

学科融合背景下美术综合实践技能应用的探索

刘喜龙

(西安市阎良区西飞第二中学, 陕西 西安 710089)

【摘要】美术综合实践能力是基础教育阶段学生综合能力的核心素养之一。伴随着新时代媒体技术、信息技术的进步,信息的传递已经步入了“读图”时代。在当前大力推行新课程标准的背景下,学生注重艺术与自然、生活、社会、科技的关联,在不同学科领域对美术技能的实际运用,可以激发学生活跃思维,创新发展,传递人与自然和谐共生的理念,从而全面促进学生身心健康全面发展,提升个人综合表达能力。在国家倡导“学科融合”的导向下,培养学生的美术综合实践能力是提升学生综合能力的有效途径之一。通过系统研究,以“主题活动展示”为抓手,在初中阶段美术的绘画、制作、设计、情感表现等方面进行美术核心素养的有效培育,为今后学生的全面发展播种了融汇、综合的种子,为培养复合型人才提供了根基。

【关键词】学科融合; 美术综合实践能力; 实践研究

2022年版新课程标准的颁布,使我们清晰地看到党和国家对于新时代的教育改革和发展的目标要求:学校要着眼于社会主义建设者和接班人的培养目标,培养能担当中华民族伟大复兴大任,能适应时代发展要求的创新型人才,形成未来人才的海量储备,以便在日益激烈的国家之间综合国力的竞争中,保证人才的竞争优势。

为了贯彻落实2022年版新课程标准中所提出的课程综合的要求,基础教育学校也在不断地注重于学科之间的综合,各学科界限逐渐淡化,跨学科的学习与实践成为教育领域的新趋势。美术是一门充满创造力和想象力的艺术,也是一门以动手实践为基础的学科,各种不同的实践形式为学生创造了在生活中感知美、发现美、体验美和表现美的机会。马克思说过“社会的进步就是人类对美的追求的结晶。”美术学科作为基础教育中培养学生审美和创造力的关键环节,如何与其他学科融合,让学生得到思维的启迪与情感的共鸣,形成贯穿于学生学习、生活全方位的综合实践技能,成为我们迫切需要探讨的问题。

一、学科融合对美术学科教育的影响

在学校教育教学过程中,按照新课程标准的要求,美术学科与各学科之间形成相互渗透、交叉融合的局面,使得美术学科教学的内容更加丰富多样,突破了传统的学科局限,不仅仅是绘画、雕塑、工艺美术、装饰艺术方面的学习,而是融入了更多科技、文化、历史等元素,涵盖了音乐、生物、化学、语文、信息技术等其他学科的多个领域。这种跨学科的融合,拓展了美术学科教学的宽度,也使得学生能够更加全面地了解和掌握美术的知识和技能。同时,学科

融合在美术学科教学中也有助于激发学生的学习兴趣 and 创造力,在传统的美术学科教学中,学生往往被束缚在教师传授的知识和技能中,缺乏自主创新的能力。而学科融合的教学方式鼓励学生跨越学科界限,大胆尝试新的艺术形式和表现手法,各类活动的宣传海报、主题手抄报、学科作品综合展示,是同学们最为直接而又频繁接触的美术表现形式。在这些美术实践中,同学们要想以生动形象、图文并茂的形式表达说明事物对象,就要进行创意策划、排版布局、插图绘制、色彩运用、艺术表现等全方位的思考实践,形成了培养学生美术学科核心素养的有效途径,是一个激发学生主动发展个体能力的触发点。可以说,通过对应能力的训练和积累,可以提升学生的美术综合实践能力,培养他们多学科综合思考的思维意识,让他们通过各种形式与现实的世界产生联通,这既是美术综合表达能力的提升,同时也是美术学科与其他学科融合交汇,促进学生关注生活,关注自然,共育人才的重点体现。

二、通过美术技能在不同学科间的运用,有效培育学生全面的思维体系

(一)在知识的广阔海洋中,各个学科犹如一座座岛屿,它们有着各自独特的研究领域和特点,但美术却像一条隐秘的纽带,将它们紧密地串联在一起。例如,以精确、逻辑严密的特点而著称的数学学科,也存在着黄金分割率的比例美、数列的秩序美、平面几何中轴对称图形的对称美等等;以千变万化为特点的化学学科,元素之间的反应和结合创造了绚丽多彩的化学世界,化学合成的各种物质被艺术家们通过创意转化为美丽的艺术品;生物学科在揭示生命的奥秘

的同时,生物体的结构、颜色、纹理等元素都成为了艺术家们创作的灵感源泉。所以说,破除学科的边界,美术与各学科间相互渗透、交叉融合,既能使学科知识形成融会贯通,还能通过系列活动帮助学生进一步认知学科知识,产生探索学习的兴趣,久而久之,就能使学生的实践能力得以提高,形成发散性的思维习惯,有利于学生构建综合、全面的思维体系,形成创新性的学习成果。

