

从海岛场域到美育课堂

嵊泗海岛美术在地化教学的探索与推广

■ 王兰 (嵊泗县教育科学教研室教研员)

海洋是人类生命的摇篮,也是极具审美价值与文化内涵的重要美育资源。为解决当前中小学海岛美术教育中仍存在的场域封闭、方式单一、价值浅层、学科割裂等现实问题。嵊泗县美术学科根据教育部美育浸润行动政策,依托海岛自然人文资源,开展在地化的美术教学实践,积极探索海岛美术特色教育新路径。本文以“嵊泗海岛”美术单元教学为载体,加以推广。

一、具身性感知:在场体验,确立海岛美术教育认知起点

具身认知理论强调,认知源于身体与环境的真实互动。海岛美术教育的首要任务,是打破教室围墙,将学习置于海与岛的真实场域,让学生运用视觉、听觉、触觉、嗅觉等多感官整体感知海岛,在亲身体验中建立情感联结,实现从“旁观”到“在场”的学习转变。

(一)环境创生:全感官打开海洋审美体验

沙滩是天然的美育课堂。在《贝语潮生》单元教学中,教师将课堂移至枸杞大王沙滩,以“扶沙听海”开启沉浸式体验:学生或蹲或坐,触摸沙粒的凉润与粗细,嗅闻海风裹挟的咸湿气息,聆听海浪节奏与自身呼吸同频共振。教师就地呈现渔网、浮球、苗绳、贻贝、废弃瓶罐等海岛常见材料,引导学生观察渔网网眼的疏密秩序,触摸绳线的粗糙坚韧,感受渔业工具的实用之美与人文智慧;同时引导学生发现沙滩垃圾,直观体会人类活动对海洋生态的影响。

开放的自然美术学习环境,能较好地激发学生获得多感官、沉浸式体验。他们不再是面对图片与文字,而是全身心与海洋、渔具等展开文化对话,唤醒他们对海洋美的敏锐感知,为后续的价值思考与审美判断,打下了坚实的基础。

(二)探究触发:数据驱动生态认知深化

真实的数据,引发的猜想与思考,有助于学生的认知从感性转向理性。教学中,教师以“海洋垃圾降解”为议题,出示了600、5、150和77%这两组数据,引导学生去猜想数据背后的某种意义,当他们得知自然降解,渔网需600年、苗绳需5年、浮球需150年,并了解到在人体血液中检出“微塑料”的比例高达77%时,迅速产生情感共鸣与强烈震撼。

教师顺势追问:“海洋与我们的生命健康,到底有着怎样的内在关联?我们如何去实现人海共生的美好愿景呢?”从数字理解到危害感悟,再到生态觉醒,学生在数据冲击及反思中,较好完成三层认知进阶,并将抽象的环保理念,转化为可共情的真实认知。

(三)表达转化:在地创作实现知行升华

布鲁纳的表征理论指出:人类认知经由动作表征、形象表征向符号表征逐步深化。沙滩创作天然整合三种路径,符合儿童认知发展规律。在“大海在呼唤”的主题创作中,学生利用海岛自然材料,或以匍匐、呼喊、相拥等肢体动作,或用百余个塑料瓶组合成《哭泣的鱼》,完成一系列装置作品与行为艺术,去表现海洋生物的生存困境与生命痛感。

学生在画面构图中形成形象表征,在排列、组合与堆砌中完成动作表征,并在为作品命名、分享感受、撰写阐释时,完成符号表征。这种情境化、在地化、行动化的艺术表达,比传统课堂中仅仅关注描摹的学习,更具感染力与冲击力,让海洋的保护从“口号”转化为“直击心灵”的艺术力量。

二、整合性体知:跨界联结,构建海岛美术教育多元体系

体知是学生全身心投入的整体性认知。海岛美术教育,不应局限于美术单科,而应是跨学科、超学科的体知。学生正是在这一解决问题的真实实践过程中,学会知识联结、能力融通、思维升维。

(一)学科融合:从单科教学到跨科体认

传统美术教学偏重造型与色彩训练,难以承载海洋文化的丰富内涵。整合性体知首先推动学习方式转型,从“美术课上学美术”转向“在真实情境中用美术”。《来自大海的歌——海岛MV创作》项目,打通美术、语文、音乐、信息技术学科边界,学生创编海岛主题诗歌,提炼家乡风物与情感;选择合适曲风与节奏,完成音乐表达;运用色粉、水彩等完成海岛风景绘制;最后用剪辑软件合成MV作品。

