

论初中美术课中装饰性插画的趣味性教学

孙嘉彤 宋国彬

黄冈师范学院 湖北 黄冈 438000

【摘要】：趣味性教学作为一种创新型教学模式，能让学生在情趣和意味的教学环境中轻松、自主地建构美术知识，在有效的教学互动中充分地发挥自己的个性和创造力。重点阐述了插画趣味性教学意义及具体运用方法；并以黑白装饰性插画为例，尝试趣味性教学设计，为初中美术插画趣味性教学提供新思路。

【关键词】：插画；趣味性教学；装饰性插画；教学方法；教学案例

On the Interesting Teaching of Decorative Illustration in Junior High School Art Class

Jiatong Sun, Guobin Song

Huanggang Normal University Hubei Huanggang 438000

Abstract: As an innovative teaching mode, interesting teaching allows students to easily and autonomously construct art knowledge in a fun and meaningful teaching environment, and fully exert their personality and creativity in effective teaching interaction. The significance of interesting teaching of illustration and the specific application methods are elaborated. Taking black and white decorative illustration as an example, we try to design interesting teaching, and provide new ideas for the interesting teaching of junior high school art illustration.

Keywords: Illustration; Fun teaching; Decorative illustration; Teaching methods; Teaching cases

在初中美术教育的过程中，探究和实践能激发学生兴趣和培养学生自主个性和创造能力的美术教学模式十分重要。2020年10月由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中明确提出：“深化教学改革。逐步完善‘艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长’的教学模式。”因而，在此背景下，有必要对初中美术趣味性教学这一创新型教学模式进行探究。

1 初中美术课中插画趣味性教学的意义

什么是趣味性教学？从字面上理解便是让课堂教学“活”起来变得具有情趣和意味。它主要是指美术教师有目的、有计划地指导学生，通过激发学生的好奇心理，使得学生积极、自主地探索美术知识，进而掌握基础的美术技能和技巧，提升学习美术的乐趣，并充分发挥创造性才能。

在初中美术插画课中，运用趣味性的教学方法，在一定程度上更有利于学生培养美术学科方面的核心素养。因为，插画作为一种特殊的艺术表现形式，它不受自然的形、色、透视、构图的框限，它要求画者把对所描绘地事物的感受和理解，用一定的格律去表现，进而使所描绘的形象富有装饰美感。同时，根据皮亚杰三水平六阶段理论，初中阶段的学生能够监控和内省自己的思维活动，思维具有抽象性和可逆性，具备解决各类问题的推理逻辑。所以，教师运用趣味性的教学方法，可以激发学生对于美术插画课的热情，帮助学生在绘画时利用夸张的色彩、形象等，来积极表达主观情感，进而更利于开拓学生个性和创新思维，提高学生自主建构知识和解决问题的能力。

1.1 有利于创新教学形式

在课堂教学中，尝试引导学生学会自主探究问题、解决问

题、建构知识的能力十分重要。但在目前的美术教学中，由于各种客观原因，许多教师仍然偏重于教学内容的讲授，忽视了学生掌握美术知识的自主性、能动性，以及教学活动的寓教于乐。这也导致学生简单地认为美术课仅限于绘画一幅画、欣赏一件作品，没有真正理解和掌握美术学科本身所蕴含的知识技能、审美情趣。

就趣味性教学方式本身而言，它以“玩”和“有趣”的教学形式吸引学生的兴趣，能有效调动师生间“教”与“学”的互动关系。事实上，在插画课堂中，充分发挥教学活动的趣味性，利用独具特色的教学形式以及轻松愉快的方式，既有利于创新教学模式，使课堂“活跃”且“高效”，也有利于学生掌握美术学科的知识与技能，提升整体学习效率，实现真正的价值追求，进而将课程标准、学科目标与教学目标落到实处。

1.2 有利于培养学生的经验

在美术趣味性教学中，教师利用现实情境与学生进行“知识”学习的互动，能够让学生真正做到理解、掌握、迁移和运用美术知识，这也有利于培养学生的经验。

“学习经验”，是指学习者与使其起反应的外部环境条件之间的相互作用。简单来说，就是学生要将自己学习到的知识运用到其外在的真实环境（任务）中去。培养学生的经验时，学生要在其中担任一个参与者的角色，在实践中，巩固学到的知识，获取学习经验。通过某学者书中的图表（如图1所示）。

