

初中美术人文素养教学策略研究

马春楠

(山东省青岛平度市实验中学 山东青岛 266700)

摘要:人文素养,是在文化环境的影响下,对人进行教育的过程。人文素养教育的实质在于人的本性。由此,可以提升人的人文素质,加强人的文化修养。艺术教育与人文素养的结合,是当今社会发展的必然趋势。随着新课程改革的不断推进,各科目的教学目标、教学要求等都得到了较大的改善。为使学生达到德智体美的全面发展,初中艺术在学生心中的地位也逐步提升。在初中美术课上,不仅能够有效地培养学生的绘画技能,还能促进他们的艺术鉴赏力,使他们对艺术学习兴趣得到提升。因此,把初中艺术教学与人文教学结合起来,不仅能使同学们在艺术课上发现自己的兴趣,提高他们的审美能力,同时也能培养他们的正确的人生观和价值观。所以,要把人文素养融入到初中艺术的课堂教学之中。

关键词:美术教育;人文素养;初中

引言:在过去的初中美术教育中,我们普遍认为,艺术是枯燥乏味、晦涩难懂的,不能引起学生对艺术的浓厚兴趣,不能有效地培养学生的兴趣和能。真正的艺术课,并不是单纯的学习艺术,而是要培养学生的个性,培养他们的人生观,培养他们的世界观,拓宽他们的视野。在当今的教育形势下,学生们更多的是重视自己的专业知识,而忽视了人文素质的培养。当今社会,人才培养不仅要注重实践、逻辑,还要注重品德修养。人文素质的实质在于对人的“人性”的教育。因此,初中美术教师必须注重人文素质的培育。所以,在教学过程中,教师必须要不断地学习、研究新的教学方法和手段,使之与实践紧密结合,使初中美术课的教学更加重视学科素养的培养。加强对艺术教学的学习兴趣,是培养学生人文素质的有效途径。通过艺术教学和人文素质的结合,在不知不觉中培养了学生的思想素质,培养了他们的辨别是非的能力,使他们形成了正确的价值观和人生观。美育是一项长期而非一朝一夕的工作。人文素养在当代社会中的发展,对于建设社会主义和谐社会有着举足轻重的作用。在初中美术教育中,教师要充分发挥人文素养的作用,使其在人文素质上得到进一步的提高,从而使学生欣赏美、创造美、认识美。^[1]

一、初中美术人文素养的重要性以及意义

1.初中美术人文素养的重要性

在传统的教学方式下,往往忽略了学生的素质教育,只注重成绩,造成了学生的发展不平衡。而美术这一科目长期以来都被其它科目所占据,所以每学期的美术课程都很少。艺术教育是一门以创造美、欣赏美、发展美为目的的学科,它能使学生更好地了解 and 认识这个世界,从而使他们的个性得到充分的发展和完善。

艺术教学最突出的特点就是对视觉意象的感知与理解,它以视觉意象传达个人的思想、宇宙的价值以及对事物的感情。因此,艺术教育是中华民族文化的一种重要手段,是培养语言表达能力、艺术感知、艺术修养的重要手段。它的文化功能主要有审美鉴赏、文化传承、道德教育、情操陶冶等功能。同时,艺术作为人类文化传承的一种重要手段,在基础教育阶段,教师要充分发挥民族文化的优势,努力培养学生的创造性。^[2]

2.初中美术人文素养的意义

初中美术教育是一门人文学科,它的人文精神主要体现在教学中,要充分尊重人生的价值,关注学生的切身利益。艺术教育除了需要通过教学来提升学生的审美性,还要注重对学生的人文素质的

培养,从而丰富了学生的态度、情绪和价值观的良好养成。总之,艺术教育离不开人文素养的培养,通过理性与感性、实践与动脑相结合,这样不仅对学生的要求更高,而且使学生对于美术课堂的积极性得到充分地发挥,使学生得到全面的发展。^[3]

二、初中美术人文素养教学策略

1.对教材进行全面剖析,有助于挖掘美术教育的人文底蕴

在初中美术课堂教学中,教师要教材进行全面分析,充分运用教材,深入挖掘其中所蕴涵的人文精神。要使美术与人文素养相结合,就要要求教师具有丰富的知识储备,掌握初中人文素养的精髓和深层内涵,懂得如何根据初中生的特点,正确地选择适合初中生学习和思考的课堂内容。在美术课上,老师要充分考虑到教学内容、教学计划和教学目的,要对作者的生平和创作背景进行深入地挖掘,并能对人文素养进行正确的提炼。在美术教学中,将人文素养教学逐步渗透到美术日常教学当中,从而有效地提升内涵。我们的生活中到处都是艺术,艺术是无所不在的,所以我们必须要有一双敏锐的观察力。初中美术与人文素养的结合,必须突破传统的教学思路和教学方式,从多个视角、多方面进行分析,并以崭新的艺术形式呈现出来。^[4]

