

青少年校外协同美育的建构与实施

■徐蒙

本文立足“场馆+”视域,聚焦青少年校外协同美育的建构与实施,文章立足团属青少年宫围绕社会公共场馆资源与校外美育融合,探讨如何发挥各自独特优势,搭建多方联动育人的协同美育平台。设计分阶段、分场馆的育人策略,为青少年全面发展提供多元美育支持。

一、研究的背景和意义

2023年,教育部印发了《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,提到:“推动基本公共文化服务项目和各类社会资源为学校美育教学、实践活动服务,搭建平台引导学生走进艺术场馆。”团属青少年宫是未成年人思想道德建设、推进素质教育的重要阵地,更是校内教育的有力补充,在链接社会资源、开展校外展示展演方面有先天的优势。对于青少年而言,视觉艺术作品不仅可以营造浓厚的艺术氛围,同时也能表现、传递青少年独特的社会风貌和艺术追求,故此,笔者认为,立足青少年宫校外美术学科开展多场馆协作的展示展演活动,符合自身社会定位和校外育人理念。

二、“场馆+”美育概念的界定

“场馆+”美育概念基于项目化学习理念进行建构,旨在打破传统场馆功能单一性、局限性,拓展多元融合的新模式,是将文化馆、艺术馆、博物馆、体育馆等公共场馆资源进行整合,融入青少年美育育人理念的深度融合与开发。“场馆+”的概念拓展了青少年校外课程与展示的边界,为青

少年校外美术作品展示与实践提供了更多的可能性。

在实践层面,“场馆+”突破了传统校内外教育的“教室围墙”,将“美育”阵地延伸到了校外场馆,学生不再局限于室内学习的美术知识和技能,而是能够走进真实的艺术场馆,在真实情境中欣赏艺术作品、感受艺术氛围。

三、“场馆+”美育模式的建构与实施

(一)“场馆+”美育模式的建构

“场馆+”美育模式旨在建构一个学习、体验、创作、交流于一体的综合性校外艺术活动。此模式立足《义务教育艺术课程标准(2022年版)》提出的审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解四大核心素养,通过赛事展览、实践研学、文化体验等活动形式,发挥家门口青少年宫、社会场馆(文化馆、书画院、体育馆)、红领巾学院、自由公共区域四大外延阵地优势,结合不同年龄段青少年发展特点,通过浸润感知、体验实践、创作表现、展示展演和研学探究构建“四维进阶”校外育人模式。

(二)“场馆+”美育模式的分阶实践

校外青少年宫、公共场馆面对的学龄前幼儿及青少年的年龄跨度大,立足“场馆+”设计相关的研学、体验活动需要充分考虑不同年龄段的特点,制定有针对性的活动形式和目标:

1.第一阶段——浸润感知

学龄|学段:学龄前(启蒙)

幼儿阶段是校外教育的重要群体,立

足教育部印发的《3-6岁儿童学习与发展指南》,此阶段需要结合社会场馆的展览展示功能,充分调动幼儿的视、听、形体等多感官,故而在场景的设计上需要营造出真实的氛围感,活动设计中突出参与感、体验感,在浸润中达成“润物无声,风化于成”。

2.第二阶段——实践体验

学龄|学段:小学初段(初级、中级)

小学初段的青少年有着强烈的求知欲,对周围的世界充满好奇,喜欢探索未知事物。在活动中,他们能集中一定的注意力,但注意力依然容易分散,需要有趣的学习方法来维持兴趣。基于此,在围绕“场馆+”设计活动时,多以的实践体验类为抓手,引导学生亲身体验艺术创作的过程,增强其艺术兴趣的同时培养审美能力和情感表达能力。

3.第三阶段——创作表现

学龄|学段:小学高段(高级、工作室)