我们可以看到，运用不同的教学方法时学生学习知识掌握的程度，尤其是学生通过老师单纯的讲授而获得的知识，远不如学生通过动手实践而获取的知识牢固。

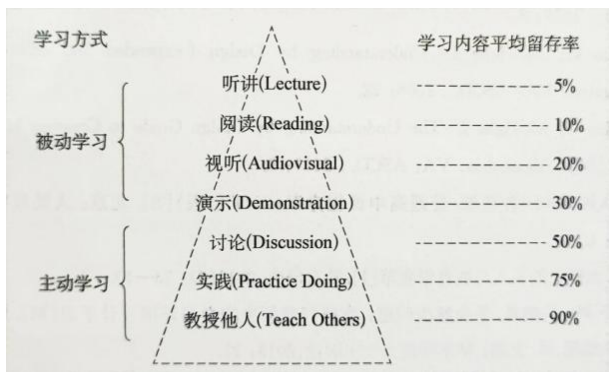

图 1

1.3 有利于帮助学生渡过“青春期”

利用趣味性方法教授学生插画课程，让学生在学习插画创作过程中掌握美术知识，培养创新思维意识，一定程度上还有助于帮助初中生渡过迷茫时期。

插画的形式语言独具特色，是运用图案来表达某种目的的一种视觉化的造型表现形式。它具备造型、意象及情感三大特征。随着当前人们审美情趣的日益提高，这些特征往往通过绘画者的主观意识表现出来，情感色彩更为浓厚。初中阶段的学生正处于青春期过渡阶段。青春期的到来对初中生的心理有很大影响，成人感逐步增强，但他们仍属于孩子，从而产生了成人感与幼稚感并存、高傲与自卑并存、封闭与开放并存等心理的冲突与矛盾。他们夹在理性成熟与感性幼稚的中间地带，更需要去通过某件事表达自己的情感，获取成就感与满足感，从而顺利渡过青春期。趣味性教学的过程中，学生从被动变主动，激发兴趣的同时，逐步增强自身创造力与想象力，在自主构建绘画知识、表达自身想法方面都会有所提高。

2 趣味性教学法在初中美术装饰性插画教学中的具体运用

装饰性插画属于插画的一种类型，本身也更具趣味性、创新性和装饰性等。在具体的趣味性教学中，可以最大程度上利用观察式、思维拓展式、体验互动式等趣味性教学方式，以发挥趣味性教学的最大功效。

2.1 趣味游戏，观察式教学

运用趣味游戏的形式开展观察式教学，最大的好处在于，能活跃课堂氛围，调动学生观察欣赏作品的积极性和学习的主观能动性，激发学生对于插画的兴趣。

观察式教学主要是针对装饰性插画中造型表现这一传统领域来制定的教学方法。传统造型表现类插画的教学中，教师更倾向于以常规的教学方式进行教学，例如多媒体放映插画图片、教师直接讲授知识等教学模式，在一定程度上仍没有逃脱教师直接授课为主的形式。这种方式重教师、轻学生，对教师的理论水平要求比较高，但是忽视了教师与学生的互动和学生的实践环节，过于强调课本的理论知识。因此，在装饰性插画

的教学中创新使用观察式教学方法较为重要。例如欣赏插画环节，利用如找不同等趣味游戏的方法，启发学生观察不同作品的结构、色彩及线条。则是让教师的“教”作为辅助形式，突出“以学生为中心”的教学观念，让学生成为教学的主体。

2.2 想法接龙，思维拓展式教学

创新思维拓展教学方法，利用趣味想法接龙的方式，可以让学生更好地吸收创新思维的方法。同时，将学生置身于集体构思的情境中进行发散思维的教学，更有利于让学生在轻松愉悦的氛围中掌握开拓思维的能力。

在这种趣味性教学中，教师要借助插画艺术实现对学生的思维拓展训练。针对意象夸张类的装饰性插画来说，思维的拓展式教学显得尤为重要。思维拓展包含发散思维、视觉联想、头脑风暴、思维导图等四个方面。面对尚未接触过此类学习方法的学生，如何让他们去理解甚至熟练运用思维拓展的方法？如若老师将思维拓展当作一门课教授学生，不仅枯燥乏味，也易忽视了对学生思维的启发，教学也缺少了其本身的价值——教会学生理解知识并转化吸收成为自己的知识。因此，为了群里群策开拓思维，将发散思维、视觉联想、头脑风暴、思维导图四方面相结合，采用趣味接龙的方法，让全班学生共同参与，通力合作，从多角度、多方向去将头脑中的想法转化成图案的形式呈现出来，再绘制成思维导图，最后在思维网络图的脉络中架构属于自身的知识体系。使学生能在轻松有趣的课堂氛围中自由地分享他们的想法，增加解决问题的机会，弥补创造力的贫乏，帮助他们在短时间构想出更多方案，培养创新与思维发散的关键能力。

