

寻脉·重构·赋能：初中美术作业展评路径研究

——以“翰墨金石”单元为例

■陈芳(杭州市文澜实验中学)

【摘要】作业展评是美术“教—学—评”一体化的关键反馈环节,具有重要育人价值。其核心要义在于通过作业展评“看见”学生学习过程的成长轨迹与学习成果的多元价值,助推核心素养落地。本文以七年级“翰墨金石”单元为实践样本,立足传统文化美术课堂现存碎片化展评弊病,探索大单元理念下作业展评和课程内容、学习任务、文化传承相融的实施办法,构建“单元统整—分层展评—素养赋能”三位一体的展评体系,夯实学生传统文化根基,培育民族文化自信。

书法和篆刻是中华优秀传统文化瑰宝,是中华文脉传承的重要载体。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》明确要求,美术学科要聚焦审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解四大核心素养,注重中华优秀传统文化的渗透与传承。在第三学段(6-7年级)学业要求中提出让学生“知道中国书法、篆刻的基本特点,了解不同书体的写法”,为初中书法篆刻教学指明方向。

浙美版七年级“翰墨金石”单元由《中国书法》《印学话西泠》两个紧密关联又各具特质的课例构成,涵盖书法与篆刻的发展脉络、经典作品欣赏、核心技法研习等内容,是落实传统文化教育的优质课程资源。但在实际教学中,受传统教学思维、教师专业素养、课时条件等多重因素制约,书法、篆刻作业展评仍存在诸多短板,难以适配大单元教学的整体性、连贯性和育人性要求。

现状审视： 单元作业展评存在的现实问题

传统美术课堂以单课时拆分教学,作业、评价依附零散知识点,展评趋于碎片化、形式化,具体问题集中在四方面。

1. 定位偏失,脱离单元

书法和篆刻学习任务被割裂为单课时知识点的堆砌,缺失与单元核心观念“书法与篆刻体现中华文脉”的系统性关联;展评目标模糊、课后长效评价缺位,学生无法收获创作成就感。

2. 媒介单一,形式匮乏

展评形式固化,作业媒介表现单一。有些老师认为展评无非“摆摆作品,并挂上墙”而已。疏于运用多媒体、文创制作、现场展演等多元形式,课堂展评氛围单薄,难以调动学生参与兴趣。

3. 主体固化,生本缺位

展评以教师单向点评为主,学生仅被动展出作品、聆听评语,缺少互评自评、作品文化解读的平台;许多成果展览从作品筛选到场地布置、从标签书写到海报设计,教师全程包办,学生错失实践成长的机会。

4. 维度狭隘,素养疏漏

展评标准较为单一,多以“技能达标”为导向。评价书法习作只看笔画是否规范、字迹是否工整;评判篆刻作品只关注印文是否清晰、线条是否平整。忽视对书写内容、章法布局、笔墨意境的审美感知与文化理解,易使学生形成“书法即临摹、篆刻即刻字”的认知误区,割裂技艺与传统文化的内在联系。

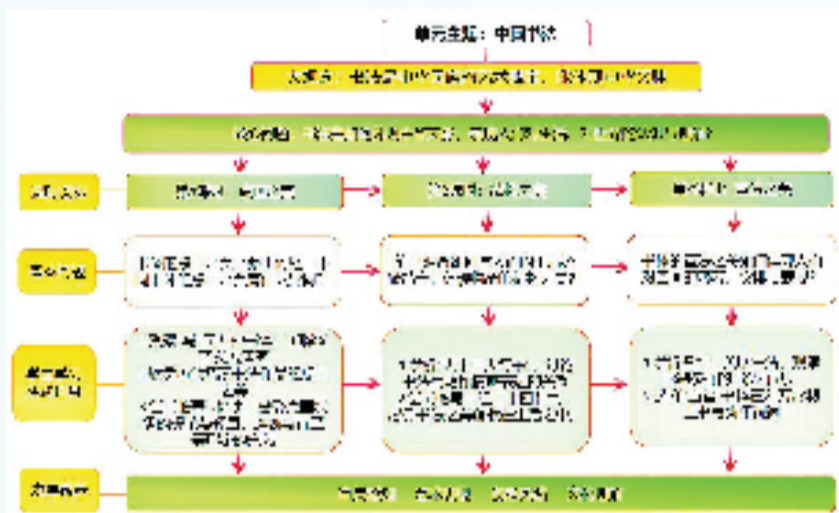

表1:《中国书法》一课单元教学设计框架

图1家长和师生精心编排“墨韵太极 文武同辉”文艺节目

解决对策：大单元视域下 作业展评的优化策略

针对“翰墨金石”作业展评的现实问题,结合课程单元大观念与单元学习任务,笔者重构细化了教学内容与学习主题,将展评环节前置为驱动性学习任务、中置为过程性反馈、后置为终结性成果评价,全程串联赏析评述、技法临摹、创意表现、文化探究等实践活动,构建“单元统整—分层展评—素养赋能”三维实践路径,实现从知识传授到核心素养“落地”的闭环转型。

(一)单元寻脉统整：从单课实施到单元建构,锚定展评方向

教学设计秉持“以终为始”的理念,紧扣单元核心素养目标,系统搭建单元教学思维框架与阶梯式驱动任务群,厘清教学目标与学习成果的内在对应关系,精准锚定课堂展评的核心方向。

1. 溯源文脉,明确单元核心目标

以《中国书法》一课为例,教师立足教材内容,联结现实生活情境,依据教学要求与学生认知水平,统筹设计可实现知识技能迁移应用的核心基本问题,并设计架构环环相扣、层级递进的学习活动任务,稳步达成单元教学目标(见表1)。

