

突出立德树人 让美育生活化

四川省教育评估院 孔祥平

“茶”润心 “美”育人

成都市龙江路小学 刘颖

美术课程资源是美术课程内容的重要来源和美术活动的重要载体,也是美术课程教学实施的基本保障。中国地大物博,地方课程资源非常丰富,将地方资源与美术课程教学有机结合,凸显地域文化、增强文化自信,是我们每一个教育工作者的使命与担当。成都市龙江路小学早在18年前就展开了对茶文化的课堂教学研究。通过探究学习,学生不仅了解中国茶的历史、发展,还创作了大量相关美术作品,并由此爱上了茶文化。在这一探究过程中,我们经历了以下三个阶段:

一、借老茶馆连接茶文化

成都是茶文化的发源地之一,3000年前的西周时期,蜀地就有了人工栽培的茶树。成都爱茶之人众多,茶馆遍布大街小巷,每逢周末、节假日,茶馆里坐满了茶客。何不把这充满烟火气的老茶馆引入课堂,让孩子们了解成都的茶文化,增强热爱家乡意识和自豪感呢?这一想法得到了学校领导和专家的肯定与支持,笔者带领三年级的孩子开启了茶文化探究的艺术之旅。

课前,孩子们和家人去茶馆品茶,实地感受茶馆的氛围与人物活动。课中,师生共同探究学习茶馆里的民俗文化和千姿百态的茶客形象,掌握人物动态与人体关节的关系,并把这些感受用撕纸的形式表现出来。最后,通过欣赏多种技法表现的茶馆主题作品,拓宽艺术思维,进一步感受四川茶馆中的民俗风情,增强自豪感和传承家乡文化的意识。这节课《老茶馆》在全国中小学美术赛课活动中获得了一等奖,也坚定了我们对探究茶文化的信念。接下来的时间里,美术组老师带领孩子们继续挖掘老茶馆里的民俗文化,拍照、线描写生,并创作了一组《大茶馆 小成都》的剪纸作品,在成都市中小学生艺术节活动中荣获一等奖。

二、借博物馆传播茶文化

近年来,博物馆课程开始兴起,博物馆工作者与教育界普遍认为,博物馆课程可以使孩子走出校园,在轻松、活泼的环境中体会到学习的乐趣,对培养孩子的创造力、鉴赏力和与人沟通的能力起到积极作用,是课堂教育的延伸。我们让学生利用假期和社会实践活动日走进成都市博物馆的茶文化展区,观察成博里的茶馆展品,记录茶文化相关资料,感受茶文化的繁荣景象。笔者将成博茶馆展厅资料制作成视频,带领四年级学生开展《逛成博 泡茶馆》走进身边博物馆美育课程。除了课前的博物馆实地探访,课中更是探究了茶的种类、茶与人体健康的关系、茶马古道、盖碗茶的起源与特征,欣赏展品场景布偶(茶馆众生相)的创作由来及艺术美感等内容。借助人物动态骨架线分析茶博士和茶客的动态变化,用微课解决撕纸技法难点。再通过视频感受当下成都茶馆里恬淡、闲适的生活状态,对比出老舍文学作品《茶馆》里的生活现状,在凸显地域文化的同时,努力传达茶馆艺术化的美,茶馆闲适生活与祖国强大、社会繁荣的关联,引导学生珍惜现在的幸福生活。最后,茶国际化的拓展更是增强了学生的文化自信。

三、借策展根植茶文化

2022年11月,中国传统制茶技艺及其相关习俗入选成功,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,加上《义务教育艺术课程标准(2022年版)》的出台,茶作为非遗文化的单元式、项目式学习被提上日程。

自学校建成校园美术馆以来,我们在这里举办毕业作品展。六年级学生以“茶香流动 诗意青春”主题展览为任务驱动,开展茶文化的单元式学习。课程体现“主题—欣赏—技法—构思—创作—展评”的过程,设计了“器之美”“茶之韵”“馆之情”“展之彩”四个小主题,学生基于以往的剪贴、线描造型能力,或独立、或合作,完成一系列茶文化的绘画作品,最后进行整体布展。茶文化的单元课呈现的展览受到了师生、家长及教育同仁的一致好评。这一学习过程,让学生们在自我的肯定和收获中成长,促进了非遗文化的传承与发展。

经过这三个阶段,茶文化主题不仅走进美术学科的课堂,还作为成都市武侯区英语学科单元课在推进。在传承家乡文化的同时,从“教”转为“育”的过程中,孩子们对家乡的茶文化有了更深刻的认识和更强的自信,带着这份自信与热爱茁壮成长。