例如:在初中美术堂讲人教版“色彩的魅力”的时候,本课程的主要目标在于让同学们认识到颜色的吸引力,以及颜色所带来的感觉。学习如何利用颜色来表现自己的情绪。首先映入眼帘的是一幅幅色彩鲜艳的画作,教师通过在幻灯片播放梵高的著名画作《向日葵》,并为学生讲解这幅画作背后的深刻含义。向日葵朝向阳光,充满了生机。梵高是荷兰著名画家,他的一生中画过很多《向日葵》。他的向日葵的颜色是饱和的,用笔也是肆无忌惮,仿佛是太阳在他的画布上停留,透过这幅画,可以使学生深刻地体会到作者对自然的热爱。梵高的《向日葵》就是他的一种心态,尽管他的职业生涯被许多人拒绝、否定,但他对艺术的热爱和对梦想的热爱,就像一朵盛开的向日葵。依据教科书中的艺术家,可以将毕加索、达芬奇、莫奈等艺术家的生平及代表作品适当地向同学们介绍,让他们了解艺术的特征,并进一步发掘其人文内涵。其次,从不同的视角、不同的层面,对美术作品进行深入的理解。

2.营造审美环境,使学生得到全面的人文教育

当今社会,不仅要培养学生的文化素养,还要从多个层面、多个层面上去发展,美术教育越来越被人们所重视,要想让学生的艺术素质得到提高,就必须把人文素养与美术教学相结合。这样既可

以培养学生对艺术的热爱，又可以提高他们的人文素质，从而提高他们自身的审美观和道德修养。培养学生的人生观、价值观，培养学生的人文素质。艺术学科自身具有人文属性，它在逐步向人文教育渗透的过程中，可以通过创造多元的美育环境，使其成为教育的主线。所以，在美术课上，我们要重视培养学生的人文素质，建立多维的互动关系，使学生能够更好地体会到艺术的魅力。这样可以帮助学生在艺术上的通感能力得到提升，进而达到最高的艺术情感体验。^[5]

例如：在初中美术堂讲解人教版“寄情山水”的时候，中国的画家，在数千年的时间里，不断地总结、摸索、创新、实践，最终形成了一套与西方绘画截然不同的中国画。在课堂导入部分，我选取了一幅由当代著名画家制作的中国画《江山如此多娇》作为教学的导入点。在本课程的教学过程中，要以绘画所蕴含的人文精神为线索，比较相关的各种艺术范畴，并考察其相似性与异同点。首先，通过小组朗读《沁园春·雪》，激发学生的思维，激发他们的思维。举个例子，你能从这首诗歌中感觉到什么？接着，让同学们在欣赏《江山如此多娇》的同时，小组讨论了诗歌与绘画在艺术上的异同。课程结束时，我们将播放《江山如此多娇》的教学录像，让同学们深刻地体会到艺术与音乐的碰撞，从而提高学生的文化素养。从而，有效地提高了学生的文化使命感，提高了国家的自信心。

3. 依托本地资源，构建美育课堂体系

在艺术课堂教学中，我们不仅要善于挖掘教材，更要善于利用和发掘已有的本土资源，以更好地构建美育课堂。例如，具有地域特征的资源、本地的资源，可以促进学生的民族自豪感，有效地提升审美能力，从而建立起一套美育的教学系统。这样既能提高学生的文化素养，又能扩大他们的知识范围，使他们更好地继承和弘扬中国传统文化，有效地提高他们的民族自豪感、国家荣誉感，增强初中生的精神内涵、增强他们的文化自信。与时俱进是社会主义发展的需要。所以，作为一名教师，尤其是美术教师，要善于从以往的教学实践中汲取教训，从自身的认知视角出发，在本地资源的支持下，将地方美术与全国统一的课程相融合。同时，结合当地实际情况，把自己的教学设计和学生的生活紧密结合，使之更加丰富，更加个性，更能激发学生的学习兴趣。如教材中提到的，教师可以利用自然物质、自然资源、自然风景。或者通过，纪念日、文体活动、节庆等社会文化资源，传说、历史事件、戏剧、影视、故事民族、民间艺术、人类文化的遗迹等进行美术教学。

