思维能力和分析能力。鼓励学生之间积极交流与沟通合作,知晓美术与文化之间的联系,促进情感、态度、价值观等方面的形成与发展,同步培养学生的美术学习素养和人文精神。

1.3.2 积极导入信息技术

在美术教育中导入信息技术是为了保持与社会的同步发展,同时也是为了应对信息技术时代对美术教育提出的挑战。教师在教学过程中选择恰当的课程内容结合计算机来尝试网络教学,在网络中搜索更为丰富的美术资源,开拓学生的视野。鼓励学生在计算机中利用各种软件和工具创作作品。大致来说,在美术教学中导入信息技术主要体现在两个方面:

首先,对于传统的美术教学来说,美术信息的来源除了教科书之外,再就是依赖于教师的资源提供。这种信息来源的方式对于当今信息化时代来说是远远不够的。随着全球格局都呈多元化发展局势,各种信息也呈几何级数递

增,艺术教学也能从中获取丰富的信息资源,教师在搜集信息时还需要让学生学会自己检索、获取、选择、阅读等,使学生能够形成正确的自我判断,有足够的力量来面对信息时代所出现的信息过剩等局面。其次,则是利用信息技术进行艺术创作和艺术交流。

1.4 美术教学评价运用

现代美术教育立足于素质教育,与以往的美术技能教育不同,现在的美术教育更多的是注重学生综合审美素质的提高。美术教材里涵盖的内容更广泛,手工制作,作品鉴赏,国画,油画,创作等内容多样化,其评价方式也相应的有了一定的变化。由单纯的教师打分变成了同学互评,成长记录,作品展示,等评价方式,同时增强了过程性评价的分量,其评价途径也可以是多方面的,譬如课堂评价、成长册、美术学力测试、美术展览会、美术专题发表会、教学记录、公开教学等。总体来说,现代美术教学评价的核心内容应该体现在以下三个方面。

1.4.1 重视学生的自我评价

学生的自我评价方式一般是通过问卷调查形式和学生学习档案方式。问卷形式即教师将所需要了解的信息和问题设入问卷中,再根据学生的作答情况搜集信息作出判断。学生学习档案则包括学生在过程性学习中所留存的记录,包括资料的收集,思路的调整过程,重做中的构图构思,学习过程中遇到的困难及解决的方法等,学习档案可以让学生清楚地知晓自身的发展过程,不仅能够提升自主学习的积极性,还能提高学习质量。对于教师来说,学生学习档案可以方便教师掌握学生在不同时期的具体学习状况,同时能够准确了解到学生的学习态度和学习特点,从而知道学生学习中的优点和存在的问题,以便能做到因材施教。

1.4.2 重视美术活动表现的评价

学生在美术活动中的表现更能综合、全面地体现出学生的美术学习情况,对活动表现的评价也就是对学生学习能力、学习态度、情感、价值观、思维等方面的评价。通过对学生上课时的表现和课堂作业的完成情况进行过程性评价,包括课堂回答问题的积极程度,小组合作的合作能力,和别人的沟通能力,语言的表达能力,知识的接受能力等的全方位的综合评价。评价进行的方式可以用个人评价、小组评价、团体评价等方式,或是在学生的学习过程中或学习结束后进行。评价结果要适当地反馈给学生,以便于学生了解自己的优势与劣势,全方位的认识自己,及时调整自己的学习计划。值得注意的是,重视学生的自我评价是为了肯定和鼓励学生的进步和发展,而并非对学生做出优劣等级划分,也不是为了甄别和选拔。

1.4.3 建立教师评价体系

同样地, 建立教师评价体系也是为了让教师知晓自身在教学方式上的优势和不足, 同时与自身教学行为的总结和分析, 以便教师及时做出调整, 不断改进教学方式, 提高教学质量。通常情况下, 教师评价是以自评为主, 可以在每一单元主题教学结束后记录自身的教学体验、教学成果、有待提高之处等。此外, 还可以建立以其他教师、校长、家长、学生为辅的参与评价机制。

2 美术教育展望

2.1 确立美术教育新思想

在当今社会中, 美术教育为了做到与时俱进, 做到与时代的同步发展, 就需要确定美术教育的新思想, 其新思想的确立也必须有生活方式的依据, 教育进行的目标, 艺术在社会发展中的趋势, 大众参与社会艺术活动的方式这四个层面的内容。

