

“三境三转”：基于在地资源的小学美术项目化学习路径研究

——以青绿山水教学《我爱家乡的临平山》课程为例

■何意(浙江省杭州市临平区临平一小将军殿小学)

基于在地资源的小学美术项目化学习,是活化传统美术、培养学生核心素养的重要途径。当前,小学美术教育存在着在地资源发掘不足、学习路径缺乏渐进、课程整体融合薄弱等问题。本研究以临平山为在地资源,以青绿山水教学《我爱家乡的临平山》课程为例,通过“三境三转”的构建路径,以“入境”唤醒乡土感知、“探境”学习青绿技法、“融境”实现情感创作,促进学生从单一技法模仿走向自我表达,在传承经典笔墨色彩的同时提高文化认同感,为小学美术项目化学习提供可操作的途径。

在地资源的小学美术项目化学习现状

《2022版义务教育艺术课程标准》提出,艺术课程具有鲜明的人文性、综合性和创造性,应该充分利用学生的生活经验和社会文化资源,引导学生开展体验性、反思性、探究性学习,为学生提供丰富多彩的信息和内容,拓宽艺术视野,提高美术素养。

但是,目前小学美术教学中却存在着在地资源挖掘浅表、学习路径缺乏连贯递进、课程设计单一等问题,本土文化资源难以转化为真实可感的美术学习载体,学科核心素养难以系统落实。

1.在地美术资源挖掘不够,素养培育根基薄弱难夯实。当前小学美术教学长期以教材内容为中心,对家乡自然景观、历史建筑、地域文化等在地美术资源缺乏系统性课程转化。小学青绿山水教学局限于《千里江山图》等经典范本的临摹与欣赏,教师强调技法程式,却忽视了儿童最熟悉、最贴近生活的本土山水资源。

2.阶梯学习路径构建不足,分层任务设计零散难落地。小学美术项目化学习缺少循序渐进,符合儿童认知规律与能力发展节奏的阶梯式设计。青绿山水的教学问题较为突出:课时零碎,缺少“体验——感知——探究——创作——表达”这样连贯递进的完整路径,学生难以形成持续、稳定、深入的艺术学习经验。

3.多元融合生态构建不全,素养长效提升保障难完善。当前美术教学以教室为主要的学习场景,多方协同育人机制尚未真正形成,课程资源分散,学习场景单一。不少课堂仍以作品结果作为评价标准,过程性评价体系不健全,学生的作品缺少展示、交流、分享的平台,难以持续培养学生的本土文化认同、艺术表达与成就感。

“三境三转”：基于在地资源的小学美术项目化学习路径研究策略

本研究以在地资源临平山为真实载体,以青绿山水文化活态传承为主要目标,把“三境三转”策略深度融入项目化学习过程中。“入境”夯实在地资源基石,“探境”搭建阶梯学习链,“融境”改善多元合作生态,促进青绿山水文化活态传承与美术核心素养真正落地。

(一)深挖在地美术资源,搭建项目学

习根基,筑牢素养培育前提。把临平山作为核心在地资源,通过系统整合和深度解读,为项目化学习夯实了文化根基。

1.摸排本土美术遗存,梳理资源层级,明确素材适配方向。通过实地观察、图片记录、访谈调研、文献查阅等方式对临平山开展了全面了解,整理了自然景观、人文历史、民俗活动三项资源类型。

2.解读资源美术内涵,提炼核心要素,衔接学科素养目标。把临平山的山势形态、色彩体系、情感意蕴等提炼出来,适配与青绿山水相契合的美术要素,以推进图像识读、造型表现、创意实践、文化理解四项美术核心素养的达成。

3.整合资源类型形态,搭建素材体系,保障项目实施基础。将临平山实景与《千里江山图》范本对比;将树叶花瓣等自然材料与传统颜料结合;将观察单、色彩记录卡等学习工具配套使用;把临平山转化为学习场景,形成“课堂一生活”全域资源。

