

色彩映童趣 艺美润童心

——基于核心素养的美术主题单元设计与研究

杨 珊

中国人民大学附属中学朝阳实验学校 北京朝阳 100020

摘 要：在全面推进核心素养教育的时代背景下，美术教育的目标已从传统的技能传授转向对学生审美感知、艺术表现、文化理解、创意实践等综合素养的培养。主题式教学，尤其是跨学科主题单元教学，以其高度的整合性与情境性，成为实现这一转向的有效路径。本文以笔者实践的“趣玩色彩艺绘童心”跨学科主题单元为例，从单元的设计理念、系统性建构、具体实施策略、多维评价及教学相长等多个层面，进行一次更为深入与系统的阐释。

关键词：核心素养；单元主题；艺术与生活；跨学科

1 “趣玩色彩 艺绘童心”跨学科主题单元的系统化设计

首先，通过研读课标，基于学情确定了以三年级色彩学习单元作为跨学科的主题。三年级《色彩滴染》、《美丽的染纸》、《四季如画》这三课构成一个色彩教学单元，这也是在全册教材中首次将感性的色彩知识理性化的一个单元，既符合课程标准的要求，又契合学生的认知发展节点，为跨学科学习提供了坚实的支点。主题“趣玩色彩艺绘童心”本身便蕴含着“趣味性”（学习方式）、“色彩知识”（学习内容）与“艺术表达心灵”（素养目标）的三重意涵。基于学生在生活中对色彩的感受体验，我结合了趣味活动、融和传统民族艺术，组成本单元课程，分别设计了色彩知识知多少、趣玩色彩了解民族文化、丰富色彩绘生活三个主题，每个主题以美术学科知识为主，结合不同学科知识使学生有所侧重、循序渐进地学习。引导学生了解色彩的基本知识，通过民族艺术、生活中风景的色彩表现了解色彩的设计与运用，从而帮助学生对色彩知识有更深入的了解。依据同一个主题，各学科发挥本学科的学科优势和特点，从而引导学生加深对某一事物的综合认知与了解。

然后，整合学科内容，优化跨学科主题单元的内容结构。就美术学科而言，美术的四大学习领域包罗万象，具有许多学科知识融合的特征，涉及了多学科的内容。例如：色彩主题的学习，它对包含了美术在内的多个学科都有所涉及。在美术课上了解生活中的色彩美，民族艺术中的色彩美，欣赏色彩、设计色彩、用色彩描绘生活；运用科学课实验

的方式了解三原色三间色之间的关系；数学课上学习的中心对称图形折叠方法可以在美术课设计滴染纹样时运用。让各学科参与学科融合，将各科知识综合成一个立体的学习框架，突出学科特点及其学科间的联系，增强学科系统性与知识的立体性。

最后，根据大概念和逆向教学设计构思跨学科主题单元的架构图。选定主题，优化内容结构后，便要进行单元教学设计。“趣玩色彩 艺绘童心”跨学科主题单元设计以大概概念驱动的基本问题组织单元教学、设计教学活动。采用“逆向设计”，即先设计好学习的目标和成果，然后再按照目标与成果的要求展开学习过程的设计。（图1）

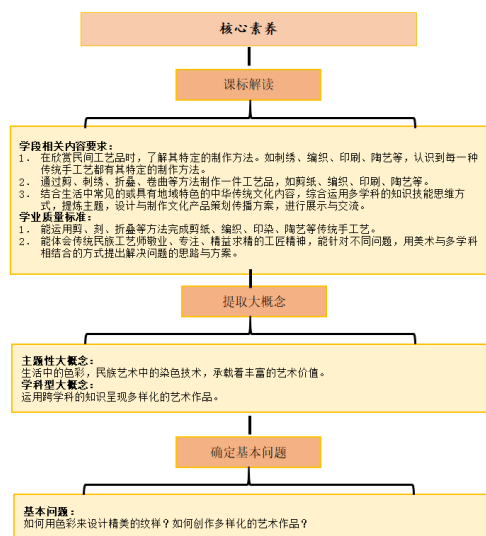

图1 “趣玩色彩 艺绘童心”跨学科主题单元的大概念

“趣玩色彩 艺绘童心”跨学科单元目标通过对美术核心素养的解构和《义务教育艺术课程标准》的解读,确定本单元的主题性大概念和学科性大概念,由大概念确定“趣玩色彩 艺绘童心”跨学科主题单元的基本问题。(图1)考虑到教学对象是小学三年级学生,每个单元目标结合不同学科知识各指向一个素养,亦涉及其他几个素养。在目标基础上,确定了能够反映单元目标达成情况的六个学习成果和评价要点。最后,设计了相应教学过程,共计6课时。这种“以终为始”的逆向设计,形成了较为整体的、相互关联的、有序的单元学习架构,防止学习中目的不明确与重点不突出,为有效开展“趣玩色彩 艺绘童心”主题单元教学打下了扎实基础。