2.1.1 生活方式

这里所谓的生活方式是从整个宏观层面出发, 指我国的对外开放和保持中国文化的特点。“对外开放”是所有中国人生活方式的基础, 政治、经济、文化等各个领域都要实现与世界的接轨。从整个世界格局来看, 近年来, 东南亚各国在不断发展和强大, 其影响和地位也已经发生了改变。

2.1.2 教育目标

为了使人才培养更能够适应未来社会的发展, 所以现代教学目标应当是要做到人才的可持续发展, 以更好地应对信息时代所发起的各种挑战, 具体来说就是教育观念、教学方式、教师角色、学生学习等多方面的目标构建。信息时代所需要的人才创新型人才, 所以学校的教学目标应当是培养学生的自学能力和创新能力, 其教学观念也需要相应地发生转变, 不能一味的讲授灌输知识, 而是要激发学生的能动性和创造力, 以提高学生自身发展的能力为根本。帮助学生形成终身学习的习惯, 并将此贯彻与美术教学的整个过程。其具体的表现就是, 注重美术学习与学生生活的关联, 学生在鉴赏、创作、阅读时, 培养学生的判断能力、分析能力、思维能力等。在课程方面, 美术教学可以增加其宽度, 扩充与美术相关的其他学习领域, 使美术教学更全面, 更具有综合性。

2.1.3 艺术发展趋势

在艺术最初出现的时候, 它的功能是传授知识, 传授技能, 也没有固定的教育场所与教育人员, 都是在生活中自然而然的进行的。没有从生活中分离出来, 也没有艺术的各种分类。随着社会的发展, 生产力的提高, 艺术逐渐从生活中分离出来, 有了专门的教育机构。出现了美术音乐

等的分类, 艺术的形式逐渐界限明确, 门类也分的更为细致。例如在美术艺术门类中就有造型、工艺、雕塑、绘画等。但是在这种细致的艺术划分中, 不同的艺术分类有显现出了另一个相反的趋势, 即已经成为独立的艺术门类之间又发生了非常密切的联系, 甚至与门类之外的其他领域也息息相关着, 如人文、科学领域等, 他们相互之间互相作用、互相融合, 又衍生出新的艺术门类。

2.2 拓展美术教育新途径

美术教育新途径的拓展可以基本分为两类——学校美术教育、校外美术教育。其中学校美术教育又可以分为专业与非专业; 校外美术教育则更为广泛, 如美术馆、博物馆教育、培训机构教育等。

2.2.1 学校美术教育备受重视

我国对美术教育的重视从近年来我国美术院校数量的增加, 以及美术专业的拓展范围就可以看出。例如在前几年备受欢迎的设计类专业, 其热潮一直到现在丝毫未减。而非专业性美术教育也越来越受重视, 不仅中小学都有美术必修课, 高中除了设有美术必修课之外还开设了各种美术选修课, 为不同需求的学生提供选择。而普通大学的美术选修课也将规定, 每一位大学生在毕业前都需要在艺术课程中修满学分。

2.2.2 校外美术教育前景光明

在现代社会中, 美术已经具有一定的普及程度, 从最初的殿堂级和艺术领域逐渐走向城市、农村、社区、家庭。首先, 个地方的美术馆, 展览馆都对外开放, 并且, 美术馆会定期的有美术展览, 大家随时都可以去看, 这就拓宽了大众的视野, 自然而然的提高了他们的审美品位, 到后来的面向全体大众, 使人们得到了艺术普及, 每个人都可以欣赏并做出评价。其次, 在家庭美术教育方面, 许多家长也越来越重视孩子的艺术修养, 并借助多种媒体设备获取信息, 如电视、电影、投影、计算机等来参与美术活动、接受艺术熏陶。此外, 在社会中也有不少业余美术教育培训机构, 帮助社会中有兴趣和需求的人进行辅导与拓展。例如在一些少儿美术培训班中, 绘画就被拓展为平面造型与立体造型、表现与鉴赏等相融合的教学活动。

参考文献:

- [1] 乔志强. 中国近代绘画社团研究[M]. 北京: 荣宝斋出版社, 2009.
- [2] 刘道广. 中国艺术思想史纲[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2009.
- [3] 俞剑华. 俞剑华美术史论集[M]. 南京: 东南大学出版社, 2009.