小学高段的青少年已经有了较长的校内外学习经历,知识储备比较丰富,掌握了一定的艺术实践能力,能够根据具体的要求完成作品创作。笔者所在团属青少年宫近年来面向中小学开展了多项市级美术、书法赛事,如“印象·金华”金华市中小学生学习美术作品大赛、“虹廬杯”金华市中小学生学习书法临帖大赛等,综合运用了市书画院、市文化馆、市体育馆等社会场馆,拓展活动影响力的同时也提升了参与赛事青少年的现场体验。

4.第四阶段——展示展演、研学探究

学龄|学段:小学高段以上(工作室)

这一阶段的青少年已经有了一定的知识储备,能够进行简单的逻辑思考,遵守理解一定的规则,同时也具备了一定的团队协作能力。基于此,在设计场馆活动时,可以立足文化馆展览、博物馆设计相关活动。在实践中,通过对接中心商业区、展览馆、历史村落等公共资源,为青少年构建了在公众展厅展示自己艺术作品的平台。而面向观展群体,则充分发挥团属青少年宫课程开发优势,集中设计了实践研学活动环节、研学任务单,如:“分水塘村”红色研学、“虹廬杯”金华市中小学生学习临帖大赛优秀作品展专题观展探究活动等。满足青少年探索欲的同时,融合了形式丰富的深度实践体验,实现了在玩中学、学中玩的育人目标。参展人感受到了自身努力得到了认可,观展人也通过研学单和专业老师有针对性的活动设计加深了对展览作品、历史村落的理解。

四、结语

立足“场馆+”建构校外美育实践活动,打破了以往校外美育对场地的边界限制,青少年可以在更真实的情境中学有所得,提升了校内外美育资源的优化与整合,同时,在实践中,充分发挥了团属青少年宫在校外活动设计与社会资源整合方面的优势,提升了社会公共场馆、社会资源的应用效能,为进一步推动“儿童友好型城市”建设提供了抓手。

(作者供职于金华市青少年宫)

因“意”选材,因“材”施教

浅析国画创意教学中传统语言与现代媒材的融合策略

■常道义

在深化素质教育和落实核心素养的背景下,美术教育正朝着“生活化、情境化”方向发展。本研究立足于对国画创意教学中“传统语言与现代媒材的融合策略”的深度分析,提出并应用“因‘意’选材,因‘材’施教”的方法论,将现实生活中学生的情趣、情感,以国画传统语言 and 现代媒材相融合的创作形式为载体,融入国画学习。这不仅是对国画传统技法的一种创新性运用,也是为当今美术教师提供一套可操作、可推广、有目的、有策略的媒材融合实践路径。

一、于融合策略中激活传统艺术

落实生活美育目标

现代媒材指的是现代美术作品传递的媒介和美术表现所使用的工具材料,除了传统的平面绘画,还有立体装置和现代信息技术媒介,例如多媒体影像,电脑绘画等;现代美术工具材料非常丰富,例如丙烯笔、马克笔、轻黏土、软陶、衍纸各种软硬不同的材质等。

国画传统语言与现代媒材的融合策略是将中小学美术国画教学中从传统的纸笔水墨为主表现国画传统语言的创作形式,转向一种以传统国画材料与现代媒材相结合表现国画传统语言的创作形式,并归纳出这一国画创意教学的实施范式。

而国画传统语言与现代媒材的融合的实质是时代中借助相融合这样一种艺术创作为媒介,表达现代人的语言,突破国画教学在媒材上的局限性,激活传统艺术的时代感和吸引力,落实生活美育目标。只有认识到这一点,才能在课堂教学时考虑