2 “趣玩色彩 艺绘童心”跨学科主题单元教学的实施

2.1 结合美术学科知识创作主题作品

欣赏不同形式的染纸作品,不仅了解染纸作品中的形式原理,而且能够使学生明白作品背后的创作思想和设计理念。由于学生自身的实践经验不同,在观看作品时也会产生不同的联想,有助于学生发现美、感知美,丰富审美体验,提升审美感知素养。

2.1.1 色彩知识知多少

引导学生学会欣赏作品,通过赏析画家张桂铭的中国画作品《多彩的荷花》以及中国传统民间彩色剪纸,根据分析作品中色彩的变化,使学生认识到艺术作品是艺术家对现实生活真情流露的艺术表达,而色彩可以表达艺术家的个人情感,引导学生思考并通过科学小实验实践了解三原色与三间色的关系,最后,学生们独立完成学习单。

2.1.2 趣玩色彩了解民族文化

为了让学生理解扎染丰富变化的图案并从中汲取创作灵感,设了鉴赏大会的情境,引导学生思考并回答“如何通过有规律的折叠,能染出有变化的色彩纹样?”通过小组讨论发言,学生尝试后总结了几种折纸方法,在教师示范的视频中,学生掌握了折纸染变化花纹的具体方法。(图2)

图2 学生部分染纸作品

2.2 结合数学、科学知识完成扎染与服装设计,体验传统艺术的美

2.2.1 色彩知识趣味学

通过对课标的研读,确定两个学习水平:知道三原色与三间色的色彩知识;运用三原色混色变色原理设计染纸作品。为了让学生知道三原色与三间色的色彩知识及染纸制作的要点,通过科学实验的课堂的活动,使学生不仅直观地观看了色彩的整个变化过程,还知道了要染出丰富变化的纹样,要按照一定规律折纸,这引发了学生强烈的制作愿望,学生在沉浸式的学习体验中高效地完成了学习单。

2.2.2 扎染纹样我设计

在制作的过程中,学生能发现图案多是有规律重复的,接着引导学生思考怎样通过合理的折叠方法,再染色能形成美丽的色彩斑斓的染纸。染色要染出色彩的变化、图案的层次性,通过教师示范视频,学生对折叠方法进行练习,随后用正确的滴染方法将颜色染透,并在染色的过程中观察两种原色之间混色产生的奇妙色彩变化效果。染纸完成后,学生还用对称剪纸、团花剪纸的形式设计了染纸作品,三原色染纸的色彩变化体验与折纸、剪纸形式结合,提高了学生的观察动手能力,也进一步提升了学生艺术表现素养。

2.2.3 民族服饰我创新

在前期几节课程学习的基础上,学生已了解到了染纸不同的折法,染纸在折叠的时候依赖于数学中的规律图形作为支撑,教师引导学生将染纸进行折叠、修剪,通过观看染纸服装设计示范视频,学生又学习到了不同的染纸设计方法,制作了精美的染纸服饰,教师通过创设“时装发布会”这样的情境,展示学生的设计作品,提高学生的综合能力。(图3)

图 3 学生部分染纸设计作品

2.2.4 丰富色彩绘生活

根据学生已有的学习经验,教师播放用色彩描绘四季美景的微视频、明确绘画的步骤(选题材--深色构图--选择季节特点的色彩--由深到浅的铺色)。接着让学生根据四季如画的主题大胆尝试色彩,教师做好巡视与协助工作(较难的调色技法进行个别指导)。最后,学生完成了表现生活中自己所见的四季美景的色彩作品。教学中,虽然调色的程序多,但孩子们真切地体会到用艺术表现生活、描绘自然的快乐,他们乐此不疲,在掌握色彩知识的同时,也逐渐形成了艺术表现核心素养。

2.3 结合实践活动制作多样的文创

文化产品创意多:经过前期的学习,学生对色彩有了更深的理解,教师引导学生将色彩设计融入到生活物品中的方方面面,并且用不同的媒材进行探索与实验。或用有规律的扎染图案设计成学习用品,比如笔袋帆布包,或设

计文化衫,或用彩绘的形式画风景明信片,或做出色彩鲜艳、灵动可爱的小饰品。他们独特的想法创造出了许多的艺术成果,学生在动手实践的过程中形成了艺术创新意识,提高了艺术实践的能力。

“趣玩色彩 艺绘童心”跨学科主题单元教学的实施,改变了传统的课程形态,跨越学科边界,引导学生围绕主题、结合各学科所学习的内容进行深度学习,从而让学生构建新知,促进了对学科大概念的理解,形成了美术学科核心素养。教师基于主题,依托课程标准、学科核心素养进行单元主题分析,梳理知识内容,找到了学科间交叉部分进行关联,根据逆向教学设计,确立单元学习目标,明确评估证据,设计单元活动。在这一过程中,促进了教师的专业成长,实现了教学相长。

参考文献:

- [1] 范海洋 .STEAM 教育环境下的小学美术跨学科融合探究[J]. 新课程(上),2017,(09):26-27.
- [2][美]格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计[M]. 闫寒冰,宋雪莲,赖平.上海:华东师范大学出版社,2017:18.
- [3] 李力加.美术课为什么要这样上:指向核心素养本位的美术单元教学设计与实践[M]. 江西:江西美术出版社,2022:4.