

高中美术中国画课程内容结构化教学实践

——基于“以松为喻”山水单元

■李冬青(上海同济大学第一附属中学)

摘要:课程内容结构化是核心素养导向下美术课改的核心要求。高中美术课标和义务教育课程方案明确提出以大概概念整合知识体系,优化内容安排,解决以往教学中知识点零散等问题。本研究聚焦高中美术中国画课程,用大概概念统摄、主题整合、情境创设、进阶活动、素养评价等方法,探索内容结构化的落地路径。结果表明,该方法可将零散的中国画知识技能整合为逻辑清晰、可迁移的结构化内容,打通知识学习到素养落地的通道,为高中美术学科落实核心素养提供可操作的实践样例。

美术学科课程内容结构化的思路

我国课程学者施良方提出,课程内容应包括公民必备的基础知识、基本技能及后续学习所需的能力。美术学科基本结构以此为内核,其中基础知识涵盖学科概念、基本原理与事实;基本技法侧重具体美术样式的技能技巧与表现形式。

学生遵循“先基础后技能”的学习路径,实现新旧知识紧密关联。引导学生在主题创作中经历“像艺术家一样创作”的完整过程,形成可迁移能力,发展美术核心素养。

课程内容结构化的操作步骤与要领

《义务教育课程方案》强调基于核心素养明确内容选择,加强内在联系,突出结构化,探索主题、项目、任务等内容组织方式。

(一)以主题整合单元内容。本研究以传统中国画“松树”题材为主题,整合与松树画相关的知识与技能,重组松树画的基础知识、基本技法、实践应用三部分,从易到难、从基础到创作,形成有逻辑、有层次的传统山水课程知识体系,有效避免知识碎片化现象。

(二)以大概概念统摄知识内容。美国课程论专家格兰特·威金斯指出:大概概念具有内在的可迁移性,能将离散的主题和技能联系起来。松树在山水画中有着特殊地位。郭熙《林泉高致》称其:“长松亭亭,为众木之表”。松树姿态多样,极具形式美感,且岁寒不凋,被视为高尚气节的化身,历代山水画家多以松树托物言志、抒情达意。教材中也提到:中国书画关注“精神表达”,“笔墨”是抒情写意最基本、最重要的手段。山水画重在抒情写意,以书入画,核心在于“笔墨”,精髓在于“写”,通过“写”的方式,画家将书法的笔法、结构和韵味融入创作,赋予作品美感与文化内涵。由此建立“寄情笔墨写松树”这一大概概念,统摄基础知识与基本技能,构建紧密关联的传统山水画知识体系。

(三)创设真实问题情境。普通高中美术课程标准指出,应创设真实的学习情境,设计真实的活动与任务。教学情境应连接理论与生活,以增强学生应用知识解决实际问题的能力。本研究创设“校园艺术作品征集和云展活动”情境,因为美术学科具有视觉性特征,美术作

品既是学习成果也是素养的直接体现,美术作品“常办常展”是与学生生活密切关联的真实性事件。

(四)设计进阶实践活动。实践活动是落实学习目标的重要环节。主题下的学习内容逐渐增加难度,就具有分层递进的特点,相应的实践活动也需要与之匹配。本研究中,基础知识采用“读画”,通过欣赏促进学生感知与识记;基本技法采用“临摹”,运用勾、皴、染、点写松针、画松树;实践应用阶段通过构思与“写松”表达情感;最后通过“松展”审视自己和他人,实现个性化经验从基础认知向高阶思维发展。

(五)实施素养导向学习评价。开展多元的评价活动,包括课堂上即时性评价、阶段性成果展示与交流、主题创作线上云展等,为学生提供多元化的评价视角,促进同伴间的互学互鉴,构建个性化学习经验;将学生的创作成果与中国书画模块学业质量标准进行对照,以评估核心素养的达成情况,落实教-学-评一致的要求。

教学实施案例

(一)学情调查。研究者对执教的高二某班共35人发放问卷,旨在了解学生对山水画学习兴趣与认知。调查显示,学生基础薄弱且关注技法,据此建立“基础知识→基本技法→实践应用”梯度,先掌握工具性知识,再训练笔墨技巧,最后综合创作,化解技巧训练的担忧,体现由易到难的进阶过程。