学生特点与时代特征,在遵循教育规律、学生身心发展规律、学科育人规律的基础上实现促进国画传承、培养学生审美素养、激发学习兴趣、提升国画教学质量。

二、在实践中探索融合策略的

应用原则与实施路径

一堂课应以实现哪一教学目标为出发点激发融合动机,并明确融入何种现代媒材,用什么技法相融合?现实生活中材料多种多样,技法层出不穷,许多材料、技法并非都可以与国画传统语言融合起来。选择和运用时要恰当、适量。在选择和运用现代媒材时,要与时代相结合,通过发现材料和应用材料,来启发学生对国画艺术语言的思考能力以及对现代媒材处理时的思考能力,促进对国画传统语言的理解,在紧要处起到画龙点睛的作用,才能达到理想效果。这才是传承和感受中国传统审美的魅力,进行国画创意教学真正价值所在。为了指导教师有目的、有策略地实施融合,本研究将策略提炼为“自然融入,结合有机”和“严谨贴切,使用有度”两大原则,并在具体的美术课程中进行实践分析。

“自然融入,结合有机”原则强调的是注重“因‘意’选材”的导向作用。在选择和运用现代媒材时,应在日常教学实践中保持从实现课程的教学目的出发,考虑融合策略的教学实施是否有利于解决课程教学的重点与难点;是否符合学生认知思维发展;是否符合学科系统学科教学知识的螺旋上升结构,从已有的教材中分年级、分单

元、分课程、循序融合,控制梯度变量。

如小学阶段低段学生对国画教学知识的理解性不高,可适度融合多种最直观、最整体效果感的现代媒材。在理解意识上循序渐进地增加国画相应教学知识点,较基础国画传统语言的技能需梯度递增。面对中学生则多在教学中考虑结合强化国画传统语言的重点知识技能教授与学生高认知特点去融合,满足既利于教学又与时俱进。直至实现破除国画传统语言难点与学生最感兴趣的地方融合(感兴趣的不一定是擅长的)、与学生生活实际去融合,在最能融通材料特性的地方去融合,在教学实践中做到真正的自然融入。

“严谨贴切,使用有度”原则强调的是注重“因‘材’施教”实践方法。根据教学目的、学生认知特点分析、课程主题分析考虑好使用哪种类型现代媒材去融合后,接下来,更重要就是教师应如何指导学生掌握传统与现代媒材结合使用的具体实践方法,确保融合的合理性、有效性,避免滥用材料。本研究在具体课程教学实践中,从结合剪、贴、手工等具体技法实现了国画创意教学中的传统语言与现代媒材的融合的,并以小见大,在具体的技法操作中进行凝练与提升,整体归纳出融合策略在教学实践中四种规范性材料融合方式:主导、辅助、并用、交替,以此确保融合的严谨性,确保点到即止,回归国画创意教学本源。

如在实践并用方式的融合策略中,以表现城市自然生态主题为例,面对中学生教学中侧重学生对国画笔墨语言与现代城市文化

内涵的理解,将传统国画的泼墨技法与现代水彩的清润色彩进行并用,实现作品画面的语言技能上的笔墨语言和明艳色彩块面表达融合,实现教学难度与学生认知水平匹配。

而在表现城市自然生态这一相同主题,当教授对象为小学生时,教学中应依据小学生感性认知和对趣味性材料的喜爱,考虑对传统国画材料难控制,对国画笔墨语言意识的难理解,鼓励将国画的“墨语言”与彩色的“黏土”、“衍纸”手工技法进行融合;践行辅助方式的融合策略,最终达到理想的效果。

三、从实践探索中深化

与推广融合策略的应用

传统或创新都只是手段,在教学实践探索已有的成效中,足以证实了创意教学是可行的,但如何实现质的保证,关键在于教师的把握,教师在推行创意教学中,对学生技能的了解,对国画教学知识的理解,最后再在融合策略上的把握!只有深谙这一点,才能最正面地助益教育目的落实、美育目标的实现和人的发展。

随着融合策略在教学实践中的不断摸索,本研究未来还应构建一套针对融合媒材国画作品的进行评价的科学评估体系,着重聚焦在学生“因‘意’选材”过程中的思维逻辑和材料契合度上。同时,要着力开发建立整套便于推广的系列化的融合媒材课程资源库,给出规范性的共享材料包的数据设计等等教学资源,并考虑不断发展的人工智能AI工具来辅助高效教学。

(作者供职于深圳市罗芳小学)