基于学科核心素养下的美术教学

金晨鹭
金华广播电视大学，中国·浙江　金华　321000

【摘　要】近年来，随着学科的不断深入和发展，美术教育逐渐丰富，它不再是单一的美术教学，而是真正的倡导美术进校园、进社区，将美育深入学生乃至成人世界的方方面面。在此基础上，教育界提出了新的概念：“核心素养”，即“学生应具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”。本文依据美术学科的核心素养要求，从美术课堂的教学、美育课程的实施和核心素养时代下美术教师的成长这三个方面展开，以此来激发大众对于美术课程教学的思考。

【关键词】核心素养；美术；教学

1　核心素养本位的美术课堂教学

不同学科都提出了相应的学科核心素养，其中以美术学教授尹少淳为核心的教育教学研究团队经过周密思考、细致研讨和反复斟酌，提出了包涵图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解等五大类的美术学科核心素养，成为美术教育课程的新目标。

一般来看，这五个学科素养之间是紧密联系的，并且会综合在某种教学活动之中。比如在艺术鉴赏课程中，学生通过视觉形象进行解读，主要指向是图像识读素养，但学生对于画面的感受也各不相同，就涉及到审美判断素养和文化理解素养。学生在创作一件绘画作品的时候，需要借鉴许多业内人士的优秀作品的样式或方法，虽然主要指向是美术表现素养，但也必然会牵涉图像识读素养，还会牵涉审美判断素养、创意实践素养和文化理解素养。“因为创作一件作品，需要在一定的文化情境中，渗入审美理想和趣味，也需要通过创新意识，激发创造思维和行为。五个学科核心素养之间构成一个有机的整体，但在不同的学习行为和活动中各有重点和指向，所以，在美术课堂教学中，五大美术核心素养是渗透在教学活动中，彼此相互联系的。”

在一次平面构成课程学习中，笔者在学生已经掌握点、线、面概念的基础上，通过示范和讲解，让学生能够运用以平面构成的方式解读并重构大师的作品。首先，请同学解读塞尚的原作并谈论、分享感受。通过图像的识读让学生有一个基本的概念。塞尚被誉为“现代绘画之父”，他认为形状和色彩是不可分离的。在他的绘画作品中，我们常常能看见以几何的笔触在平面上涂色而不用线条、明暗来表现物体，逐渐形成画的表面。他用色彩对比、色的团块表现物象的立体和深度，利用色彩的冷暖变化造型，用几何元素构造形象，使绘画领域正式出现纯粹的艺术。笔者运用造型设计元素进行示范，将油画表现的物体以点、线、面的形式进行呈现，学生立刻可以举一反三，运用丰富多样的变化线条将大师的作品进行重构。同时，又由于每个学生的审美造型能力不同，最终同样元素和构图呈现出的画面效果也是千变万化的，这就是创意实践和审美判断在美术课堂的运用和表现。即使没有绚烂的色彩，黑白相间的点、线、面元素，依旧赋予造型设计无限的魅力。

事实上，“学科核心素养”体现的是学生在“问题情境中发现问题，运用知识与技能解决问题”的过程中表现出的价值态度、思维方法、行为特征和解决问题的综合状态。因此，在美术课堂教学中，知识和技能仍作为解决问题的过程中的重点。然而，知识、技能与素养不同。在以往的教育中，存在“为知识而知识、为技能而技能”的问题是因为知识和技能未能转化为学生的素养，而是仅仅作为美术学科的课堂目标独立存在着。所以，通过本节课的学习，笔者希望学生在完成知识和技能目标的基础上，能够更深刻的体会到平面构成设计中的基本造型元素所富含的能力和所拥有的魅力，以此来深化审美判断和创意实践等素养。

2　美育课程的实施

美术学科有着自己的特点，即绘画的技能性特别显著。技能的熟练需要不断的练习，方可达到信手拈来的程度，其后可将人的精力和注意力放在美术活动中深化内涵等其他方面，如美育的实施。

美育涉及所有教育门类和学科，但最为密切的是艺术。所以，艺术教育是实施美育的基本手段。“审美教育历史悠久，只

是在不同时代和地域有着不同的形态和方式。在古代中国，美育传统蕴含在礼乐相济的审美化教育途径中。在西方，美育思想可追溯到古希腊、古罗马时期，近代随着德国古典美学的发展达到高峰。”

而今，美育已渗透到学校生活的方方面面，尤其是中小学。例如：每当节假日来临，美术组的老师们总是充实而忙碌的，他们带领着学生们用自己的绘画作品来装饰校园，用自己的艺术审美来发现、记录校园的一草一木。更有甚者，美育已走进各大乡村和社区，放眼望去，街角的墙绘作品栩栩如生，正如这些朝气蓬勃的孩子们一样，笑靥如花般绽放。在设计色彩课程中，笔者带着中专二年级的学生进行校园风景写生，通过课程前期与课程后期两个阶段的风景写生对比，无论是从构图、配色还是造型，学生的绘画造型能力和审美能力都有了很大的提升。写生，是对现实事物的概括和提炼，色彩是审美能力的呈现，将美育融入课堂教学，引导学生发现校园的美、发现身边触手可及得美。正所谓：一花一世界，一叶一菩提。