(二)构建阶梯学习路径,设计分层项目任务,推动素养逐步落地。以“三境三转”为核心,构建层层深入的项目化学习路径,让学生从感知体验到探究实践,再到个性表达。

设计感知型微项目,激发探究兴趣,启蒙美术核心素养。本阶段主要分为两个方面:带着学生走出教室,走进临平山。展示《千里江山图》,通过真实山水与经典作品的对比,构建艺术认知。

案例1:走进临平山,用身体感知山的“势”活动内容:观察记录;教学意义:用身体感官,去观察感受山的整体态势和局部特点,培养儿童的观察能力和想象力;过程与方法:仰山顶——抬头向上看,山给你什么样的感觉呢?用身体做个动作,来模仿这种感觉;俯山下——往下看,山下的房子、道路、汽车、行人变成了什么样?望山形——当我们从远处看临平山时,山的形状像什么呢?触摸倾听——摸摸山石和树干,听听鸟儿叫声,闻花儿的芬芳。

案例2:跨越时空的对话,临平山与《千里江山图》的相遇活动内容一:并置对比;教学意义:建立艺术与现实的关系,发现青绿山水的核心特征,激发比较兴趣。过程与方法:临平山照片和《千里江山图》摹本并列展示。

从整体的颜色、轮廓和视觉感受等角度观察比较,小组讨论。

活动内容二:细节辨析;教学意义:深入细节,发现画面与现实内容以及意境的差异,思考“为什么这样画”;过程与方法:分小组探究具体内容:山石纹理、建筑形状、人物活动等。对比画中和现实的细节差异,试着解释原因。

活动内容三:古今思辨;教学意义:把艺术理想和现实生活经验连接,理解山水画背后的文化观念;过程与方法:讨论古人为什么在画中表现“可游可居”的理想山水。讨论今天的我们与山的互动发生了哪些变化。开展实践型主项目,

锤炼创作能力,深化美术应用素养。以“青绿实验室”为载体,设计触摸观察、研磨调色、本土实验、色彩取名等系列活动来感知色彩。

案例3:青绿实验室——颜料变玩具。青绿实验室一:观察触摸。活动内容:发现摘录。观察颜料的色泽,闻一闻气息,触摸感受质地。讨论“为什么青绿山水能保持千年不褪色”。学生小琳反馈“石青颜料摸起来感觉像妈妈用的眼影粉,滑滑的。”

学生恬恬反馈“这盒闻起来有点香香的。”青绿实验室二:研磨调色。活动内容:学生发现摘录,用胶矾水、小碟子和研钵体验传统颜料的制作过程,把粉末与胶液混合,感受“化粉为浆”的奇妙。学生小凯反馈“好玩!原来颜料还能这样有趣!”学生惜冉“这像我泡芝麻糊的时候,搅拌搅拌。”青绿实验室三:本土实验。活动内容:发现摘录,走出教室,找绿叶、花瓣,尝试把它们捣过滤,互相交流分享,讨论着如何分类研磨。学生小童反馈“我用香樟树叶的汁混进石绿中,颜色变得有点透明,像叶子被光照到的明亮绿”。再联动家校多方力量,凝聚育人合力,拓宽学习实施场景把青绿山水的色彩认知作为基础,将课堂学习拓展到自然环境中,让学生在四季和气候下提炼出山体颜色的变化并且为其命名。

案例4:“山的颜色”观察与记录。前往临平山进行观察,记录不同天气,不同季节,不同时间的山景色彩,从探色延伸到创色,加深对家乡山水的审美感知。从山的颜色特点思考,为色彩取名。活动内容:发现摘录,根据观察给颜色取名,“临平春绿”“秋叶赭石”“山顶青灰”等。学生小松果反馈“老师,你看我们取的名字很好听吧?”