(二) 美术学科的基本技术性操作,是美术学科的基础和核心,对于每位学生都很重要。熟练操作不仅仅是指技巧的熟练,还包学生对绘画材料和工具的运用更加自如,对技法的掌握更加深入,只有经过一定量的练习和实践,才能让个人的技巧和才华得到更好的发挥,让创作更加得心应手,更加具有表现力,构成优化发展的基础。在教学实践中,学生从简单的铅笔线条表现到复杂的拼贴、印染,从宣传海报的布局和创意思维练习到手抄报的动手操作,都需要运用美术技巧来表达自己的想法。这就需要学生打破传统规则的束缚,灵活巧妙的调动色彩、线条、形状、构图等元素,探索属于自己的独特表达方式,这种具有创造特质的表现性作品是锻炼学生综合能力的有效抓手。

学生们想要运用美术技巧来进行表达,首先就要能够发现或是体悟到那些值得表达的美好,这就要求学生们在日常的学习生活中保持敏感的内心,善于发现那些被忽视的美,这种对生活的敏锐观察力和感悟力,也是学生个人综合能力的重要方面。生活中的人、事、物等等都可以成为创作表现性作品的素材,一支普通的花卉,仔细观察它的纹理、颜色和形状,可能会引发对大自然神奇创造的感叹,或者激发出新的创作灵感,从而让个体的人构建起愉悦的、健康向上的心理状态;一次简单的拼贴画的制作,同学们制作时可以亲手感触不同材料的质感、观察到独特的肌理,可以引发同学们对材料特性的认知学习,构建起对材料科学的探究兴趣;同学们一次难忘的实验课、一次有趣的研学旅行、一次志愿者的劳动的经历,都可能成为同学们观察、思考、体验生活的过程,成为激发某一方面学习兴趣的催化剂,成为创作灵感的源泉所在。大胆运用美术学科的综合实践技能,将自己的思考和感受融入作品创作中,使不同学科的个性特点在实践制作中碰撞出创新思维的火花,有效培育学生的艺术核心素养,是我们面临的一项充满挑战的任务。

(三) 按不同学科的教学内容需求来设计美术综合实践活动,使学生在实践过程中对初中美术课程中常见的绘画或设计的基础操作技巧获得再认识,依据

新课程理念要求更新观念,既能深入理解绘画的基础操作实践,又能创造性的结合不同学科需求开展设计,促进学生艺术表现水平和综合思维意识的提高。例如在教学实践中,曾经与生物老师共同开展了“孢子印创意画活动”。学生们选用生活中易得的平菇、香菇或口蘑,在生物教师的指导下,规范制作“孢子印”,体验了制作的过程与方法,认识到可以通过“孢子印”对微生物的形态、色素、粘度等特征进行对比分析和研究,学习了生物学科知识。而成形的“孢子印”又有着独特好看的纹路,美术教师引导同学们充分发挥自己的想象力,在自己制作的“孢子印”上通过添加、改画,形成一幅幅完整的表现性绘画,学生为自己的创新性联想而感到欢欣鼓舞,树立了自信心,也认识到知识来源于生活又服务于生活。在得知在语文学科中,同学们学习中国的二十四节气,美术教师与语文教师共同设计了“二十四节气装饰挂盘”的设计制作活动。中国的二十四节气诞生于数千年前,不仅融天文、地理、历法、气象、农事、养生的多门学问于一体,蕴含着中国古代先人们以德修身的深刻含义,以其强大的生命力和实际应用价值,渗透到中华民族发展历史的每一个阶段,直到科技飞速发展的今天仍然有着现实的指导意义。盘子原本是盛放食物的器皿,但随着愈加精致的手工作制作,精美的盘子挂在墙上也成了家居装饰物。将二十四节气与挂盘这种表现形式相结合起来,同学们设计与每一个节气相贴切的图案,辅以中国古诗词中对相应节气的描述,将诗、书、画集于盘中,形成别具一格的装饰作品。同学们在设计时要考虑中国传统绘画表现形式的统一性,要考虑色彩的情感表现性、考虑文字与图形的协调性,使挂盘集装饰性与实用性为一体。在这些活动中,同学们集思广益,动手实践,体现了极大的热情,这对学生的艺术综合表现能力是一次很好地锻炼和提高,也会引起学生对美术和其他学科多层次的兴趣。

三、不同表现手段在创设的情景中综合运用,发挥学生艺术表现潜力

根据各学科的不同需求特点,进行美术技能的扩展和延伸,激发学生内在的表现欲望,延伸和迁移学生的艺术知识和技能,通过综合实践的训练不断拓展学生对于知识活学活用的能力。

(一) 创设恰当情境,诱发学生兴趣

在学科融合背景下的美术技能综合实践运用,大多数发生在其他学科的课后活动中,美术教师要特别注重与其他科目教师的沟通协调,找寻最能激发学生参与热情的切入点,创设与学生生活实际密切关联

