

联系校园生活的高中美术插画创作教学研究

李光明

(云南省保山市隆阳区芒宽民族中学, 云南 保山 678000)

摘要: 自高中美术新课改实施以来, 美术创作的地位几乎已经跃居于美术教学的首位, 成为教学的重要组成部分之一。本文便结合插画多元化发展的特点, 以校园生活为主题, 深入研究高中美术创作的有效教学策略, 希望为其他教师开展美术创作教学提供借鉴与参考。

关键词: 校园生活; 高中; 美术插画; 创作教学; 有效策略

插画, 简言之就是在文字间插入图画, 与其他绘画学习明显不同的是, 插画需要创作者联系当下语境以及主题确定图片内容、风格甚至色彩。插画具有明显的生活性与多元化特征, 由此看来, 在教学高中美术课程的时候, 需要以插画为主要载体, 从生活出发, 源于生活, 归于生活。就校园生活而言, 不仅能够为学生创作美术插画提供灵感源泉, 而且还能促使美术插画作品更接地气, 使其更富有生活气息。由此看来, 将校园生活作为创作基础教学美术插画课程, 有着重要的现实意义。

一、当前高中美术插画创作教学现状与存在的不足分析

(一) 教学方法单一, 难以激发创作兴趣

通常情况下, 教师在美术插画创作教学的过程中一直延续传统的教学方法, 例如口头讲授或者示范模仿教学等, 虽然类似的教学方法从某一程度来说可以帮助学生获取更多的专业知识, 但是长此以往, 一成不变的教学方式可能会渐渐磨灭学生学习的兴趣, 令学生产生审美疲劳, 更为重要的是可能会严重制约着学生创作力的提升, 这对教学有序进展可能会产生极其不利的影响。

(二) 缺乏课程重视, 制约学习质量提升

鉴于高考压力以及各个地区教学资源或者师资的限制, 很多学校只是简单地将美术插画创作当作美术欣赏课教学, 致使美术创作教学并未大范围普及, 高中美术新课程改革的进程缓慢。此外, 教师与学生双方对插画创作教学缺乏重视与关注, 这也是严重制约教学效果的关键因素。受到传统应试教育模式的影响, 部分教师与学生片面地认为美术课程的重要性不如语文、数学、英语等基础课程, 他们有的时候只是将其视为文化课程学习的补充, 这样片面的理念直接影响着教师教学的积极性与学生学习的主动性, 最终导致美术插画创作教学的有效性并不高, 教学效果并不尽如人意。

(三) 教学过于片面, 忽视联系生活实际

当前, 部分高中美术插画创作教学核心更倾向于技法的传授, 很多时候与生活联系不大, 并且有时候还忽视了学生鉴赏能力与美术观感的培养, 这与素质教育理念的要求是不相符的, 也无法满足学生综合发展的内在需求。相较于小学以及初中阶段, 高中生面临着巨大的升学压力, 基于考试的要求, 有的教师一味地贯穿落实“考试考什么, 就教什么”的教学理念, 这就导致教师在教学的时候, 教学重点更偏向于美术技法的传授方面, 并不重视为学生创造更多动手实践的机会, 最终使得学生的鉴赏力与美术观感无法得到有效培养, 学生也无法切实联系校园生活、生活实践开启创作之路。

二、联系校园生活进行高中美术插画创作教学的重要意义

插画兼具绘画与设计的特征, 其风格多样、材料丰富, 表现载体也各不相同, 因此其可以成为学生了解、学习美术创作的有效载体。但是高中生比较缺乏插画家的美术素养, 同时鉴于教师教学水平参差不齐, 学生学习能力各不相同, 这便使得教师很多

时候无法满足学生具体的学习需求, 或者师生对知识的理解并没有处在同一水平面上, 致使最终的教学效果并不尽如人意。基于此, 在美术插画创作教学的过程中, 致使学生深入探究演化为临摹, 大部分学生很难真切地感受创作的乐趣, 也无法切实体会到作品创作成功的满足感。为了有效解决以上问题, 相关研究人员提出了从学生最熟悉的校园生活出发, 以插画为载体创新教学方式, 指引学生进一步感悟美术创作内涵, 全面掌握相关的创作技巧与方法。

其一, 对于普通高中生而言, 如果引导学生紧密联系校园生活实际, 将插画应用作为主要创作任务之一, 并且鼓励学生通过自身不断研究、探索创作方法, 那么将更有利于强化学生知识掌握程度, 显著提高学习效率。同时, 教师一改往日的教学方式, 提供更多小组合作探究的机会, 鼓励学生在不断发现问题、分析问题、解决问题中增长见识, 获得自身综合能力的全面提升, 这样一方面有利于提高学生解决实际问题的能力, 另一方面还能促进创作任务的顺利完成, 这完全能够契合新课程提倡的以生为本学习理念。