(二)围绕“松树”主题重构单元内容。从教材中,选取“松树”这一主题。围绕“松树”主题,整合教材内容、补充教学资源,将“画史溯源”“文化寓意”“题材类型”“技法演变”等内容,组成结构化的基础知识模块,为学生建立从文化理解到技法认知的完整知识框架。

依据课程标准“教学提示”与“内容要求”,将勾、皴、染、点等笔法,浓、淡、干、湿等墨法,以及一江两岸平远式构图整合为结构化的基本技法模块。引导学生在动手实践中掌握笔墨语言与布局规律,实现从知识理解向技能应用的转化。

在文化理解与笔墨训练的基础上,以松树在中国传统文化中象征高洁品质、君子风范为精神内核,设置“以松为喻”创作母题,通过读松、临松、构思、写松、展松系列活动,引导学生在笔墨实践中感悟松树精神,借“松”抒情、以画言志。至此,基础知识、基本技法与实践应用有机统一,构成了“松树”主题传统山水单元结构化学习内容。

(三)以大概概念“寄情笔墨写松树”建立结构化关联。以大概概念“寄情笔墨写松树”统摄单元学习内容,使基础知识、基本技法与实践应用形成紧密关联的结构化整体。例如,基础知识部分整合“画史溯源”“文化寓意”“题材类型”“技法演变”等内容,建立松树画的文化认知与概念理解;基本技法部分,包含“松针画法”“松树画法”等体现以勾、皴、染、点为核心以及一江两岸式构图布局;实践应用

部分,引导学生在主题创作中整合知识与技能、表达自我情志,感悟古人以松寄情、托物言志的创作思维方式。(见图1)

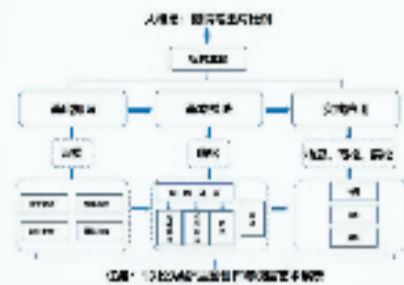

图1传统山水单元学习结构

(四)创设真实问题情境。本研究采用设计工具“GRASPS”设计表现性任务,创设问题情境,提出任务要求:本学期末,学校将开展校园艺术作品征集和云展活动,你作为校园艺术文化的创作者和传播者,请运用所学知识与技法,完成一幅“以松为喻”的主题创作,使本校师生及线上观众通过你的作品来感受松的文化内涵和艺术魅力,为校园增添艺术文化气息。

(五)读-临-写进阶式实践活动设计。1.读松。“读画”主张观画如读书、细品慢赏,以“读松”溯源松入画史:南朝砖画《竹林七贤与荣启期》松树首现人物背景;隋展子虔《游春图》开创松树简约表现;五代荆浩提出“松皮似鳞”;南唐周文矩细写松针、松鳞;南宋赵孟坚《岁寒三友图》以折枝突破全景;元倪瓒《六君子图》、李衍《双松图》、吴镇《松石图》皆以松寄寓君子理想;明沈周《四松图》以中锋写松、披麻皴石,笔墨苍润。纵观画史,松树从背景到主体、从写实到象征、从全景到折枝,画家以勾、皴、点、染创作独松、双松、松石等题材,成为承载人文精神、象征君子品格的永恒母题。

2.临松。基础技法以“临松”活动为主,以沈周《四松图》为临本,图中松针以细笔浓墨攒聚而成,笔墨苍润中见秀逸,尽显吴门画派之文人格调。(1)松针画法——中锋用笔、墨色稍重写松针。每组松针有交叉叠加,呈“品”字排列,写出针叶密而不乱;再以淡花青晕染,形成色彩浓淡变化与虚实效果。(2)松树画法——临写《四松图》第一棵松,从松节处入手,用笔提按顿挫,写出松干之态;画松鳞,取法“松皮似鳞”,以稍干笔墨画出大小不一的椭圆,如鱼鳞层叠,在松干两侧形成疏密对比。3.写松。“写松”是将知识与技能转化为“以松为喻”主题创作的实践环节。学生依据学习单构思,从沈周笔

