

高中美术鉴赏核心素养实践——以湘美版美术鉴赏课《人间生活》为例

■戴良芬(宜兴市张渚高级中学)

新课标提出的美术学科五大核心素养,如何在一节45分钟的高中鉴赏课里真正落地?本文以湘美版《美术鉴赏》中《人间生活》一课为例,分享一套可操作的实践策略:用生活短视频拉近距离,用“侦探式”提问逼学生瞪大眼睛,用“卧底游戏”让学生钻进画中心里,用对比看懂不同时代的烟火气,最后让学生拿起笔画身边人。核心就是让学生从被动“看画”变成主动“读画”。

核心素养的理念落地之困

《普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)》提出五个核心素养:图像识读、美术表现、审美判断、创意实践、文化理解。令美术老师困扰的是在45分钟的课堂时间内,如何使学生的核心素养得以真实生长与有效落地。传统鉴赏课,老师放PPT,讲作者生平、创作背景、画面内容、艺术特色。学生记笔记、背考点。下课一问,《清明上河图》是张择端画的,记住了;但“这幅画好在哪儿”“跟我们现在的生活有啥关系”,就支支吾吾。此种教法之下,知识沦为僵化的记忆,素养则悬浮于空泛的言说。

我的笨办法就一条——把课堂还给学生。让他们自己去看、去发现、去争论、去表达。湘美版《美术鉴赏》第二单元第四课《人间生活》就是个特别合适的“试验田”。这一课选了唐代《捣练图》、五代《韩熙载夜宴图》、宋代《清明上河图》三幅画,都是表现世俗生活。这些画本身就藏着故事,又跟学生的生活经验离得不远,特别适合拿来“练素养”。

这三幅画作究竟能培育学生的哪些

核心素养?第一,它们是练“眼力”的绝佳材料。三幅都是长卷人物画,人多、景多、细节多。引导学生从“看热闹”变成“看门道”,这不就是图像识读吗?第二,它们是搭“文化理解”的桥。学生知道了做作品背景,再看画里的表情,感受完全不同。文化理解,就这么自然地长出来了。

四个“土办法”,但真管用

(一)从“我的生活”聊到“古人的画”。课堂开篇不急于讲授课本知识,先播放实拍宜兴市井生活短视频,老街茶馆、紫砂制壶、市集烟火、街边小摊等生活场景尽收眼底,顺势提问学生这类日常景象能否化作人间生活画作,再顺势展出《清明上河图》虹桥片段,引导学生探寻千年前北宋汴京的市井烟火。生活化的趣味导入,让学生怀揣亲切感与好奇心,自然走进古典名画世界。

(二)当侦探、演卧底、搞对比——让学生自己“挖”东西。细节发现式提问:在《捣练图》里找“不寻常”我把《捣练图》放大,给学生一个任务:“以小组为单位,化身‘细节侦探’,在这幅画里找出三个‘不寻常’的地方。画家为啥这么画?”捣练组里,有个女子把袖子挽起来了,露出小臂,“她干活干热了!”熨烫组里,扯绢的妇女身体使劲往后仰,“我感觉她脚趾头都在使劲。”这些从学生嘴里冒出来的大白话,比我直接讲“这幅画细节真实”生动一百倍。审美判断能力,就在这种观察和争辩中慢慢长了出来。情境代入式提问:《韩熙载夜宴图》玩“卧底游戏”讲《韩熙载夜宴图》时,我抛出

问题:“假设你是南唐后主李煜,听说韩熙载家里天天开派对,就派画师顾闳中去他家‘拍照取证’。你觉得这幅‘长卷照片’里,哪些地方‘有故事’?”学生一听“卧底”“拍照取证”,眼睛都亮了。有个学生总结得很到位:“他不是享受宴会,他是在演一场戏给皇帝看。”文化理解素养,不是靠我讲出来的,而是他们自己“演”出来的。比较鉴赏:让两幅画“对话”。学《清明上河图》时,我让学生把它和《韩熙载夜宴图》比一比。学生很快发现:一个是士大夫的私密夜宴,空间封闭、气氛孤寂;一个是百姓的街头日常,空间开放、热闹鲜活。有个学生总结得特好玩:“一个是精英的朋友圈,一个是普通人的抖音。”通过对比,学生自然理解了美术既能表现贵族生活,也能描绘百姓百态。