其二, 将美术插画创作与校园生活紧密相连, 一方面有利于学生切实体会到美术创作的生活性特征, 另一方面有利于充分调动起来学生美术创作的积极主动性, 有助于学生由乐于创作向着享受创作的方向转变。

三、联系校园生活的高中美术插画创作教学的有效策略

(一) 合理设置教学目标

教学目标, 既是教师的教学内容, 也是学生的学习内容。教学目标指引着教学的方向, 是教学、学习将要达成的目标。在设置教学目标的时候, 教师不应从主观意识出发, 更应该依据新课程标准的具体要求来合理设置。通常来说, 高中教育阶段美术插画创作教学的目标可以从三方面出发, 分别为知识与技能、过程与方法以及情感态度与价值观。

首先, 知识与技能目标。通过实际走访调查发现, 现如今部分高中生在美术创作的过程中面临的难题是无法灵活将抽象的构思转化为静向图像。因此, 需要教师在正式开展教学之前提前整理出美术创作所需的具体技能, 需要储备哪些专业知识。之后教师应结合插画艺术特点, 精选出插画创作必备的美术语言和表现技能。最后可以将知识与技能教学目标设置为全面了解插画创作的改变与特征; 学习插画创作中必备的艺术语言与表现方法; 探索不同的表现方法, 理解美术创作的多样性特征。

其次, 过程与方法目标。为了显著提升学生学习的有效性, 教师应从学生实际情况出发对学生学习过程以及方法目标进行设定。主要包括的内容有学生学习知识与技能时必须掌握的技能操作过程、教师针对不同学习程度学生而进行的教学设计和指导的过程与方法。具体说来, 主要包括: 从校园生活主题出发, 通过一次次修改与完善, 强化技能掌握, 并且要求学生根据每次

不同的校园生活主题要求完成作品创作；在小组合作学习的背景下，引导学生体验从主题生成、构思构图、解决问题到最后展示交流的设计过程，并且通过合理进行小组分工，学生之间相互配合，有序推进学习过程的开展。

最后，情感态度与价值观目标。联系校园生活的高中美术插画创作教学，其核心目标为拉近艺术与生活之间的距离，并且指引学生深刻感知艺术与生活之间的联系，最终全面提升学生的生活情趣，增强学生美化生活的意识。

（二）精准提炼学习主题

为了有效实现校园生活与美术插画创作的紧密融合，需要教师在教学之前就提炼出来能够显著激发学生创作兴趣的学习主题。虽然之前在教学过程中教师也曾经关注到创作与生活的联系，但是可能范围太广，且有的确实学生无法真切切地感受到，这便直接制约着学生建立深刻的感受。基于此，需要教师在开展教学之前，紧密联系校园生活，并且从学生实际情况出发找到学生兴趣与生活素材相统一的“契合点”，最好能够将知识技能传授有效穿插于整个过程中，进而更有利于达到情感态度、价值观的教学目的。

以“校园手绘地图”学习主题为例，随着我国社会经济的飞速发展，即使在校内，学生周边的地图样貌无不在时时刻刻发生着变化。手绘地图，这是一种极具创意性特征的新的地图表现形式。在确定这一主题之后，教师可以引导学生积极调动起来自己脑海中校园的独特记忆，这次让学生扮演一回“校园导游”的角色，并且可以让学生根据自己的出行经验绘制一张别具特色的个性化地图，以便为不熟悉校园的教师与学生引路，切实为他们带去帮助和便利。同时，该主题还与校园文化建设密切相关，在此背景下，不管是学生创作的手绘地图，还是校园风景明信片，都是非常值得借鉴的文化产品形式。不仅能以校园资源为基础拉近插画创作与学生生活之间的距离，而且还能更好地指引学生一边解决问题一边学习美术插画创作知识与技能，两全其美。

“心灵独白—我的插画日记”，该主题具有明显的生活化特征，插画创作的素材大多都可以来源学生生活实际。该主题主要带领学生创作校园环境中的插画，这是鼓励学生积极主动参与到校园文化建设过程中的有效途径。通过运用画笔创意表达校园生活，美化和改善校园环境，能够让校园环境变得更美好，更温暖，同时，引导学生切实将插画创作应用于生活中，更能激发学生的创作兴趣，同时还将增强学生的创作满足感与喜悦感，进而显著提升教学质量。

