

实验艺术理念融入初中美术教学“综合·探索”领域研究

王天媛

(长春师范大学)

摘要：初中美术“综合·探索”领域是通过开展综合性的美术活动，培养学生主动探索、研究、创造以及综合解决问题的能力学习领域，这与实验艺术理念有相似之处，实验艺术理念注重灵活的表现形式和挖掘深层的主题思想，有利于推动、深化、扩展“综合·探索”领域的价值意义。

关键词：实验艺术；初中美术教学；“综合·探索”

实验艺术作为一种创新型的艺术表达方式，与当下的艺术形式相结合，借助符合表达的媒介材料或独特的方式表达思考，将主观表达具体化，具有一定的社会性。实验艺术理念有利于培养学生的创新思维和批判性思维，让学生丰富自身表达，提高审美能力，促进身心健康发展。^[1]目前我国的一些学校已有将实验艺术融入教学的先例，一些课外培训机构也渐渐开始探索实验艺术理念运用于教学的可行性，并且积累了大量实践经验。当前许多艺术界、教育界的专业人士对于实验艺术理念与中小学生的教育相结合的方式是认可的，也具备可行性。“综合·探索”领域即为通过大量的美术实践活动，带领学生发挥积极性去探索、钻研、理解和解决美术学习上的问题，这与实验艺术理念十分相似，将实验艺术理念运用于“综合·探索”领域以新的角度带领学生认识美术，为初中美术教学提供新的发展方向，丰富学生对美术的认识。

一、开阔艺术视野与提升创新能力

实验艺术是一门创新型的艺术，在当前全球化趋势下，要厚植中华民族优秀传统文化，汲取我国优秀传统文化的养分，弘扬中华民族优秀传统文化。所以，实验艺术理念与教学理念的融合将会为美术教学实践提供新的指导，帮助学生更形象地理解美术，提高审美，培养美术人才。在增加学生艺术视角方面，实验艺术的作用十分重要，从对传统文化的传承上来看，在实验艺术中融入传统文化，有助于学生更好地提高对传统文化的认识，提升民族自豪感。实验艺术在继承中华民族优秀传统文化的同时不断发展创新，在创作中体现新的活力。曾有人提出艺术要同时关注“技艺与创意”，从“技艺”来说掌握最基本的美术造型能力和理论知识是必要的，同时也要了解优秀的传统艺术文化。实验艺术即使是一种新型的艺术表达，但却并不能失去传统文化的支撑，借助传统文化以实验艺术的形式来进行表达，例如，将皮影戏、国画等形式去创作，培养学生的美术情操同时也能提高对本民族文化的认同感。学生能借此对我国优秀传统文化产生新的理解，更有助于推进“综合·探索”领域取得新的成果和经验，让学生真正理解传统文化，真正理解艺术之美、艺术之用。从创作的角度来看，实验艺术理念的一种创新型的艺术，对于学生的创作灵感的迸发有一定的促进作用。时代在迅速发展更迭，我们在进行艺术创作时更要具备敏锐的感知能力，将时代的发展与自身的创作相结合，倾听时代的脉搏。学生在这个过程中，更能激发自身的责任感，更能拓展学生的思路，提高学生的综合素质，推进艺术教育与文化教育结合发展。

创新能力的培养对于教育工作来说十分必要，“综合·探索”领域教学与实验艺术理念相融合，有利于激发学生的创新能力。^[2]从学习方法、学习思维、学习内容这三个角度来看，实验艺术理念与“综合·探索”领域教学十分契合。第一，从学习方法来看。过

去的“综合·探索”领域教学是被动式学习，而不是主动去接受。通常是根据教师的教学规划按部就班地学习，而实验艺术理念为“综合·探索”领域教学提供了新的教学思路，从兴趣出发帮助学生去体验艺术之美，主动学习、主动探索，加强自身对艺术的理解，形成符合自身特性的艺术学习方法。第二，从学习思维来看。实验艺术理念注重培养创新思维。这一点，无论是对学生的艺术学习还是文化知识学习都十分重要。实验艺术是从传统的艺术形式脱胎而出的，为艺术的发展带来了新的活力。实验艺术创作从来不受身边材料的限制，只要发挥想象力，到处都是创作的材料。打破了多年以来对艺术创作所形成的固定思维，是一种交互性强、社会性强的艺术形式，其本身所带来的思考性和艺术性，能够加深学生对艺术的理解，拓展思维路线。第三，从学习内容来看。实验艺术理念无疑为学生带来新的艺术体会和认知。如今的社会是个多元和包容的社会，创新思维模式对于当今社会来说是十分需要的。实验艺术具备多种优势，其丰富的表达方式、多种材料创作，多样的造型特征。与过去美术教育方式相区别。实验艺术让学生能够认识到艺术所带来的可能性是无限的，身边最常见的媒介材料与创作灵感相结合也能创造出高质量的艺术作品，对学生的创作能力的提升和创新思维的培养有很大帮助。