(三)借点电影和文学的光。《韩熙载夜宴图》把不同时间发生的事画在同一幅长卷里,有点像电影里的“蒙太奇”。虽然时间不同,但连起来你就看懂了这个人的整个状态。我又提到《琵琶行》也是从一次夜宴写起,慢慢写到人物的心事。学生一听就明白了:原来画和诗、电影一样,都可以讲故事。

(四)最后,让他们自己动手画一张。鉴赏课不能光看不练。最后一个环节,我设计了一个“以线造型,为身边人画像”的小活动。第一步,示范。第二步,让学生观察,回忆或者现场观察一位同学、老师或者家人的典型动态。我提示:“不要想着画得一模一样,关键是抓住那个能体现内心情感的瞬间。”这一点,就是跟《韩熙载夜宴

图》学的——传神比写形更重要。第三步,创作与互评。学生用5到8分钟画线描写生或默画。交上来的作品五花八门,但每一幅都有故事:一个女生画了奶奶在厨房切菜的背影,用了弯弯的弧线勾出微微驼背的轮廓,旁边写:“奶奶手很稳,但背已经弯了,我想画出那种暖暖的感觉。”这些画技法当然不成熟,但你能感觉到:孩子们已经开始从身边找“有故事”的瞬间了。创意实践不再是高高在上的词,而是他们手里有温度的线条。

效果和反思:孩子们变了,我也变了

通过这次实践,我看到了几个明显的变化。第一,学生的眼力提高了。第二,学生与传统文化亲近了。第三,创意实践被激活了。当然,问题也有。部分学生还是被“画得像不像”这个包袱压着,不敢大胆下笔。以后我会增加“一分钟动态速写”之类的游戏化练习,多鼓励那些虽然比例不对但很有味道的作品。

以《人间生活》这样接地气的课为例,我们完全可以通过生活化的情境、侦探式的提问、角色扮演的代入、简单的跨界联想,最后落到学生自己的创作上——让学生眼、手、心一起动起来。他们不仅学会了欣赏古画,更学会了用艺术的眼光观察生活、用艺术的方式表达情感、用艺术的精神理解文化。我觉得,这才是高中美术教育从“学科教学”走向“学科育人”的真正回归。希望我的这些笨拙的尝试,能给同行老师们一点点启发。让我们一起,把美术课上得更有温度、更有生命力。

从艺术创作到情绪自治——陶艺创作在听障儿童融合教育中的美育价值

■傅心睿(华东师范大学美术学院) 潘亚楠(浙江省杭州市萧山区金山小学)

《“十四五”残疾人保障和发展规划》强调增强残疾人获得感与心理健康,为听障儿童教育提供支持保障。听力障碍学生是指听觉有损伤,需要借助助听器或特殊技能克服听力障碍的在校学生,虽然这些学生往往没有严重的智力或情绪障碍,其个体发展轨迹也与健听学生相似。然而,因听障儿童的听力有一定障碍,在社交上可能面临更多困难,造成情绪困境。

听障儿童融合教育的情绪困境

听障儿童情绪行为问题发生率更高,常表现为挫折反应、注意力寻求和社交退缩,研究显示其焦虑抑郁患病率显著偏高。这些多由沟通受阻引发,这使得传统以语言为主导的教育干预难以切中要害。

陶艺创作在融合教育中的美育价值

创造性艺术活动正日益广泛地应用于心理治疗领域,自荣格以来,非语言艺术治疗被广泛运用,陶艺即其一。

(一)兴趣为导向。陶艺作为一种儿童普遍感兴趣的创作形式,能有效激发其参与和表达的意愿。珍妮·弗里曼等人指出“借由儿童喜欢的表达形式,诸如游戏或表达性艺术治疗,更能引发外化”。

(二)多感官整合。根据多感官代偿理论,陶艺课程可以通过视觉和触觉的强化体验,弥补儿童在听觉上的缺失。陶艺艺术在制作过程中同样强调视触和动作的表达,在捏塑、雕刻等过程中实现非语言的情绪释放和自我表达。

(三)过程疗愈性。西尔瓦诺·阿瑞提

的《创造的秘密》指出,创作过程具有潜意识与意识的融合与升华。Michal Sholtz 等的研究表明,陶泥在制作过程中可以促进情绪的表达与宣泄、揭示潜意识状态,其过程本身具有疗愈性,能促进精细动作、语言、认知社会性等能力发展,提高听障儿童在融合教育中的适应能力。