(三)打造多元融合生态,完善路径保障体系,实现素养长效提升

把传统山水画技法作为根基,引导学生结合生活经验进行个性化创作,通过自主设计布展、进行作品展示,使创作过程与文化认同共同生成。

1.立足“三远”法则,联系生活经验,探究儿童视角与情感表达。山水画中“三远”布局是经典,教学时并没有回避这一点,而是用儿童能理解的语言去介绍,把古人的“布局”变为自己的“视角”。在“融境”阶段,激发学生思考“临平山在你心里,像什么?它会让你想起了什么呢?”如学生小雅的作品《临平山的旋转游步道》,其创作构思是:旋转游步道是我们常去的地方,一边旋转着向上走,一边听爸爸讲小时候爷爷带着他爬临平山的趣事,这样的场景。过程亮点是:用了“探境”阶段所得的色卡,以热可可棕(赭石)为底,薄施晨雾山青(石绿),青绿山水的技法画临平山作为大块面背景。墨色浓淡画出旋转游步道的造型。学生小宇的作品《临平山下风筝飞》,其过程亮点是:为突出“山”像守护神,把它画得特别大,用了青绿山水的勾勒皴染和颜色。明快

的朱磬画风筝,和青绿色的山形成色彩的对比,呈现欢乐的氛围。创作构思是:“山就像是守护神,我在它怀里奔跑,欢呼,跳跃。风筝飞得很高很高,我快乐极了!”学生小轩的作品《临平山之东来阁》,其过程亮点是:以细腻的笔法画出了山顶上小巧的东来阁,以小凸显山的大。用青绿山水的方法表现山的态势。东来阁的景色,引起了观者共鸣。创作构思是:我家可以远远望见临平山的东来阁,它就像临平的一个标志,远远看到它,就知道临平到了。

2.自主设计布展形式,参与全程制作,构建儿童主体性过程评价。协助学生全程参与设计和布展,提高合作能力、动手能力、审美能力和规划能力,让学习过程可感可见,实现过程性和发展性的素养评价,让评价贯穿构思、调色、绘制、布展的全过程。

3.搭建多元展示平台,传递家乡情怀,强化文化认同与素养长效落地。举办“我爱家乡的临平山”画展,为学生提供展示与分享的机会,鼓励学生向老师、同学和家长介绍构思和山水记忆,在互动欣赏中形成对家乡的共鸣,完成了从作品呈现到文化认同的升华。

在地资源的小学美术项目化学习研究成效

经过一学期系统实践,“三境三转”项目化学习路径有效破解了在地资源挖掘不足、阶梯路径缺失、融合生态薄弱三大问题。

1.从零散探寻到系统梳理:在地资源赋能素养根基筑牢。通过整合,把零散的在地资源转化为课程化的美术学习资源。青绿山水教学摆脱了“重技法、轻体验”的困境,实现了经典范本与真实场景、传统技法与乡土材料、艺术表达与生活经验的深度融合。

2.从浅层认知到深度实践:阶梯任务助推素养逐层落地。“感知——探究——融合”三阶渐进的项目化任务促进了学生从被动接受、机械模仿转向了自主探究和个性创作。学习碎片化、任务零散化、过程浅表化等问题得到了破解。

3.从单一育人到多元协同:融合生态保障素养长效提升。学校、家庭和社会协作育人;过程性评价方式;成果展示平台共同形成了全域融合学习机制。项目化学习不再是短期活动,而是可持续、可深化、可推广的教学模式。

结语:立足于临平山本土资源,“入境——探境——融境”的项目式学习路径,突破了当前美术教学中资源利用浅显、学习路径零碎、融合生态薄弱的典型问题。对于活化传统青绿山水教学,夯实学生美术核心素养、培育乡土文化情怀都有实践意义。有效促进了学生从被动临摹转为主动创作、从技法学习走向情感表达,让传统青绿山水画走进了儿童生活,实现了艺术素养提升与家乡文化认同的共同发展。