2020 年第 2 卷第 4 期 方法 展示 037

初中美术审美教育的应用路径探析

郭丽婷

(河北省秦皇岛市抚宁区榆关学区榆关初级中学,河北秦皇岛066000)

摘要:随着现代素质教育的发展,人们对美术教学的重视度在不断提升,不仅要求教师培养学生良好的美术技能,而且强调对学生审美能力的激发与引导,通过审美教育的方式,有效提升学生的审美感知力、审美个性以及趣味,以此建立正确的三观思想与素质品格。本文即以初中美术教学为研究对象,首先分析了当前实施审美教育的问题,其次提出了审美教育的基本功能,最后则提出实施审美教育的具体策略与方法。

关键词:初中;美术教学;审美教育;策略

追求美是人类的天性,而美术教育就是要培养学生正确的审美观,让学生在学习与生活中能够采取正确思路与方法去感受美、鉴赏美、表现美以及创造美,进而使其符合学生身心发展的基本规律。因此,实施审美教育是美术教学中的必然要求,教师需要采取循序渐进、潜移默化的方式,引导学生在学习过程中逐渐建立良好的审美基础,成为具备优秀审美能力的人才。

一、初中美术实施审美教育的现状问题

(一)教师教学能力影响

教师作为实施教学活动的主体,其开展教学的基本能力决定了最终教学成效的上限。在当前初中美术课堂中,教师主要存在三个方面的问题:其一,教师对审美教育的重视度不足,尤其在美术鉴赏课程中,教师对美术作品的讲解缺乏引导性体验,并未给予学生充足的审美练习空间。其二,教师与学生的交互能力不足,在教学时无法设计有效的问题与情境,未能引起学生的兴趣与情感体验,无法通过交流让学生树立独立审美的个性与意识。其三,教师的主导作用过强,学生一方面缺乏自主表达的主动性,另一方面又完全被动接受教师的引导,缺乏独立的审美感官与表达。

(二)鉴赏课程缺乏引导

在审美教育中,美术鉴赏课程的指导至关重要,教师需要反复斟酌课程内容的设计,比如美术作品的呈现顺序、方式,对学生的引导流程、提问技巧等,只有巧妙地设计课程环节,才能保证鉴赏课程具有循序渐进地引领效果,既符合学生的身心发展规律,又能让学生的审美能力得以逐渐成长。但是目前的鉴赏课程中,教师对学生的引导作用明显表现不佳,不仅缺少设计感,而且缺乏互动性,降低了审美教育的效果。

(三)图像分析感受能力不足

引导学生对图像进行分析与感受,是提升审美能力的最基础方法,比如在引导学生展开图像分析时,可以利用美术作品与生活画面进行直接对照,让学生根据生活经验与体会,表达对美术作品的理解与分析。在培养学生图像感受能力时,则要注重从色彩、线条、细节以及其背后设计的意图展开分析,同时强化学生的多样化理解,才能建立具有独立个性的审美观念。但是目前的美术教学活动中,教师缺乏对学生图像分析与感受能力的培养,需要进一步改变与优化。

二、初中美术教学中审美教育的基本功能

(一)提升审美感知力

在初中阶段,美术教育一般是通过外在形式而促进学生最初

的审美体验,比如在鉴赏绘画作品时,需要让学生从线条、色彩、 肌理等表面的美术元素进行了解与认知,而这一过程恰恰是提升 学生审美感知力的第一环节,让学生能够认识到通过线条的结构、 色彩的搭配等艺术表现,可以呈现出别具一格、不同类型的美术 效果,进而具备基本的审美感知能力。

(二)强化审美能力

审美能力是当代个体必备的基本素养,尤其对于学生的发展有着关键的指引作用。在初中美术课程中实施审美教育,不仅可以让学生学会欣赏与感受生活中的美,具有鉴别和享受美的生活空间,而且可以让学生具备发现和创造美的能力,利用自身对美的理解与认知,对自己的生活进行装饰,呈现出更好的生活状态。