法与倪瓒构图中获得启发,确定松之形态、寓意表达及笔墨韵味,以草图可视化呈现;再用中锋写松、披麻皴石,结合“一江两岸”图式创作;最后参与“展松”活动,展示作品并交流互评。

(六)素养导向的多元评价设计

实施多元化评价促进学习,课堂中对学生的想法、做法开展即时性评价,及时点评、纠正不足;学习一段时间后,开展山水画小品分享会,搭建自我表达的平台;完成创作后,采用网络云展扩大交流,搜集反馈,帮助学生自我反思、自我建构,促进能力与素养提升。

实施成效

课程内容结构化,帮助学生建构个人经验,知行合一,实现素养全面提升。

课程结束后,通过问卷与作品分析,考察教学对学生个体经验的促进。

(一)核心素养达成分析。王大根教授提出,学生的美术作品是表现性评价的主要证据。依据中国书画模块学业质量标准,以学生小周的作品进一步分析,她在完成《松映寒江》后提交了创作反思(如表1)。通过以上分析,小周的美术核心素养已达到中国书画学业质量水平,核心素养获得整体性提升。

(二)教学成效分析。1.知识-技能结构化。从松针等单一笔墨练习进阶为复杂画面综合组织,学生构图完整,笔法清晰、墨色层次分明,作品数量与质量显著提升,增强了问题的解决能力。2.思维结构化。主题创作促使学生建立“意在笔先”的意识,经历解读主题、选择元素、构图组织、草图可视化到笔墨转化的“像艺术家一样创作”的完整思维过程。3.跨学科的经验迁移。学生能将所学灵活运用新情境,联系文史知识,融入古诗意境并题写主题,增强画面人文内涵,体现跨学科经验的个性化表达。

总结与反思

综上所述,本研究基于“以松为喻”山水单元为载体,探索高中中国画课程内容结构化实践路径。通过大概概念统摄、主题整合、情境创设、进阶活动以及素养评价等策略,有效回应传统美术教学中知识点碎片化等问题,推动“课程内容结构化”理念落地。

然而,美术教学仍面临挑战。教师需持续更新理念,深研课标与教材,在实践-反思-改进中提升课程内容结构化的科学性与实践性,推动美术课程教学的转型与发展。

序号	学生反思与感悟	学习成果水平	知识技能	素养表现	评价与反思
1	通过读松,我了解了松在中国画中的历史地位,从南朝的《竹林七贤》到元代的《六君子图》,松树一直是文人寄托理想的重要载体。这次创作,我尝试了中锋写松,体会到了松针的苍劲有力。	良好	掌握了松针的中锋画法,能画出松干的苍劲感。	能理解松的文化寓意,并能运用到创作中。	对松的文化内涵有了更深的认识,创作时更有信心。
2	在临摹《四松图》的过程中,我发现松针的排列很有讲究,呈“品”字形,这样画出来才不会乱。老师教我们先用淡花青晕染,再画松针,这样层次感就出来了。	优秀	掌握了松针的排列规律,能画出松针的层次感。	能理解松针排列的美学原理,并能运用到创作中。	对松针的画法有了更深的认识,创作时更有信心。
3	通过写松,我体会到了松的坚韧不拔。在画松干的时候,我用了中锋用笔,感受到了松干的苍劲有力。老师教我们先用淡花青晕染,再画松针,这样层次感就出来了。	良好	掌握了松干的画法,能画出松干的苍劲感。	能理解松的文化寓意,并能运用到创作中。	对松的文化内涵有了更深的认识,创作时更有信心。
4	在画松鳞的时候,我用了稍干的笔墨,画出了松鳞的层次感。老师教我们先用淡花青晕染,再画松针,这样层次感就出来了。	良好	掌握了松鳞的画法,能画出松鳞的层次感。	能理解松鳞的美学原理,并能运用到创作中。	对松鳞的画法有了更深的认识,创作时更有信心。
5	通过松展,我体会到了松的坚韧不拔。在画松干的时候,我用了中锋用笔,感受到了松干的苍劲有力。老师教我们先用淡花青晕染,再画松针,这样层次感就出来了。	良好	掌握了松干的画法,能画出松干的苍劲感。	能理解松的文化寓意,并能运用到创作中。	对松的文化内涵有了更深的认识,创作时更有信心。

表1小周作品学业质量水平达成分析表