2. 统整教学,搭建阶梯任务体系

依托单元整体架构,构建“赏—学—练—创—评”一体化阶梯式学习任务链。围绕“品鉴书法、篆刻佳作、体悟翰墨金石意趣”的单元核心任务,细化各课时专属学习主题,搭建层级清晰、环环相扣的活动任务群。同时梳理作业展评主线脉络,让各项课堂学习、实践活动深度融合入单元整体体系,保障学生艺术探究思路连贯、深度学习层层递进。

(二)分层重构展评：以作业分层设计为支架,落实体验与创作

作业展评在实施过程中要尊重学生个体差异。立足学生认知水平、技法基础和创作能力,开创“朵朵花开”局面,而不是简单地挑选“完美的作业”做终结性成果展示。基于此,笔者以作业分层设计为脚手架,构建“基础—进阶—创新”

三级分层展评作业。让学生在不同维度的作业展示中体悟笔墨韵味与金石意趣,让美育成长有“迹”可循。

1. 基础层级：依托过程性作业展评,搭建“技法成长档案”,见证素养进阶

过程性作业展评贯穿单元教学全程,聚焦学生学习动态,直观呈现其技法掌握、学习习惯与审美态度的渐进变化,实现学习过程可视化、可追溯。教学中以书法“点画之美”核心练习——“永字八法”作业为例,组织学生开展切片式互评诊断。引导学生直面作业问题、大胆表达见解,在互评互析中体悟书法“心平气正、意到笔随”的创作要义,培养良好的书写习惯。同时教师精准点拨、靶向指导,助力学生清晰认知自身学习短板,真正实现以评促学、以评提质。

过程性展评需要教师学做有心人,全程追踪学生课堂学习状态,及时做好“在场记录”。可以把学生的创作草图、小稿、任务单进行收集拍照,积累第一手展评素材,建立完整的学习过程资料库。结合书法初临、精临、创临的进阶节奏,以及篆刻初稿、改稿、定稿的创作流程,对学生作业素材分类梳理、系统归档。直观呈现学生技法提升轨迹、创作思路演变与学习态度转变,为创建学生美育成长电子档案、落实持续性素养评价做好准备。

2. 进阶层级：依托展览化任务驱动,稳步提升课堂常态作业质量

以展览化任务为驱动抓手,学以致用为导向,重构书法与篆刻日常学习评价模式。引导学生对日常课堂作业要有“作品”意识,注重作业的质量和完整性;鼓励学生以参展标准打磨日常课堂作业,端正创作态度,规范书写与刻印流程,提高对作业功能的新认识。

立足真实情境、聚焦问题解决,创设主题化展览实践任务。以元旦迎新为例,笔者创设“如何运用书法与篆刻艺术美化校园、装点环境”的真实问题情境,向七年级学生发起创意研讨,组织开展“墨意迎新、澜心送福”书法、篆刻主题联展。学生们接到通知后热情高涨,连平

时调皮的学生在课堂上也安静下来开始认真练习书法、篆刻作业;同时以班干部、美术课代表为核心组建专项筹备小组,分工协作、有序推进作品征集、班级评优、长廊布展等工作。打造校园福字文化特色景观,做到学以致用,实现美术课堂学习与校园美育实践的深度融合。

3. 创新层级：开展课外拓展作业,延伸学习维度,实现文化活态传承

主题形式和新媒体是作业风格化、个性化的体现。在单元化教学实施过程中,随着学生书法、篆刻技能的提升,笔者结合中国古典诗词、传统二十四节气等主题,利用学校社团选修时间,布置探究性实践作业。鼓励学生大胆灵活运用新媒介融入到书法、篆刻作品的创作过程,如扇面书法、印章书签、篆刻文创摆件等,让传统艺术焕发新面貌,进而实现书法、篆刻文化的活态传承。

(三)素养靶向赋能：以聚焦文化传承为导向,组建展评共同体

1. 组建多元展评队伍,优化文化导向评价体系

以文化自信为根本引领,搭建“教师—学生—家长”三方联动的多元展评共同体。笔者借助每学期开展的校园艺术节策划书法与太极、书法与茶道、书法与剑术融合的文艺节目,得到学生的积极响应与家长的鼎力支持。舞台上学生笔随意走,动静结合,刚柔相济,把书法艺术和传统武术背后的中华优秀传统文化、审美意蕴挖掘与个人情感表达做了巧妙融合,使作品能展能演,在新的语境下呈现出全新的视觉表达,具有强烈的多元性、趣味性和时代感(见图1)。

2. 深化展评实践育人,推动文化传承与素养协同提升

依托展评平台,引导学生梳理创作思路、讲述作品文化内涵,在交流研讨中提升审美鉴赏、文化理解与语言表达能力,让作品展评成为宣传传统文化的重要阵地。笔者每学期常态化举办“美在成长”美育浸润展评活动,鼓励学生全程参与活动筹备,锤炼合作探究、统筹实践等综合能力。颁发优秀作品收藏证书,推荐刊登校刊“艺苑撷英”版面,强化正向激励,切实达成文化传承与素养培育双向育人实效。

书法与篆刻艺术作为学校特色美育品牌,更是校园对外文化交流的名片。在各类涉外研学、校际交流活动中,校园书画篆刻展厅成为展示中华美育风采的重要窗口。学生化身文化传播小使者,主动向外宾讲解笔墨文化、示范汉字书写、指导印章篆刻,在双向文化互动中传播中华文脉、讲好中国美育故事,不断厚植自身文化自信与民族自豪感。

结语

通过“单元统整—分层展评—素养赋能”三维路径的实践,“翰墨金石”单元作业展评摆脱了传统形式化困境,取得了显著的育人成效。后续笔者将继续深耕课堂教学,迭代展评实施路径,完善教—学—评一体化设计,让作业展评更有温度、更有力量,实现美育赋能。