2.3 创作乐趣，体验互动式教学

在进行创作时，利用体验互动教学方法能够帮助学生把教师提供的信息与学生自己体验过的信息联系起来。同时，在有趣的教学中更易实现师生、生生之间相互作用的关系，帮助学生真正养成自主学习的能力。

体验式教学在一定程度上更能拉近学生与所学知识之间的关系。从美术学科本位角度来思考，就是让学生亲自体验教学活动，在实践中获取与美术相关的知识，掌握自主迁移和架构的能力。反观插画及装饰性插画的课程中，体验交互式教学方法可针对情感表现类等插画。美术学习是在情意表达的美术体验中，获得领悟、理解，学习主体不融进情感，就无法进入学习状态，无法进行美术的观察与表现，更无法进行美术创作，对审美对象的感受，也会因情绪而受影响。

体验互动式教学在本文中主要运用在两个环节，一是模拟创作环节，二是最后创意写生完成作品环节。模拟创作主要利用假设创作的方法，让学生提前体验创作与互动的乐趣，感受过程，熟悉方法，为真正创作美术作品奠定良好的实操基础。创意写生，是一种具有趣味性的课堂作业形式。让学生在体验

写生活的过程中,展开想象运用多种装饰性插画的表现手法进行创作。这样的作业形式将“写生”和“创作”更好地融为一体,不仅让学生可以运用所学知识将亲自体验、亲身感受的情感表现体现在画面上,更加激发学生的创作欲望。

3 装饰性插画趣味性教学案例设计——以《黑白装饰性插画》为例

3.1 教学设计

(1) 课题:《黑白装饰性插画》

(2) 授课年级:初中二年级

(3) 课时:3课时

(4) 教学目标:

知识与技能	了解黑白装饰性插画的基本概念、创作形式;在学会欣赏的基础上,能够总结出其特点及创作方式,能尝试修改并设计出独具特色的黑白装饰性插画。
过程与方法	在趣味性的情境中,能利用小组合作写生方式巩固以往知识;通过对比欣赏,能归纳总结黑白装饰性插画的艺术特色;能运用思维发散图形式,开拓,创作作品,提高创造力,培养创新精神。
情感、态度与价值观	通过学习和创作黑白装饰性插画,能引发自身美感体验,培养具备创造性的艺术观点和审美情趣,从而提高对美的理解。

(5) 教学重、难点:

教学重点	理解黑白装饰性插画概念及特征;学会运用其表现手法修改写生作品。
教学难点	创作黑白装饰性插画中创新思维的培养。

(6) 教学过程:

1) 情境导入,激发兴趣

课程导入以描绘春天为主题,创设真实情境。教师讲述在课堂外对同学们极具吸引力的自然风光,可具体到某一事物,激发学生兴趣的同时,给予学生明确方向。讲课时需注意语言艺术,用语言加情境的方式进行课堂导入。

例如:春天,万物复苏!那嫩绿的草地、可爱的动物、一望无际的天空,都在暗示着春天的来临。在这春暖花开的季节里我们也拿起手中的画笔一起去寻找春天的足迹吧!……这次的写生和以往不同,我们要发挥想象力,运用黑白装饰性插画的表现形式,即点、线、面、夸张等手法来表现代表春天的事物。下面我们一起来欣赏几幅黑白装饰性插画的作品。(配乐音乐播放作品简要讲解)

2) 观察游戏,寻找不同

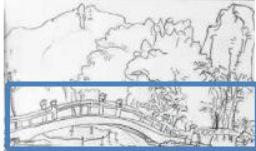

为了更好地进行这次创意写生,课上教师会带领同学们做

一些趣味小游戏,这样能够在活跃课堂氛围的同时,加深学生对美术知识的印象。

第一个游戏名为“找不同”。可将全班同学纵排分成三组,对抗比赛,找到不同点最多的一组获胜。

游戏实施过程中,教师将打印好的图片贴在黑板上,学生先观察多媒体上的图片,找到不同点便可自行到黑板上将不同的地方圈起来并在旁批注写出哪里不同?不同的地方是怎么表现的?