除此之外，教师还可以开发以“衣食住行”为主题的校园生活插画，其主要内容为对校园中各类衣服、鞋子或者生活环境进行彩绘；“读物类插画”旨在结合校园刊物来引导学生创作，为学生提供真实的插画创作情境，感受插画创作与自己的联系。

（三）改变学生学习方式

首先，结合真实创作任务进行教学。传统教学模式主要先由教师引导，接着学生展开作品的绘制和创作。这种教学方法不仅严重制约着学生创作积极能动性的发挥，而且不利于学生养成自主学习的好习惯。基于此，需要教师在尊重学生学习特点以及身心发展规律的基础上最好以具体项目开展教学，将教学目标定位于解决实际问题，将自主、合作、探究性学习方式切实穿插于教学的全过程中。简言之，需要在明确教学主题之后开发与主题相契合的教学内容，不断挖掘校园生活素材，真正使得学生的创作不仅仅是停留于初级构思阶段，最主要是动手操作起来。在实际动手操作过程中积极解决问题，有利于整体提升学生的实践能力、

创作能力，更好地培养美术素养。

以“温暖校园—校园环境插画”为例，可以将任务设置为“任选校园中一处环境绘制插画，以达到美化和改善校园环境的目的”。教师可导入《树洞女孩》这一生活化素材为学生创设别具特色的学习情境，以最大限度地激发学生的创作兴趣。同时，教师还可以借助多媒体，播放一组与环境插画相关的图片，师生共同欣赏，并且深入剖析这组图片中所蕴含着的插画设计要素。教师可将学生分为不同的创作小组，在具体任务的指引下，通过学生的分工协作，相互配合共同完成任务，进而实现创作目标。通常来说，创作需要经历这样的过程：了解绘制作品的宗旨—考察校园环境—寻找绘制地点—讨论设计构想—确定创作主题—绘制草图—搜集相关造型素材—运用设计技巧—完成细节的绘制—撰写设计说明，最后形成设计方案与教师、学生共同分享。当教师与学生提出相应的建议时，创作者应认真聆听，并且以建议为基础，不断优化与完善作品。

其次，用“学习单”引导学生学习。在实际教学过程中，由于一个单元教学时间跨度太大，且学习活动场所也比较分散，因此有时候会导致学习与教学效率都非常低下。在此背景下，可以引入“学习任务书”“学习单”这两种工具，逐步引导学生在工具的指引下一步步分析并且解决问题。同时，通过“组长责任制”、记录“学习日志”等，引导学生控制小组的学习节奏，并且充分激发出来学生创作的主动性与积极性，当然，这也可以作为评价学习过程的重要依据之一。

（四）用插画丰富校园文化

校园环境是学生身边最直接的资源，因此在教学的过程中，教师应善于从校园中提取创作任务，在创作完成之后选出几幅优秀的作品切实应用于学校文化建设与环境美化过程中。如此通过直接参与到校园文化建设中，更能强化学生创作的成就感，也能最大限度地激发出来学生的创作激情与主动性。

在“校园读物类插画”单元创作的过程中，可以鼓励学生利用插画为校园刊物进行创作，通过这种途径，能够为学生提供绝佳的展示平台，很大程度上能够满足学生展示作品的愿望。在“校园环境插画”单元，可以将为校园某处的环境设计插画作为具体的创作任务。具体教学步骤可以是先组织学生实地考察环境，结合学习内容讨论与构思设计方案，之后以设计好的效果图为指引进行实地绘制，最终选出优秀的作品呈现于校园之中，如教学楼里，教室中。通过完全将静态的一张纸表现为动态、立体的实物展现在校园中，展现在学生面前，更能激发学生插画创作的积极性与主动性，希望每一位学生都能成为向他人介绍自己校园的“小能手”。在“手绘地图”单元教学的过程中，可以引导学生为校园创作一幅个性十足的手绘地图，此次设计主题与校园生活联系非常紧密，是增强学生对校园生活情感的有效途径。

四、结语

总而言之，插画创作是高中美术课程多元化学习内容之一，以校园生活为主题的插画创作，一方面有利于通过引导学生体验插画家的创作过程，强化学生美术专业知识与技能的学习、掌握，培养学生的美学素养与文化素养，另一方面，学生在创作过程中通过紧密联系校园生活，可能会获得更多独特的灵感，更有利于激发学生对美术创作的热情与兴趣。

参考文献：

[1] 刘婵. 联系校园生活的高中插画创作教学研究[J]. 求知导刊, 2019(48): 66-67.