跨学科体认让学生不再孤立地学习技能,而是把美术作为情感、文化与创意的表达工具,实现知识与能力的结构化生长。

(二)问题驱动:从学会知识到解决问题

整合性体知依靠真实、复杂、开放的超学科问题驱动。海岛MV教学的核心问题是:如何为家乡创作一部有海岛气质的MV?这一问题无法依靠

单一学科知识解决,倒逼学生主动联结多学科知识,如语文学科的诗歌意象、韵律与情感表达,音乐学科的曲风选择、节奏匹配与氛围营造,美术学科的色彩、构图、肌理与画面意境,信息技术学科的照片、剪辑、合成与输出。

学生在协同探究中,自主运用、整合知识,完成从“学会知识”到“解决问题”的转变,学习深度和综合能力均获显著提升。

(三)生态思维:从审美判断到人文关怀

整合性体知的要义,是实现从“形式审美”到“过程审美”,再到“伦理审美”的迭代升维。教学中,学生的MV创作,不再只追求“画面之美”,而是关注“人与自然的和谐共生”“家乡文化的表达”“生命情感的传递”等内在价值。学生自评、互评,也从“画得美不美”自然延伸至“表达真不真、立意深不深、对海洋有没有敬意”,将审美判断与生态伦理、人文关怀实现深度结合。

海岛美术教育由此超越技能层面,进入文化认同、价值塑造与生命体悟的深层维度,从而把美术教育稳步推向“人与自然和谐共生”的文明视野之中。

三、多元性创化:素养落地,实现海岛美术教育价值生成

杜威提出,教育即经验的不断改造与完满生长。具身体验与整合体知的学习成果,最终要经由创造性的表达得以外化与升华。多元创化以真实问题为起点,以材料转译、符号提炼、跨媒介叙事为路径,让学生将感知、情感、思考转化为可呈现、可应用、可传播的创意成果,实现核心素养的切实落地。

(一)任务驱动:从真实问题到项目提案

创化始于真实生活。《我是城市设计师》项目中,学生实地调研海岛公交站台,发现功能不足、文化缺失、风貌不符等现实问题。教师将问题转化为驱动性任务:如何设计兼具海岛特色、便民功能与文化气质的公交站台?学生在前期具身体验、跨学科体知的基础上,分组完成调查、分析、构想,形成可落地、可交流的设计提案,把学习从课堂延伸到生活,从作品创作转向解决真实问题的方案设计。

(二)艺术转译:地域文化的符号化表达

创化的核心,是把个人体验转化为艺术语言。教师引导学生识别嵊泗地域文化符号:深水港、灯塔、渔船、海鲜、民宿、海上风电等,并从色彩、造型、材质、结构切入进行艺术转译。学生以草图、泡泡图等方式发散构思,将海洋元素、渔业符号、生态理念融入公交站台的顶棚、座椅、站牌、装饰细节。

材料思维让学生一下子跳出旧有的纸笔局限,关注材质的特性与表达的意义;符号转译让地域文化不再是抽象的概念,而成为可理解、可设计、可传达的视觉语言,较好地增强了学生的文化自信与乡土认同。

(三)动态呈现:跨媒介叙事的思维历练

为避免设计仅仅停留在平面设计静态模型上,项目引入“跨媒介叙事”理念:学生完成手绘、模型后,运用合适的AI软件,将设计方案以“可具身感知”的方式,放在学校、民宿、公路等实景场景中,形成场景化、沉浸式、可观赏的动态呈现。

上述跨媒介创作中,学生不仅提升了技术运用与创意表达的能力,更培养其用户思维、系统思维与空间思维。作品从“一纸平面的画”升级为“一项完整的现代设计”,学习从“一般意义的完成作业”升级为“面向真实世界的文化创意实践”,从而较好实现审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解的整体进阶。

四、结语

美育浸润背景下,海岛美术教育应回归自然、生活与生命。嵊泗县美术学科构建的“具身·体知·创化”实践范式,以在场体验、跨界整合、创意实践三阶循环来推动,较好破解传统美术课堂的教学弊端,将“海洋资源”转化为“课程与成果”,厚植学生海洋情怀与审美品格。未来可优化项目、深化课程,强化协同及数字赋能,从而更好推动地域特色美育高质量发展。

(本文系中国教育学会2024年度教育科研一般规划课题“基于具身认知理论的项目式学习评价应用研究”[课题编号:202416326624B]阶段性研究成果)