范例如下:

类型	普通写生	黑白装饰画
植物		
动物		
风景		

最后教师针对大家写出的答案,总结出黑白装饰性插画的特点。

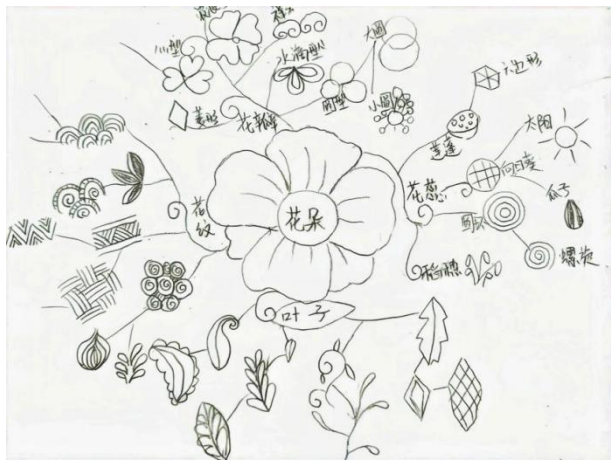
黑白装饰性插画	总结特征
	画面具备装饰性,注重点线面及黑白之间的层次关系,图案构成较为多元化。表现手法有重复、对比、夸张等。整体画面和谐统一,具有节奏感,作品往往渗透着个人情感。

3) 想法接龙,开拓思维

学生了解黑白装饰性插画特征及表现方式后,可进行第二个游戏——想法接龙。游戏名为“××可以用××装饰来表现”,例

如花朵可以用水滴型装饰来表现，一位同学打节奏，全体同学参与游戏，打节奏的同学可随时暂停，暂停位置对应的同学需到黑板前将前面同学的想法绘成图案版思维网络图。以此类推，直至黑板上呈现出集结所有同学想法为止。

范例如下：

4) 群策群力，模拟创作

头脑风暴结束后，由教师给出主题，例如动物主题。不同小组分别派同学来黑板上尝试绘画创作，一位同学一部分合力创作一个主题作品，并由小组成员进行讲解。

学生在趣味模拟创作的过程中既培养了实践操作和评价演讲能力，又提高了合作分工解决问题的关键能力。作品直接呈现在黑板上的形式，也更直观更具说服力。

5) 创意写生，完成作品

初中阶段的学生已进行过实物写生的训练，他们的动手能力与表现能力成正比。学生通过前面学习意识到黑白装饰性插画与静物写生的不同。

为此，教师在创意写生环节需时刻观察指导学生，提醒学

生尽可能用点线面去装饰画面，注意层次关系，发挥想象，利用夸张等抽象手法表现事物具象特征，帮助学生摆脱固有思维，带着新想法进行创意写生，并完成最终作品及任务单。

任务单：

原照片	黑白装饰性画作品	创作意图

6) 展览评述，分享创意

以植物、动物、风景三个小组为单位，分组展示作品，阐述创意，进行批评与自我批评，最后教师进行点评。

3.2 教学设计反思

通过此教学案例设计可明显地看出教师在教学方法设计上的趣味性。这类趣味性教学突破了以往美术教师传统灌溉形式的教学，将趣味性融入到观察式、思维拓展式、体验互动式的教学中，能够给学生带来不一样的审美体验。除此外，趣味性教学方法不仅增添了课堂的活跃性，还大大提高了教学的效率，增强了教师与学生之间的互动，一定程度上实现了以“趣”促“学”的教学目的。不足之处在于整个教学案例设计并未在真正的课堂上进行实施，缺乏实操过后的经验作为理论支撑，还需深入探索。

4 总结

探寻初中美术课中装饰性插画的趣味性教学，充分发挥美术学科特有的“趣味性”，更能激发学生的兴趣点，增强学习积极性，使其开拓眼界，提高整体的审美情感与价值需求。教师在进行趣味性教学设计的过程中，可充分结合插画特征来进行教学，使课堂互动紧紧贴合美术知识，让学生在充满趣味性的多元化教学中，自由发散思维，创意表达想法，从“做”中学会建构属于自己的美术学科知识网络，提高自身的艺术修养，帮助学生以“趣”促“学”，体“味”艺术。

参考文献：

[1] 中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见><关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见>[J].中华人民共和国国务院公报,2020(30):20-26.

[2] 金丽.趣味性教学模式在小学美术教学中的应用策略[J].新教育时代电子杂志(学生版),2017,18(23):83.

[3] 吴丹.装饰性插画设计应用[M].黑龙江美术出版社,2006:1:2.

[4] (美)泰勒(Tyler,R.W.),罗康,张阅译.课程与教学的基本原理:英汉对照版[M].北京:中国轻工业出版社,2008(3):55.

[5] 季洪旭.单元教学探索:基于理解的逆向教学设计案例[M].上海:华东师范大学出版社,2019:13.

[6] 虞锋波.插画设计[M].武汉:武汉理工大学出版社,2010(1):1.

[7] 王大根.中小学美术教学论[M].南京:南京师范大学出版社,2013(8):38.

[8] 孙玉萍.插画课程教学改革研究[J].美术教育研究,2015(22):86-87.

[9] 何婧.谈插画艺术在我国高校美术教育中的融入[J].才智,2018(35):93.

[10] 常锐伦.美术学科教育学[M].北京:人民美术出版社,2007:242.