二、理性化实践与发展探索能力

实验艺术理念具有社会性，它关注社会所反映的问题，取材于社会，以艺术的形式展现对社会的体悟和反思，将自身理性的思考融入艺术表达。实验艺术有其严谨的方面，有时需要进行一些社会调研、统计分析等等。在本科学学习阶段，央美就会为二年级的学生设置社会调查课，其中要求学生具备田野考察的基本技能，鼓励学生主动增加对国家和社会的认识。《公众家庭审美调查》的教育方法是通过暑期实践和课堂指导相结合的形式进行。首先会在二年级学生放假前将课题布置下去，并对学生进行必要的社会调查指导，让学生掌握基本的社会调查流程和技能，其次是让学生充分利用暑假进行社会调查，收集相关数据，最后在开学后整理上传手中的资料并撰写调查报告，再进行分组研讨进行总结。通过开展社会调查，能为学生往后的艺术创作提供丰富的经验支撑，也为学生了解社会开放了一个新的窗口，使学生找到自身价值同社会的联系。

实验艺术理念的教方法不只是为了让学生充分实践，培养理性的表达，也是为了让学生培养勇于探索的精神和能力。^[3]实验艺术的创作过程是个不断求索不断探究的过程，探索实验艺术所带来的多种可能性，用独特的艺术语言组成自身的艺术表达，构建和完善自身的艺术语言系统。在社会实践和自身思考中，用自身的理解去创造艺术，用艺术作品去带给观众新的思考等等，在这个不断创作的过程中，学生会在创作中不断学习和进步，并且进一步提升自己

的专业能力和创新能力。初中“综合·探索”领域的教学虽同样重视培养学生的主动探究的能力，但由于受限于已定的教学规划中，这种主动探究能力的培养很难达到要求。实验艺术的创作领域宽泛，创作形式多样，只要发挥想象生活中所有的物品都能成为创作材料，实验艺术并不受限于传统的艺术创作材料，打破了传统画种的垄断，对于激发学生的美术学习兴趣和培养主动探索的精神十分有帮助，这与实验艺术与生俱来的探索性和实验性息息相关。综上，实验艺术理念的与“综合·探索”领域教学的融合对于提升学生的探究探索能力有很大的帮助，为学生提供了广阔的艺术创作空间。

三、建立批判性思维

批判性思维的培养对于提升学生综合素质十分重要。批判性思维主要是指“能够对某个问题有自身的思考，善于反思改进自身的思维，不盲从做出主张的思考”。批判性思维要求要有独立思考的能力，严密的逻辑思维，有助于学生的个性发展，培养学生的自我意识，提升学生的综合素质。当前，许多学校都十分注重对学生批判性思维的培养，^[4]有助于学生养成独立思考的习惯。批判性思维作为一种思维方式，也是一种思维技能，能够帮助学生更好地掌握知识，合理运用知识去认识世界、思考世界。在国外已有将批判性思维做为教学目标，而我国的高等教育也已将批判性思维作为目标之一。我国初等教育中美术教育并未对在美术教学中培养批判性思维引起重视。“综合·探索”领域的教学对于培养学生的批判性思维并未作出要求，所以，不论是从学生长远发展的角度考虑还是从改革教育的角度考虑，批判性思维的培养都对学生的艺术教育十分重要。

实验艺术理念重视自身思维的表达、理性的表达，许多优秀的实验艺术作品之所以高质量离不开对于社会现象的理性的思考，离不开其具有批判性的思维。非常多的高质量的实验艺术的作品，大多是基于艺术家对社会具有敏锐的感知，对社会现象有深刻的思考，关注社会问题，以多种视角去看待社会问题、思考社会问题。笔者认为实验艺术理念将会为初中美术“综合·探索”领域的教学带来新的思路，更有助于学生培养多角度思维的能力。实验艺术理念与“综合·探索”领域教学的融合，^[5]主要体现两个层面。首先是在技能的运用方面。实验艺术注重艺术创作能力，需要学生不断尝试、不断寻找、不断探索，去完善创作技能，更好来表达自身的艺术思考。另一个则是价值观层面的表达，可以通过实验艺术来完整表达出来。学生可以通过不断的尝试，去表达自己的观点，用特殊的艺术语言方式去激励自己不断创作。艺术创作的过程也是思维的过程，学生的批判性思维有很大帮助，也会激励学生更加关注社会现象，培养自身的社会责任感。^[6]

