

浅谈中小学美术教育的快乐教育

□ 翁丽芬^{[1][2]}

([1]厦门大学艺术学院 福建·厦门 361000;

[2]福建师范大学福清学院 福建·福清 350300)

摘要 “快乐教育”顾名思义就是创造轻松欢快的气氛,激发学生的学习兴趣,让学生在欢乐愉快的教学活动中获得知识。美术学科的特点更有利于实现快乐教育,让师生在欢乐愉快的教学中增加学习美术的兴趣,提高美术的审美能力和创造能力,实现美术的终身教育。本文就营造良好的学习环境、多元的教学资源、构建良好的师生关系、快乐的评价方式等方面探讨如何在中小学美术教育中实现教育的快乐进行。

关键词 美术教育 快乐教育 审美

中图分类号:G633.95

文献标识码:A

文章编号:1672-7894(2008)12-214-02

“快乐教育”顾名思义就是创造轻松欢快的气氛,激发学生的学习兴趣,让学生在欢乐愉快的教学活动中获得知识。早在1936年杜威就认为艺术是一种活动,并能从活动中获得愉悦。他认为艺术是:“一种心态、一种语境——要求得到满足和做到使物质形成新的和更有意义之形式的某种活动。体会到人们正在从事的事业的意义并从中获得愉悦,使内在生命的展示和物质世界的有序发展,结合在同一并存的现实中——那就是艺术。”^[1]那么后现代的今天,美术学科更需要实现快乐教育,让师生在欢乐愉快的教学中增加学习美术的兴趣,提高美术的审美能力和创造能力,实现美术的终身教育。具体的中小学美术教学中的快乐教育可以通过营造良好的学习环境、多元的教学资源、构建良好的师生关系、快乐的评价方式等来进行。

1 营造良好的学习环境,使学生快乐学习

1) 创设一个会话的美术教育课堂,开展有效的师生互动合作学习。“课程是非常复杂的会话,——会话一词表示没有定论的、高度个人化的以及受兴趣驱动的人们在其中彼此际遇的事件。”^[2]美术作为感性的课程,更应实行会话的教学,提高学生的参与度,转传统线性教学为后现代非线性的教。我国传统的美术教学注重技能技法的传授,单方面注重教师的技能技法的示范教学,限制了学生创造力的发展,使激情的美术学习变成枯燥的技能发展。目前我国教育部门已经意识到这一教学方式的弊端所在,在2001年试用的《基础教育课程改革》中更多关注学生的主动性的发展。

会话就是教师与学生之间处于平等地位的面对面的交流形式,教师可以设置情景,让学生发现问题并主动与教师交流。教师应该理解每个学生的实际心态,会话就如聊天一样轻松自如,这样可以培养学生自主学习的能力,打破教师唱独角戏的局面。当然这种教学方式教师必须尽量创设情境,提升学生的参与兴趣。中小学的学生,特别是初中的学生已经极具独立思考的能力和自我意识,不管在“造型、表现”还是“欣赏、评述”方面都会有自己独特的看法,教师应该给予表达的机会并给予充分的肯定与鼓励。但是与此同时他们的看法、创造的思路又会有所片面,就美术欣赏来说,学生可能只是简单的认为好看或不好看,此时就需要教师将其导入美术的语言境界去认识和分析。需要师生的会话互动教学,同时又不失学生的主体地位的发挥,让学生有足够的激情参与到美术的学习与创作中。如在进行《适用美观的家具模型》课教学中,教师通过播放事先准备好的家具图片录像或由同学们自主寻找一些家具图片进行展示,引导学生就不同的家具的色彩、造型提出自我的意见和改良方案,如“你们觉得这个家具的色彩协调吗?它的造型怎么样?如果让你设计你会怎么想?”等等,使学生从消费者的角度转变为设计者的角度进行思考,激发学生的创作欲望。^[3]并引导学生以小组为单位进行创作,最后各小组就自己的作品进行创意评述,也可以就别组的作品提出自己的意见和建议。通过会话的教学一改以往教师独导的地位,让所有学生都有参与机会和想参与的欲望,充分调动课堂气氛,使学生快乐的学、教师快乐的教。