来发展打下坚实的基础。

以文化培育为目的,弘扬中华美育精神。教育家皮亚杰说:儿童借助于材料所获得最初感觉经验,在他们的思维中起关键作用。一度我们把对美术的学习认为是“贵族学科”,主要是因美术材料昂贵,艺术实践工作坊就是要探索如何找到既廉价、随手可寻,又能便于操作,更能出效果,并具美感的材料。南充市和平路小学校长罗伽介绍,孩子们可根据川东北传统的民族民间故事内容进行情节性的创编:如川北皮影、川北剪纸、川北戏剧等,还可根据川东北优秀地方文化及节日等活动内容加以编创。既丰富了美术语言,又更具表现力。通过学生实践,我们认为泥浆画具有独特的审美价值。它的画面效果具有质朴、自然的美感,可以唤醒孩子们对大地母亲天然的亲近,培养他们热爱自然、敬畏自然的品质。泥来自于大自然,取材便利,可反复利用,制作成本低廉、环保,可以广泛推广。同时,变化多端的半开“盲盒”式的创作过程让它独具魅力,孩子们既感新奇,又充满对自己作品最终效果的期待,特别适

的地位。美育的真谛不仅在于温润心灵,更在于开发学生丰富想象力和培养创新意识,培养创新思维。学校美育不仅为学生的价值观和伦理观的形成奠定了坚实基础,也为国家培养高素质的创新人才提供了有力支持。

以艺术实践工作坊为载体,推动学校美育发展。艺术实践工作坊以弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化为载体,培根铸魂,强化实践。工作坊一坊一品,材料充足,布局精美,集审美、教学、实践、传习、展示于一体,艺术实践工作坊本质是一项集体性、体验性、互动性、实践性为一体的艺术教育形态。这种多维度的人才培养有助于推动学生的创新思维和工匠精神,为高素质的人才培养提供智力支持。

以生活美育为着力点,提升学生审美素养。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》指出,秉持开放的课程资源观,有针对性地利用地方和社会文化资源,发掘其蕴含的中华文化精神和社会主义核心价值观,引导学生增进对中华文化的理解与认同,树立文化自信。南充市和平路

小学“弄艺艺术实践工作坊”以泥浆为绘画媒介,缘于几位一年级的小朋友从学校荷花园里捧出了一堆泥浆,一边玩,一边高兴地说:“好好玩儿,好好玩儿!”触发了教师创作灵感,“泥浆画”这一新的美术表现形式就此萌芽、生根和发展。泥浆画艺术实践工作坊通过“赏、识、学、做、展”等一体化育人方式,培养学生创新思维和审美素养,促进学生全面发展,彰显学科育人价值,在生活中发现美,让生活美育化。

以创新实践为目的,弘扬工匠精神。泥浆画的创作探索过程充满了挑战性和创造性。从选择材料开始,就需要考虑到各种因素,如泥浆的质地、颜色、干湿程度等。在创作过程中,还需要掌握各种技巧,如泥浆的调配、泥色厚薄深浅的把握,以及泥浆流淌的痕迹控制等,再运用笔、牙刷、棉签、丝瓜络、餐巾纸、毛巾等生活中的常用品作为工具进行加工,最后形成自然、风格独特的泥浆画美术作品。同时,学校开发了泥浆画课程体系,注重学生综合素质的培养,提升学生的心理素质,团队合作能力和组织管理能力,为他们未

合小学生学习。学校泥浆艺术实践工作坊立足主题文化基础而建,通过学生在工作坊里实践与学习,利用开放式的艺术教育培养学生想象力、创新能力以及动手操作能力,落实国家美育文件中对中小学生的要求,掌握1-2项艺术技能,传承民间工艺,培养工匠精神,彰显实践能力和创造力,传承中华文化。

以顶层设计为保障,完善美育资源开发。新课标对美育资源开发的顶层设计和布局已经形成。接下来,学校如何有效开发地方美育课程资源是基层学校面临的重要课题。要通过完善的机制和政策保障,确保顶层设计在基层学校得到有效落实。多渠道建立高校与中小学、城乡学校之间“手拉手”相互学习交流和帮扶机制;多形式搭建乡村学生专场展演平台;充分利用乡村学校少年宫等开展学生个性化艺术展示。加强乡村学校美育教师培养培训,建构国家、省、市、县各级学校美育名师工作室名师和骨干教师学习成长共同体。通过政策引导和机制完善,确保各项措施落地生根,形成科学的顶层设计与基层学校美育创新改革的良性互动。