例如：在初中美术堂讲解人教版“民俗文化”的时候，本课程使同学们能把艺术与祖国的自然景观结合起来，让同学们与大自然有更多的距离，更深刻地体会家乡近年来的发展与变化，用手中的画笔表达对故乡的热爱，并学会在周围寻找美丽景象。首先，可以用影像、图画等形式为同学们营造出特定的美学环境，并在课后安排同学到各个景区参观，使同学们更好地认识到景区的变迁，并在此基础上绘制出对故乡的喜爱之情。通过以培养学生的兴趣和艺术特长为切入点，成立美术兴趣小组，针对学生的心理发育特征，设置手工和绘画课程。课程内容包括剪纸、泥塑、民画等民间艺术的复制。此外，在做铜线、插画、模型装饰画时，要让学生根据自己的实际情况，充分运用手边现有的资料，搜寻各类废弃物。通过对艺术创作过程中的构图、构思、着色、制作等艺术技巧的体会，使学生了解到如何变废为宝。

4. 通过人文主义的教育评价，提高学生欣赏能力

教学评估是课堂教学的一个重要组成部分。通过教学评估，不仅可以帮助教师及时地发现自己的教学过程中存在的不足，同时也可以帮助他们对自己的教学过程进行反思，从而对自己的教学内容、教学策略进行调整。因此，在美术教学和人文素养相结合的过程中，教师必须不断地研究、学习、加强自身的人文意识。如果能在教学评估中加入一些人文元素，再加上一些人性化的教学评估，就可以有效地提升学生的欣赏水平。在课堂最后，可以组织同学们就美术作品意象背后的人文意蕴进行探讨，并就有关绘画的具体内容进行讲评。教师要在教学中积极地引导学生主动地表达对学习的探索成果，尤其是对人文知识的理解。学生们将他们在探索学习过程中发现的问题，以及对应的解决方法做出相应的记录。用这种方式进行交流，既可以提升学生的语言表达，又可以将所学的人文知识转化为一个共同的学习机制，这样才能让每个学生的人文素质得到提升。

例如：在初中美术堂讲解人教版“漂亮的手工灯饰”的时候，教师让学生通过独立制作手工灯饰，然后在艺术欣赏课上，初中生对艺术作品的评价主要有以下几点：有些人的价值，有些人在追求个人的完美与理想的实现，有的提倡价值观，增强人们的文化自觉，增强人们的精神和文化品质，还有一种是以人为中心，强调人是一切事物的主体。无论评价是否相同，有一点可以确定，那就是与人类和人类有着密切的关系。针对艺术基础较差的同学，可以从生活中的小事中发掘出他们的优点，同时也能激励他们，从而提高他们的自信。老师也可以组织同学们对自己的作品进行自评，并进行团体评估。通过与别人的作品进行对比，了解自身的优势与劣势。学习取长补短，有利于提高学生欣赏的水平。在艺术鉴赏中，更好地体现艺术中蕴藏的人文精神。因为初中生接触到的都是人类历史上的经典作品，这些经典作品往往充满了人文气息，与人和人性息息相关，所以学生们对其评价具有十分重要的意义。

结语：将初中艺术与人文素养有机地结合起来，就是为了让学生们更好地进行艺术教学。通过这种方法，不仅能够提高学生的人文素质，而且能够提高学生的艺术基础。在教学过程中，教师要重视培养学生的兴趣，不断地进行创造性的提高，提高教学效果。改革传统的教学方法，使新的教学方法更加灵活和全面。通过培养学生的艺术兴趣、培养他们的综合素质、培养他们的核心素养、培养他们的正确的人生观价值观。当然，培养和提高人文素养是一个漫长的过程，绝非一朝一夕能够实现的。初中美术在人文素养教育中起着其它学科不可替代的作用。因此，在初中美术的教学中，要从多个角度出发，根据初中生的学习、生理、心理以及相关特点，对学生进行有效的人文素养的培养。

参考文献：

- [1]朱海霞.通过人文教育的融合优化初中美术教学[J].新课程教学(电子版).2019(15):87.
- [2]解丽琼.加强初中美术课堂人文素养教学的策略探究[J].知识窗.2020(24):1.
- [3]申小军.浅谈初中美术教育与人文教育融合的意义及策略[J].初中课程辅导(教师教育).2021(05):35.
- [4]张美荣.新时期初中美术人文素养教学策略探析[J].新智慧.2019(35):2.
- [5]周蕾.浅谈初中美术教学问题与人文素养培育策略[J].课程教育研究,2020(21):2.