2) 营造轻松愉快的环境。中小學生特别是小学生天生好玩好动的习性,在美术课堂这一特殊的学习中教师不要给予太多的限制,在不影响其他同学制作的同时,可以允许学生自由走动、观赏其

他同学制作过程,进行互相借鉴学习。甚至可以播放一些学生喜欢的音乐。当然如果学校条件允许的话,最好是有间专门的美术教学工作室。总之,要尽量营造轻松、愉快的学习环境,使学生在开心快乐之中学习。

同时,针对中小學生好表现的性格,教师可以对教室进行布置,在教室四周举办学生作品展,定期进行更换。不管好坏,只要有进步、有创意的作品都有机会在教室进行展出。通过这一方法更能调动学生的学习兴趣。特别是那些语文、数学等学科学习成绩差的学生,在其他科目不能得到很好的表现,通过这一方法相信他们很容易就会喜欢上美术这一课程。当然要使学生能有充分的激情参与美术课的活动中来,还少不了丰富的教学资源的吸引。

2 多元的教学资源,提高学生学习的兴趣

1) 以学生喜爱的题材为教学资源。充分利用学生感兴趣的题材,激发学生的学习兴趣。正如孔子所说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”。随着目前我国动漫事业的发展,国产动画片也渐为中小學生学习之余的话题,其中动漫人物形象对中小學生的影响极大。如哪吒、小鲤鱼、围棋少年等对中小學生来说几乎是人人皆知的,谈起动画人物来他们特别兴奋,同时每一部国产动画都有中国传统的历史背景所在。中小学美术课可以充分利用动漫这一学生感兴趣的题材,加强学生的参与度。在具体的教学中可以让学生们讨论自己喜欢的动画片人物、情节、历史背景,因为是他们熟悉又感兴趣的题材,在讨论过程中学生的情绪被充分调动起来。当然期间教师要充分考虑周到,不漏掉对一些较为内向的学生的关照。在进行一番激烈的动画人物形象的口头描绘后,教师可以将教学引入正题,请同学们就自己喜欢的动画人物进行创作,如让同学们制作连环画、动画人物形象设计等。最后,请同学们主动就自己的作品的创意进行说明后,再请其他同学对这些作品进行评价。这样的课堂会很受同学们的欢迎的,因为兴趣是最好的老师,要想让同学们激情高昂的学习首先要激发学生的学习兴趣。

2) 充分利用学生身边熟悉的题材,提高学生的参与热情。熟悉的题材更能调动学生的参与热情,且让他们的表现更能得心应手,不会有挫败感,从而加强学生对生活中美好事物的关注,使美术学习无所不在。如帕克认为对事物的关注可以刺激想象力的紧张活动,使人产生表现欲,而表达活动则使人产生进一步观察的要求。在帕克的学校里,孩子们在教师的带领下四处观光,他们沿着芝加哥湖畔一边观察一边画画,通过这种方法把科学观察活动与语言和艺术的学习结合起来。^[4]而在杜威的实验学校中所采用的最主要的方法也是“从儿童熟悉的和自然的的活动开始,给予每个儿童从事他真正要做的事情的机会和方法,并且在他们做的过程中给予指导,使他们学习知识和获得技能,又使他们对所做的事情的社会意义的认识不断发展。学校正是通过儿童熟悉的的活动来扩展个人的兴趣,并把这些兴趣和范围与更广大的社会生活连接起来。这些活动具有最大的建设性,既能使儿童用自己的一切力量和感情投入其中,又能使儿童扩大和加深自己的经验以达到整体的发展。通过各种有意义的活动,不仅使儿童对各种经验的反应更加敏感,而且使别人的间接经验同他们自己的经验更完整地结合起来,从而加深和丰富他们