(三)培养审美特性

审美特性则是具备个性化的独立审美心理与认知,由于每个人的生活经历不同,对美的直观认知也会表现出差异,而审美教育就是要在激发学生个性化思维的基础之上,引导学生的审美取向保持健康与文明,避免由于外界影响而产生畸形或病态的审美观点。

三、初中美术实施审美教育的策略与路径

(一)提升教师自身的审美素质

在审美教育中,教师自身的审美素质对于实际教学的效果有着直接影响,因此首先需要通过提升教师自身的素质,进而推动审美教育的有效发展。教师审美素质的提升主要包括四个方面:

1. 应提高教师的审美能力

在开展美术课程时,教师运用同样的教学资源,针对相同的学生群体,而教学方法与能力的不同,产生的效果则会千差万别。而在实际教学中,教师一方面需要强化自身对美术作品的鉴赏教学能力,能够更深层次地解读画家的作品。比如在品鉴梵高的作品时,教师不仅要从线条、色调、笔触等外在表现进行分析,更要透过作者本人的历史背景与创作意图,让学生了解作品在结构与内涵中的双重美。另一方面,教师需要具备评价学生作品的能力,鉴于初中学生的能力限制,教师应更注重对学生的引导和激励,发现学生的创新处与个性特征,予以合理健康地展现与发扬。

2. 应拓宽教师的知识面

美术涉及的层面广泛,在初中阶段需要学生了解绘画、雕塑、 手工制品以及与音乐、戏剧以及文学之间的关联,教师只有具备 充足的知识储备,才能在鉴赏课程中将作品涉及的文化背景进行 全部呈现,让学生接纳全方位的审美指导和引领。 038 方法展示 Vol. 2 No. 04 2020

3. 教师还应提升表达美的能力

在审美教育中,教师需要通过师生之间的交互,引导学生了解美,而这一过程中教师的表达与描述能力就成为至关重要的教育途径,教师既要从外形、穿着上给学生美的感受,又要从文字语言上呈现美的效果,才能真正驾驭审美,让学生主动接纳。最后,教师还需要提高自身的专业素质。审美教育不仅是鉴赏美,同样也要引导学生创造美,教师需要掌握良好的艺术创作力,在审美教育中通过自身的创作引导,启发学生的学习和成长。因此,学校需要针对上述内容开展教师培训,以此全面提升教师的审美素质,为审美教育的有效实施奠定基础。

(二)立足学生的基本审美情趣

美术具有直观与形象的基本特征,作为一种艺术,其具有表达情感的重要作用,因此在审美教育中,关注学生的情感表现与认知,是教师开展教学的基本条件。与此同时,初中学生的学习意识还受到兴趣的绝对驱使,因此教师需要进一步注重激趣引导,从而坚持从学生的审美情趣出发,设计相应的教学环节与活动。

1. 教师应充分掌握多媒体设备的应用

信息设备可以将美术的形象化特征进一步突出呈现,甚至可以利用其他内容加以描绘和侧面展示,以达到激趣与审美引导的双重功效。比如在赏析《捣练图》这一美术作品时,教师就可以利用影视剧《武则天》中的片段,让学生透过影视剧中的人物形象、衣着服饰、表情等,转而分析美术作品中的实际效果,通过对比的方式让学生进一步了解审美的切入点,并让学生能够在生活中具备审美的意识与观念。

2. 教师应强化教学的示范效果

在美术教学中,学生的审美能力需要建立在良好的美术知识基础上,但实际教学时,三原色、加色法原理等内容表现枯燥,教学的效果就会大打折扣。因此这时就需要教师利用相关的道具,或者采用绘画工具,现场为学生展示色彩的搭配与变换,不仅更直接明了,让学生理解相应原理的表现效果,而且能实现激趣效果,让学生愿意主动参与到其中。