在这种创作过程中,儿童会进入戈尔曼所提出的“心流”状态,有助于情绪调节与内在平衡的建立。

(四)实现主观意识的外化与象征表达。中央美院孟沛欣教授表示创作者可以通过绘画方式将个人真实情感融入作品中,在这一过程中达到宣泄情绪、疏解压力、重建心理环境的作用。同样地,陶艺作为一种非语言媒介,其塑造过程也是创作者个体情感的表达。弗洛伊德注意到一个人遗忘或者压抑的意识,会从其梦或艺术作品中流露出来,如许多人常说无法用语言将自己的梦表达出来,但可以画出来。在陶艺中,难以言说的情绪得以通过陶土实现具身化外显,王贞的研究为此提供了量化佐证:在用手直接接触陶泥的过程中,揉、摔、捏等动作对压抑性情绪的缓解作用占比达67%,绝大部分参与者认为在这一过程中,压抑性情绪能够得到缓解与安慰。

陶艺创作在听障儿童融合教育中的实践路径与效果评估

(一)听障儿童融合教育中的陶艺创作内容。芭芭拉·嘉宁指出,通过自由塑

造,甚至破坏性动作,儿童可将受阻情绪投射到陶泥,实现释放与转化。因此,应该鼓励儿童创造出一切他们想要表达的、能够激发内在想法和表达欲的作品。将潜藏于儿童体内的负面情绪转化为外在意象,从而实现情绪的释放与正向转化。

(二)听障儿童融合教育中的陶艺教学方法。1.多感官教学法——多感官教学法通过整合视觉、触觉、动觉等多种感官通道,构建了丰富而立体的学习环境,有效弥补听障儿童的听觉缺失,提升其感知完整性和学习成效。【案例1】《小泥巴,你好呀》。案例针对4-5岁听障儿童(3名,佩戴人工耳蜗,有基础手语能力),目标为感知陶泥特性,缓解情绪焦虑。教学中,提供不同状态陶泥,引导儿童触摸感受质感差异,配合表情传递情绪。3名儿童参与度与情绪状态均得到改善,对陶艺产生浓厚兴趣。

2.游戏式教学法。游戏能够满足特殊儿童的多重感官需求,通过视觉、听觉、触觉等多感官刺激,帮助他们维持注意力和兴趣,帮助他们更好地参与学习活动。【案例2】《小泥团,变变变》。案例针对8-10岁听障儿童(4名),目标为巩固陶艺技能、提升专注力与创造力。教师设计三层闯关游戏,用图文讲解规则,全程陪伴指导。儿童均完成前两关,3名完成创意造型,动手能力、专注力及规则意识显著提升。

3.小组合作法。在融合教育中,采用小组合作的方式,让同伴介入听障儿童的

学习,促进特殊儿童与普通儿童进行有效交流。【案例3】《小花园,我们造》。案例采用融合教育模式,6名儿童分2组(听障、普通儿童各3名),目标为提升合作能力、助力听障儿童融入,共同建造一个小花园的作品。普通儿童配合手势,最终两组完成作品,听障儿童主动沟通、融入集体,双方建立良好同伴关系。

(三)陶艺课程在听障儿童融合教育中的效果评估策略。在创作过程中,为了验证陶艺课程对于儿童情绪自治和改善具有一定作用,需要采用较为科学的量表评估工具,如物理治疗证据数据库(PEDro),对量表进行测评,选择总体质量较好的量表,如肖小静等采用的TF-CBT量表,为情绪变化提供更切实的数据支持。

陶艺创作在听障儿童融合教育中的推广与应用

学校作为听障儿童教育的主要阵地,需要进一步推动陶艺课程的开发和应用。从2002年开始,教育部就下发文件指出要把陶艺课程逐渐地融入中小学课堂中,未来应进一步结合听障儿童的学习特点与发展需求,开发具有针对性的校本课程。家庭是听障儿童成长中最持久的支持环境。在家庭中引入陶艺活动,能够为亲子沟通建立一座非语言的桥梁,共同参与陶艺创作。社会教育是打通听障儿童与社会融合的关键通道。博物馆、青少年宫、社区文化中心等公共机构,可定期举办面向听障儿童的陶艺工作坊或主题展览。