自身的经验。”^[4]中小学美术教育的教学中可以充分利用学生身边熟悉的题材,如“快乐的一次旅行”、“愉快的周末”的绘画创作等。

在中小学美术教学中还可以结合社区环境文化为题材进行教学。如通过带领学生进行走入社区的活动,发现社区环境设计的不足之处或就自己生活社区环境提出意见,通过收集相关的信息,并试着设计自己理想的社区等等活动。同时随着美术馆教育功能的发展,学校美术教育也不能忽视美术馆教育的结合。美术馆专一、宽松、大量美术原作的教学环境,拓宽学生的视野、丰富美术经验,使美术的快乐教育取得很好的效果,并且偶尔变换教学环境更能激发学生的学习兴趣。

3) 计算机多媒体课件的结合。中小学生对世界的好奇心使得他们不满足于单调的生活,体现在视觉艺术教学上,若是采用简单的教材教学一方面无法从多角度了解艺术的内涵,另一方面同样无法提升学生的参与热情,更无法提高课堂气氛。教师应尽可能的提供丰富性、多样性的教学方式满足学生的需求。随着计算机的普及和教学软件的不断发展,教师可以充分利用这一现代科技,设计具有趣味性的教学课件提高学生学习的兴趣。如利用 flash 软件就可以轻松设计网上虚拟美术馆、网上虚拟画室的教学课件。在网上虚拟美术馆中学生可以自主选择自己感兴趣的美术资源进行检索欣赏,这一学习不受时间、空间的限制,学生的学习更轻松更自由。

3 以情感人,构建良好的师生关系

要实现美术教育的快乐教育,让学生喜欢上美术,良好的师生关系是不可少的。“严师出高徒”已经不适用于当今的教育,在教与学的过程中,教师不仅作为课堂的教育者、管理者,而且更应该作为学生的同伴来促进学生的学习。

1) 朋友的身份。在教学过程中教师应重视自我定位的降低,作为学生的良师更是益友,以相互尊重、相互平等的身份与学生进行讨论和合作。教师要时刻注意对不同层次的学生平等对待。学生来自不同的家庭、不同的成长环境或文化背景,接触艺术的时间长短不一,同时每个学生都是独立的个体,个人的心理图式或艺术感觉也会有所不同,教师应充分尊重每个学生的独特性,根据每个学生的经验、意向、需要、情感和兴趣,对各个学生的不同理解给予充分的肯定。特别是那些艺术感觉较差的学生,要给予特别的肯定与鼓励,加强其学习美术的信心。应该告诉他们美术作品没有好坏之别,只有敢不敢的问题。要鼓励他们敢于表现自我,在美术课中实现自我,做到美术课的快乐进行。

2) 教师的激情。在教学过程中教师的总体情绪直接影响着学生的参与热度。通过观察其他教师的课堂或对学生的问卷调查,不难发现不管在哪一学科内开朗而又富有激情的教师,其课堂气氛绝对不会差,而且能很快地为学生所喜欢。故而教师要想在美术课内快乐的教、让学生快乐的学,为师者首先要用充分的激情投入,高昂的情绪带动学生的学习。用一颗孩子的心去进行教学、以朋友的身

(上接第 213 页)

的产生。同时人们的创造力也因此被新材料主要是从结构方面而不是从形式装饰方面所引导。总之,对技法、形式、语言的技法理论研究,应是对各种技法形式本身的理性内涵、精神内涵的探讨,诸如现代艺术与传统艺术在素描、色彩及其运用等各种造型因素的观念上的变化,以及在工具、材料等种种媒介语言的运用上的演变,造型方法本身的精神蕴含和文化底蕴。这些都是可以做很多技法理论意义研究的。

因而,本文之意在于希望能引起我们从更广阔、更深刻的意义上理解并界定美术技法理论。若从字面意义看,技法理论即技术法则之论,或说技术原理。但从上述认识来看,其原本意义即是有关美术活动、美术现象中的造型规律、形式法则的观念形态的研究,对各种造型语言、媒介进行语法意义的阐述。就其性质而言,美术技法理论是介于美术实践与理论研究之间,充当艺术表现与艺术思维,艺术表达技巧与艺术观念修养之间双向流动的纽带和桥梁,并使艺术创造过程成为完整的一体化过程。也可以说这是一个美术学与美术现象之间相互交融的中间地带,并因为它更偏重于观念形态,而显示出理论上的多重性。在美术学学科体系中,由于它所阐