以美育人的石韵校本课程建构

马尔康市第四小学 姚定涛 马尔康市第二小学校 尕让索郎

小学阶段的美术教育承担着“以美化人”的使命。嘉绒藏族聚居区拥有丰富的自然资源和深厚的文化底蕴,如何将资源转化为教育优势,培养具有核心素养的学生,是教育者应当思考的问题。为此,我们提出了核心素养导向的嘉绒藏族小学石韵校本课程建构的研究方向。

一、建构基础

国家对民族地区教育事业的高度重视,为构建石韵校本课程提供了政策保障。根据国家义务教育阶段育人目标,核心素养的培养已成为教育的重要目标。美术作为培养学生审美素养、创新能力和实践能力的重要途径,利用地域优势开发校本课程,开展特色教学实践,具有重要的意义。

嘉绒藏族聚居区拥有丰富的石头资源和深厚的石文化积淀,为构建石韵校本课程提供了坚实的基础。该地区既有深厚的文化底蕴,又有美丽的自然风光。如马尔康松岗莫斯都岩画,就是嘉绒藏族聚居区的一处重要文化遗址,被誉为“刻在石头上的天书”。嘉绒唐卡艺术也颇具地方特色,是华夏艺术家族中的一颗珍珠。同时,红军长征将红色文化植根于这片沃土。为此,我们有必要搭建传承之桥、信仰之桥,去粗取精、去伪存真,构建石韵校本课程,提升文化自信,增强民族自豪感,让爱家乡、爱祖国在艺术表达中得以体现。

因地制宜,促进学校特色发展,

适应本地区小学阶段学生发展需求。学校建立了石韵文化工作坊,立足于小学阶段石头画教学,结合学校特色、区域文化特色和学生实际情况,开发具有地方和学校特色的美术课程,从而促进学生的个性发展和创新能力,提升办学水平和影响力。

二、建构思路

研究以艺术五大核心素养为基础,形成石头画教学实践的航标灯。以本地区的人文、基础、素材三大优势为依托,优势互补,造就了研究诞生的沃土。我们在石头画的教学实践中构建了“宏观策略5维度”(石头画本身的研究、教师培训、学习心理与认知的研究、学生水平与能力的研究、石头画教学策略的研究)、“微观操作10方法”(材料工具准备、示范与讲解、创意启发、个别指导、感受与欣赏、合作与交流、展示和评估、反馈与调整、建立资源库、推广与分享)两种思维逻辑模式。二者相辅相成,两种模式的研究最终汇聚为石韵校本课程的技术路径和方案报告。在这样的研究背景下,让我们的研究有了可操作性。

三、建构措施

1.课程设计与资源整合。依据核心素养要求,结合小学生的年龄特点和认知水平,设计富有趣味性和挑战性的石头画课程,积极收集、整理石头画的教学资源,为教学实践提供丰富的素材和参考。

2.评价与反馈机制建立。建立多元评价体系,对学生的石头画学习成果进行全面、客观的评价。根据评价结果,及时向学生提供反馈,帮助他们了解自己的学习状况和不足,优化教学效果。

3.师资培训与团队建设。加强师资培训,提升教师的专业素养和教学能力。组建教研团队,定期开展教研活动,分享教学经验,共同研究解决教学中遇到的问题。

4.家校合作与社区联动。加强家校沟通,如家长会、学校公众号、线上交流群等,方便三方就石头画教学的进展、问题和需求进行及时沟通。参与社区活动,如亲子石头画创作、社区石头画展览等,增进了解和互动。

5.创造力的培养。鼓励学生发挥创造力,通过头脑风暴激发他们的想象力和灵感,提供一些主题或故事情节,融入学科整合,帮助他们转化为石头画的形式。还可以让学生构建基础模型,通过拟人、添加、减法等方式,实现创意造型。

6.石头画教学与本土文化传承融合。教学内容方面的融合:引导学生了解本土的历史文化、民间艺术、传说故事等,将这些元素作为创作的灵感来源,让学生在石头画作品中展现本土文化的魅力。教学方法方面的融合:可以采用体验式教学、情境教学等方法,让学生在实践中感受本土文化的韵味。教学理念方面的融合:对于教学

马尔康市第四小学石韵文化工作坊学生索郎曲珍和她的石头画作品。(图片由学校提供)

理念,在教学过程中,应强调文化传承的重要性,引导学生认识到石头画不仅是艺术创作,更是文化传承的载体。

通过上述措施,在嘉绒藏族聚居区因地制宜,确定教学内容、教学策略、教学形式、教学场所,融入本土文化,形成培养学生艺术审美核心素养

的有效途径。

【本文系“四川省哲学社会科学重点研究基地·四川省基础教育研究中心”精准帮扶专项项目“基于核心素养的小学艺术美术校本课程石头画教学的实践应用研究”(项目编号:JCJYZX2023-41)成果之一】