四、促进学生的长远发展

实验艺术理念应用于教学不仅仅是在于培养艺术家或者是培养艺术类工作者，更是为了普及美术概念，培养学生基本的美术素养。这并不是要求每位学生都要成为艺术家，而是让学生具备一定的艺术审美能力和理性的构架能力，并将这种能力转化为认知新事物的能力。将学生培养成未来高素质公民，具备勇于实践实验和创新精神的社会公民。学生能够主动动手去实践，也能在以后遇到学习工作中的困难时，善于用智慧去解决困难。所以，实验艺术理念对于美术教学培养学生的综合能力具有促进作用，实验艺术理念与

初中美术“综合·探索”教学相融合有助于学生长远可持续发展。第一，体现在有助于健全学生的人格。实验艺术理念所倡导的以主题的形式进行艺术的表达，艺术创造的过程也是情感的迸发过程，思维的创造过程。实验艺术理念对于培养学生的艺术情操有很大帮助，能够起到很好的艺术熏陶作用，从而健全学生的人格。^[7]第二，体现在有助于培养学生的创造创新能力。时代更迭迅速，社会发展飞快，终生学习的社会正在形成，社会越来越需要具备刻苦钻研精神和具备创新创造能力的人才。美术教育不仅仅是要进行审美教育，还需要重视学生创新创造能力的培养。实验艺术其自身就具有社会性和实践性，在艺术创作时则需要学生发挥创新创造的能力，进行独特的艺术语言表达，突破常规去勇于尝试。实验艺术理念与“综合·探索”教学的融合，对学生的艺术创造能力和形象思维能力的提升有很大作用，能够帮助学生在实践操作中克服困难，不断学习，创造出高质量的艺术作品。第三，体现在引导学生构建良好的三观，对社会形成正确的认识。价值观在一个人的人生成长阶段尤为重要，一个人是否能够健康成长还需看有没有形成正确的价值观，正确价值观能够引导人进行正确的人生选择，发挥自身价值，为社会做贡献。美育是引导学生树立正确价值观的重要途径，有助于学生长远健全发展。《美术课程标准》中明确指出未来教育中要引导学生树立正确的价值观，实验艺术理念与这一教育目标十分契合，实验艺术理念富有人文主义关怀，将人的健全发展当做教育的要求，关注学生的终身健康发展。实验艺术理念关注社会发展，聚焦社会问题，引领学生在实践中理性面对和认真思考，注重培养学生独立思考能力。初中生正在人生价值观形成的重要阶段，实验艺术理念将会为学生树立正确的价值观提供指导，利于学生长远发展。

综上所述，实验艺术理念对于学生长远发展有非常大的帮助，有利于培养综合性人才，发扬创新创造精神，对于学生的全面健康发展十分有意义。

参考文献：

- [1]王婷婷、徐曼、刘焕利.新媒体传播特征与传播业的发展研究[M]. 中国国际广播出版社.2022年
- [2]申云卿.实验艺术理念融入初中美术“综合·探索”领域教学的应用研究[D]. 陕西师范大学 .2018 (01)
- [3]戴蕾.“新青年——第四届学院实验艺术文献展暨第三届中国学院实验艺术教育大会”举行[J]. 美术教育研究 .2022(07)
- [4]何贝莉,王沂.美术院校开展口述历史教学的治学传承与路径创新——以中央美院实验艺术口述史课程为例[J]. 美术研究 .2022(01)
- [5]耿恩特. 实验艺术专业混合式教学实践——广西艺术学院影像语言课程探索[J]. 中华手工. 2021(04)
- [6]王林,谭平,魏东,邱志杰,朱青生,焦兴涛.艺术的实验性与实验艺术教学研究——2020中国美协实验艺术委员会年会暨实验艺术教学专题论坛[J]. 当代美术家 .2021(03)
- [7]实验艺术：作为方法与理念的艺术探索[J]. 武军.艺术设计研究 .2021(01)

作者简介：王天媛（1998-）女，汉族，黑龙江哈尔滨人，长春师范大学在读研究生，研究方向：美术学综合实验艺术。