份与学生互动,这样的课堂一定会激情飞扬。

4 快乐的评价方式

快乐的教育就要有快乐的评价方式,传统的作业评价方式使学生犹如等待宣判的囚徒一样等待教师对他的作业的评分,根本体会不了学习的愉悦。所以要实现快乐教育还得有快乐的评价方式的搭配。快乐的评价方式很多,具体的评价有:

1) 过程的评价

过程的评价是指通过观察学生在制作过程中表现出的学习的兴趣、情感、价值观等及他们在学习过程中体现的收集资料的能力、与人交流合作的能力、探究能力和综合运用能力等的综合评价。这一评价可以是同学对同学的课堂制作过程的评价,也可以是教师对学生的表现过程的评价或学生的自我评价。

2) 集体评价

(1) 同学互评的方式。同学互评的方式是通过同学之间互相评价的方式。通过同学互评的方式一方面加强同学们对艺术的评述能力,另一方面也能更好地促进学生学习美术的兴趣。在课堂上先让同学就自己的作品创意进行说明后,再邀请其他同学对这些作品进行评价。

(2) 举办作品展。作品展的地点可以是多元的,如学校内的作品展览,邀请其他班的同学参观并提出意见和建议,可以在作品旁附上意见簿,参观者可以直接将意见建议记录在本子上,也可以在公园或社区等举办不同学校、年级的美术创作大会,邀请家长、社区成员参观,在这样的大会上学生会觉得特别的自豪,同时也可以开拓眼界看到其他不同学校的作品表现形式。总之,通过举办作品展的评价方式,可以使学生有种特别的成就感,激活学生的表现欲与创作的冲动,更激发学生热爱学习美术的热情与信心,更好地实现美术教育的快乐进行。

总之,随着后现代教育范式从传统封闭、线性的教学范式向开放、非线性的转变,美术教育作为感性的教育,特别是中小学生的艺术教育,更应适应其心理发展,提倡美术教育的开放、互动、对话的学习,使学生在开心、快乐之中获得知识。通过营造快乐的课堂氛围、丰富的教学资源、平等的师生关系、快乐的评价方式实现艺术教育中教师快乐的教与学生快乐的学的互相融合,使学生在快乐中表现、创作。相信在快乐的美术教育中能更好的实现美术提升学生的综合素质的全面发展、实现美术对学生的终身教育。

参考文献

- [1] 滕守尧.西方艺术教育史[M].四川人民出版社,2000:223,220.
- [2] (美)威廉·F·派纳.解读课程[M].教育科学出版社,1986.
- [3] 尹少淳.美术课程标准解读[M].北京师范大学出版社,2001:98.
- [4] 单中惠.杜威学校教育实验[J].教育研究与实验,2002(2):16.
- [5] 张小鹭.现代美术教育学[M].西南师出版社,2025.

述的是一些基础性质而非玄奥的问题,因而它属于基础理论,在实际的美术活动中,它是对艺术实践过程的经验归纳和理论提升,是美术技能技巧的理性操作,即视之为应用理论。而更主要地,由于技法理论发挥着对美术事实的理性升华与美术哲学的感性下达的中介作用,因而它还是一种中介理论。

那么,相对我们所要建设的美术学学科的完整体系而言,技法理论的特征与地位,就在于它的基础性、应用性和中介性。由于长期的习惯认识造成美术研究的这个盲区,本文所指的美术技法理论,还是一个尚待更加深刻、广阔地开拓的领域,将其纳入美术学的基础范畴,并从美术学学科体系的意义,对其性质、地位、内容,以及系统特征进行科学、完整的认定和建设,这对于美术学学科建设应该是有益的。

参考文献

- [1] 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.
- [2] 徐复观.中国艺术精神[M].上海:华东师范大学出版社,2001.
- [3] 陈池瑜.中国现代美术技法理论研究[J].南京艺术学院学报,2000(3).