3. 教师应丰富教学内容,并采取全方位、立体式的呈现效果 既可以让学生从不同的角度与方向展开鉴赏,又能发挥激趣效果,让学生可以主动探索和发现美术作品中的美。例如在学习 梵高的代表作《向日葵》时,一方面教师可以引导学生从作品的 色彩、线条等进行鉴赏,另一方面则可以利用拓展《梵高与向日葵》 的童话故事,以及梵高的人物背景等,进而让学生从作品的内涵 中展开审美练习,让学生受到文化、历史、背景等方向的深度审 美影响。

(三)强化学生的审美创造能力

在审美教育中,除了引导学生掌握正确的审美观之外,还需要培养学生良好的审美创造能力。首先教师要注重对学生创新思维的激发和引导。比如在指导学生绘画时,教师要善用激励教育的方法,尤其在学生根据自身的个性想法进行创作时,要给予积极评价与鼓励,激发学生们的创作之心。其次,教师要着重培养学生的创新能力,而实践则是关键的培养路径与方法,教师可以组织丰富的美术活动进行训练,通过具有开放性的活动形式与内容,让学生自由创作。比如"美化教室我先行、图画书我来做、

寻找春天、同学纪念册"等活动就可以展现出良好的强化效果。 以"同学纪念册"为例,在此次活动中,可以不限定纪念册的形式与内容,有的学生注重写实,将同学的肖像画作为图册的主体 内容;有的学生则注重想象,将同学按照自己的个性理解,画成 了天使、小动物、星空等任何符合其性格的物象,充分展现了自 己对美的追求和想象,从而获得创新能力的成长。

(四)营造和谐的审美教育氛围

此外,校园环境对审美教育也有重要的影响。

1. 要对校园的自然环境进行美化

比如花园、草坪、走廊、甬路、雕塑、提示牌等,教师可以 开展"我让校园变美"等实践活动,让学生亲自美化校园,同时 为他们提供良好的环境氛围,通过美好的自然物象与设计感,让 他们保持良好的心情与积极的心态,从而获得审美价值观的塑造 与成长。

2. 要对人文环境进行改造

比如校园的宣传栏、报刊墙等,同样可以利用"版面设计"的实践活动,让学生通过设计板报花边等方式,进一步让学生领会如何为生活增添美好,获得创造美的路径与方法。

3. 应对教室文化建设进行美化

比如班级的文化墙、图书角、宣传栏、展示柜等,都可以将 学生的课堂美术作品进行展示和陈列,以此让学生保持接受美术 艺术的长期熏陶与浸润,获得人文精神的陶冶与启发。

4. 还应从校园社团文化进行输出与引导

比如根据学生的兴趣组建"绘画、手工、雕塑、涂鸦"等各种美术社团,由专业教师作为指导,带领学生观看美术展,参加绘画、书法标志设计、画报等比赛,或者带学生外出写生等,通过这样的方式也可以让学生吸收更多的美术知识与文化,获得更高的审美素质。

此外,学校还应为教师的教学环境进行优化,一方面要推行教师考评制度,为优秀教师提供更高的工资待遇;另一方面则要完善相关的教学设备与资源,为教师教学提供丰富的基础材料,从而发挥出更好的美育功能。

四、结语

综上所述,在初中美术教学中,审美教育是教师必须重视的 关键内容,其不仅与学生的美术功底息息相关,而且对学生的未 来发展与成长有着积极的影响,因此学校与教师必须掌握审美教 育的基本路径与方法,既要从教师自身素质、教学方法上进行改 进与完善,又要从校园的环境氛围、活动建设等方向进行优化与 调整,以此才能构建完整而综合的审美教育体系,让学生获得更 优秀的审美鉴赏能力。

参考文献:

[1] 徐誉珊. 初中美术课程教学中提升审美能力的对策研究 [J]. 考试周刊, 2020(76): 159-160.

[2] 张雪庆. 初中美术教学中提高学生审美鉴赏能力的方法及案例研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2020.

[3] 李成. 初中生色彩审美能力培养的现状与对策研究 [D]. 湖南科技大学, 2016.