美育视域下大学生音乐审美心理探究

西南石油大学艺术学院 杨阔芸辉

实践,大学生的演奏技巧和表演能力展示了其音乐素养,更是通过演绎,将情感传递给观众,引发共鸣和情感交流。

以上过程中,大学生按照感知、欣赏和演奏的逻辑顺序,由浅入深地感知音乐的情感表达,建立个人与作品的情感桥梁,对音乐的敏感性和理解力同步增加,最终实现审美心理的有效发展。

二、价值导向——凸显音乐艺术和美学价值的高度融合

价值导向是音乐美育重要的落脚点。大学生通过欣赏或实践,将音乐中内涵意义传递给受众,推动个人心理发展变化,从而提升综合素质和能力。

音乐具有独特的审美特征,例如和谐、对称、变化等,大学生通过对音乐形式、结构和风格的理解,领略音乐的艺术魅力和审美境界。然而,审美心理构建的关键内容是对音乐的重要性与价值感的理解。在教学中,大学生深入了解音乐的创作过程和技巧,学习并掌握音乐表演的技能,更重要的是欣赏和理解能力的提

升,进而真正体会到蕴含的艺术精神和情感表达。

同时,音乐作为一门综合性的艺术,与文学、哲学、心理学等多学科密切相关。学习中,大学生将音乐与其他学科进行对比和整合,拓宽了学科视野和思维方式,对提升其审美素养和学术水平皆有意义。

三、技巧评估——掌握演奏技巧和艺术体现的内在联系

音乐演奏技巧决定音乐作品的还原程度和艺术效果。在学习和实践中,大学生不断了解乐器的演奏技巧,如弹奏技法、呼吸技巧等,在观摩和参与演出过程中,他们能准确感知演奏者的技巧水平,辨别出演奏中的精妙之处,并进行艺术赏析。这种对音乐演奏技巧的感知,不仅是情感联结和价值导向传递的,也来自技巧评估的科学结果。

音乐表现力是音乐演奏中展现出的情感、艺术性和个人特色等因素的综合体现。通过音乐教育的训练和指导,大学生达到音乐演奏技巧和表现力的标准和要求。这也意味着,大学生能够明辨演奏的准确性、音色控

制、动态变化等技巧要素的优劣,并对艺术表现力的深度、情感传递的过程进行评估。这种综合性的培养不仅有助于大学生音乐审美心理的全面发展,也为他们未来的个人成长和职业发展奠定坚实的基础。

四、文化共鸣——产生个人偏好与音乐艺术的独特认同

通过学习和实践,大学生接触不同类型和风格的音乐作品,不断拓宽自己的音乐视野和理解范围,可能找到自身喜欢的音乐流派、乐器演奏方式和表现风格。从审美心理发展的视角来看,基于音乐美育的探索与发展更有助于大学生明确自己的音乐兴趣和需求,为音乐审美心理的个体化发展提供支持。

而在文化视角下,社会艺术始终受到社会文化的影响与熏陶,具体到音乐领域则是指音乐作品所承载的社会、历史和文化背景对个人音乐体验的影响。在音乐美育过程中,大学生了解不同音乐作品背后的社会语境和文化内涵,例如民族音乐、流行音乐或古典音乐等,从而能够将个人音乐偏好与文化艺术影响进行融合,

用自身的情感和经历与音乐作品进行对话和共鸣。

美育视域下大学生音乐审美心理的发展,一方面受到音乐美育本身的教学影响,即通过知识输入、技巧教学、赏析引导等方式实现对大学生音乐专业知识的输入与指引,提升学生审美的基本素养。另一方面,美育与审美心理的发展受到个体情况的重要影响。教师所提供的只是学生欣赏音乐艺术的抓手或工具,学生以什么样的心态和视角看待音乐艺术,与其个人的成长背景、价值取向乃至文化基础都有着密切的关联。

综合来看,美育视域下大学生音乐审美心理的研究具有重要意义。通过加强音乐美育,可以培养大学生的情感传递能力、美学价值观、技巧评估能力和文化共鸣,为其个人发展和终身学习奠定基础。

【本文系四川省哲学社会科学重点研究基地美学与美育研究中心资助科研项目“中华优秀传统文化视域下理工科高校美育实践路径探究”(项目编号:23Y024)的阶段性研究成果】