实施美育的途径是多样的，但既符合美育特征又较有成效的是“体验”。所谓“体验”，需要进入情境，调动各种感官，与对象互动，唤起深度情感，形成共情，从而获得审美享受。故而，以艺术欣赏为手段的美感教育就在于训练我们去观赏最大限度的美。我校设有美发与形象设计专业，是最能体现美育特色的专业之一。在学生的日常课程学习中，就把美育渗透到专业解读和学科培养中，以期使能把学生培养成为审美健康、心灵高尚的人。适逢建党百年之际，我校学子运用自己的专业所学，寻找革命老党员，为他们修剪发型、梳妆打扮，在他们的精心装扮下，仿佛回到了抗战时期。同学们听他们讲诉那段艰苦无畏的岁月，定格下一个又一个瞬间，时光已逝，音容不改。通过这样的方式，让学生结合专业所学，将美育活动潜移默化地根植于学生的心中，在家庭环境、社会环境和自然环境的共同熏陶下产生审美行为并且达到良好的审美体验需要，以达成美育塑造人的美好心灵之目的。

3 核心素养时代下美术教师的成长

在社会的发展过程中，人类最需要也最重要的就是解决问题的能力。这种能力是具有综合性的。“核心素养的内涵是在现实情境中发现问题、提出问题，并调动与运用个人心理资源和社会资源解决问题的综合品质和能力。”

随着时代的发展和社会的变迁，美术课程不应局限于美术知识与技能的教学，还需要通过一定的议题或主题，将美术本体与社会、自然和自我连结起来，以此扩大美术课程的价值，同时赋予美术知识与技能学习的目的性。“美术课程正是在社会性主题与美术本体之间构成的互相助益关系中被设计并实施的。”所以，一名美术老师不仅需要掌握美术本体知识，还需要掌握丰富的社会知识，以及涉猎其他专业领域的文化知识。犹记得在研究生学习阶段，我们有一整年的美术理论课，这门课大多数时候不是授课教授在讲课，而是聘请全国各地的教授来给我们讲课，不仅局限于美术学科，同时涵盖哲学、电影、数学等等，以此扩大思维的空间，拓展思维的方式。其中，笔者认为最有意义的就是哲学知识的学习。哲学，培养人的辩证思维能力，打破人类的常规视野，建立严谨的思维模式，增强知识储备。

美术作为一种视觉表达方式，始终指向文化和社会。除了哲学，最需要学习的两门通识课程是社会学和文化人类学。“因为这两个课程如同由历史和现实的经纬线编织的大网，覆盖了学生的现实生活和艺术指向的方方面面。”如果学生仅拥有技能而缺乏宏观的视野，其美术创作也因为缺乏格局、丧失指向而不完整，美术教学也囿于狭隘而失去活力。现如今，美术教学的定义更为广泛，其格局也不再是课本课堂教学。而学生仅限的四十分分钟课堂教学，既要学习绘画技能知识，又能实现思政目标和社会价值，这无疑对任课老师是一个更高的要求。在先前的公开课上，笔者上了一节关于图案设计的美术课。在本节课中，“岁月从不败美人”这一主题贯穿始终，从视觉形象中引出“母亲”人物进行识读，通过学生个人的审美判断、创意实践和文化理解，进行美术表现。并结合“感恩母亲”这一思政目标，通过对人物造型的刻画来解读本节课的重难点，升华主题。

另外，作为一名美术教师，除去课堂常规，还需要提高自己的语言能力包括脱稿和即兴发言，同时学会锤炼和精简语言。还需要在不断的道德修炼中，培养真诚、善良的品性。为了解决问题，还需要掌握解决问题的一般程序和方法，并运用学科与跨学科知识解决问题的特殊程序和方法，及时对解决问题的成果进行反思和评价。

概而言之，美术教师应该沿着“尽精微，致广大”两个方向发展。在自己本专业领域“尽精微”的同时在人文知识与普遍关怀方面“致广大”。在常规的教学区域中做到得心应手之外，更需要在传统美术文化中挖掘符合现代价值的东西，并利用现代化社会的数字信息技术，培养学生有效地从传统文化中提出元素与利用现代媒介来表达自身的创作情感，以此来丰富人格，从而达成美术教师职业的崇高目的。

结合以上三点，是笔者对于美术教育的一些体会和思考。作为一名教师，首先需要明确定位，教书育人是根本。在此基础上，笔者希望能成长成为一名有大局观的教师，立德树人，理解学生个体的审美差异，也引导学生承认社会存在主流审美观。尤其是对个人或群体特点鲜明、取向正确而不被大众所接受的审美观予以尊重并积极引导，以此丰富主流审美观的内涵和面貌，保持其活力和动态性。另外，在美术教育中应融会贯通的运用五大学科核心素养，帮助学生正确认知美的形式法则，并以美育为手段，引导学生保持个体与社会精神的健康向上，树立符合社会主义核心价值观的审美判断和观念意识。

参考文献：

[1]黑格尔.《美学》第一卷,朱光潜译,北京:商务印书馆出版,1979年.

[2]王尔敏.《中国近代思想史论》,北京:社会科学文献出版社,2003年.

[3]宗白华.《美学散步》,上海: 上海人民出版社,2015年.

[4]尹少淳.《尹少淳谈美术教育》,北京:人民美术出版社2016年.

[5]尹少淳.《核心素养时代美术教师的成长》,《中国中小学美术》,2019年第9期.

作者简介：

金晨鹭（1994—），女，汉族，浙江金华，助教，研究生，金华广播电视大学，美术学。