的,能与学生最大程度产生共情的情景内容,为学生主动、充分发挥自己的美术技能创造机会。脱离了恰当的情境,学生的表现欲望可能就会大大减弱。例如,同学们在历史学科的学习过程中,了解到中国古代汉、唐时期高超的文化艺术成就,结合观看中央电视台专题片《国家宝藏》之后,连连感叹于那些汇聚中华民族智慧与艺术的文化瑰宝,学习到一些传世国宝身后所隐含的特定历史背景下所蕴含的历史知识,认识到每一件文物所彰显的一个时代的文化缩影和古代工匠们的聪明才智,技艺高超。教师适时的与历史学科共同开展的“观国家宝藏,绘大国重器”海报招贴设计。老师引导学生们透过这些典型的宝藏文物去触摸历史,亲近历史,从而领略中华文明的精神内核,引发学生的民族自豪感和文化自信。在此基础上,美术教师指导同学们运用海报招贴设计的形式,将自己所喜爱的传世国宝宣传出去,让它鲜活起来,亲合起来。在这过程中,学生要思考海报招贴的艺术特点、版面的排版布局、物品的绘制、色彩的搭配设计等等美术技能的综合使用,又要根据自己制作的海报招贴向大家介绍文物宝藏的历史背景和文化内涵,使令人远远敬畏的历史文物拉近了与普通人的距离,抽象的文化遗产变得具体且直观,起到了普及推广中华优秀艺术作品,让更多的人了解中华民族厚重的历史文化之美的作用,也达到了新课程标准中“文化理解”的目的。

(二) 多学科融合,引领思维碰撞

在当今科技飞速发展的现实下,许多复杂的问题往往涉及到多个学科的知识,需要跨学科合作才能取得突破。在个人的成长历程中,思维的碰撞,产生了活跃的思考过程,激发出无尽的创造力;当遇到不同的人、事、物时,大脑中的思维也会发生碰撞,激发我们的思考能力,拓宽我们的视野,使我们变得更加全面、深刻地理解这个世界。在基础教育阶段,跨学科的合作为同学们提供了更广阔的视野和更丰富的知识,学生在学习活动中体味不同学科中的共性特点或结合点,体验学科融合的创造性乐趣。在跨学科合作的过程中,合作小组的搭建让每个学生都有发挥自己特长、自主实践、尝试探索的机会,学生的自我主体意识被放大,因而对活动产生兴趣,同学们更会积极地主动探究更好地展现形式或表现手段,而不是在课堂上被动地接受教师的讲授说教。

四、教师需要不断更新自己的知识体系,提高自己的综合素质

教师这个职业流淌着无尽的智慧与希望,在这个

知识不断丰富,信息不断更新的今天,各个学科的知识都在不断发展更新,教师不仅需要有深厚的学术底蕴,传道授业解惑,还要有敏锐的时代触觉,树立终身学习的理念,与时俱进。教师需要关注最新的研究成果和教学方法,不断更新自己的教学内容和方法,不仅要深入理解本学科知识,还要广泛涉猎其他学科领域,为自己的知识体系注入新的活力,不断提升自身的跨学科素养,以开阔的视野和丰富的知识去滋养学生。教师需要不断地磨砺自己的品格、提升自己的能力、陶冶自己的情操,以自己的人格魅力去影响和感召学生。要善于沟通、善于倾听、善于理解,以建立和谐的师生关系。他们还要具备创新思维和创新能力,才能更好地引导学生进行跨学科的学习和实践。

五、学科融合,为学生夯实自我发展的基础

坚持将学科理论知识和学科实践相结合,从不同学科基础知识的构建到综合运用的提高,再到促进学生建立创新能力的成长体系,以美术技能实践为抓手,引导、启蒙美术学科最质朴的创新思维,使其成为学生学科素养成长的萌芽。学科融合的背景诱发学生更容易在实践中独立发现问题、解决问题,从而初步形成大综合的思维意识,为学生未来自我发展打下坚实的基础。

六、实施策略与建议

根据学校教学的实际情况,今后要将美术课程的大单元教学设置灵活调整,与其他学科的教学进度内容相切合,突出跨学科内容设置,引导学生重视多学科领域的知识融会贯通。通过与其他学科教师共同组织实践活动、项目式学习等方式,让学生在实践中磨炼综合技能的多方面运用,加深同学对美术与其他学科之间密切联系的理解。课程改革的推进,必然带动着学生评价体系的变革,除了关注学生的技能水平外,还应重视对学生创新思维、团队协作等能力的评价,摸索建立起更为全面的评价体系。

在学科融合的大背景下,美术学科教育的内涵和外延都得到了极大的丰富。为了培养出适应未来社会需求的高素质人才,我们应当深入探索美术综合实践技能的应用,努力推动美术学科教育的创新与发展,真正发挥出美术学科教育的价值,培养出既具有深厚艺术素养又具备创新实践能力的优秀学生。

参考文献:

- [1] 施红英.核心素养视角下小学美术项目化学习教学策略[J].试题与研究,2023(27).
- [2] 金波.项目化学习视域下小学美术作业的设计原则与智慧实践[J].美术教育研究,2023(17).