

美育嵌入心育：高中美术课堂中绘画教学的路径探析

曾垂法^{1*}

(¹广东省汕尾市陆丰龙潭中学, 广东汕尾, 516500)

摘要：新课程改革下，大学科的融合与学科核心素养的形成成了当今课程教学的焦点。本文围绕培养学生核心素养的形成，使美育课程与心理课程相结合从而达到德育的目的，跨学科融合，达到双教学效果，从而拓宽了核心素养的路径。本文以高中美术课程中的绘画为例，将簸箕画教学中融入到与心理健康教育的诉求表达中，高中美术教师在课堂教学中发挥以学生为主人的作用，通过美术实践与心理健康教育相融合的教学方式，借鉴美术鉴赏中的名画作品，采取临摹与改编，鼓励学生大胆自主创新，把内心真正感受通过美术实践表达出来，让学生释放学习压力与表达情感，促进学生身心全面健康发展。因此，在这种美术课堂教学路径中发现，学生可以将所遇到的学习压力和内心情感通过绘画表现出来，同时，学生的学科知识与迁移得到提高、学生的绘画技巧得到提升、发扬了本土优秀地域文化特色，从而学生继承了中华优秀传统文化的精髓与发展，有效的促进了学科核心素养的形成。

关键词：高中美术；簸箕画；美育；心理健康教育；核心素养

The Integration of Aesthetic Education into Psychological Education: An Exploration of the Pathways for Painting Instruction in High School Art Classrooms

Zeng Chuifa^{1*}

(¹Longtan Middle School, Lufeng City, Shanwei, Guangdong Province, 516500)

Abstract: Under the new curriculum reform, the integration of major disciplines and the formation of core subject literacy have become the focus of current curriculum teaching. This article focuses on the formation of students' core literacy, combining aesthetic education courses with psychological courses to achieve the goal of moral education, achieving cross-disciplinary integration and achieving dual teaching effects, thereby broadening the path of core literacy. Taking the painting in high school art courses as an example, this article integrates the teaching of broomstick painting into the expression of the demands of mental health education. High school art teachers play the role of students as the main body in classroom teaching activities. Through the integration of art practice and mental health education, they draw on famous paintings in art appreciation, adopt methods of copying and adaptation, encourage students to boldly innovate and create independently, and express their true inner feelings through art practice. This allows students to release their learning pressure and express their emotions, promoting the all-round healthy development of students' physical and mental health. Therefore, in this art classroom teaching path, it is found that students can express the learning pressure and inner emotions they encounter through painting. At the same time, students' subject knowledge and transfer are improved, their painting skills are enhanced, and the characteristics of

local excellent regional culture are carried forward. Thus, students inherit the essence and development of Chinese excellent culture, effectively promoting the formation of core subject literacy.

Key words: High School art; Dustpan painting; Aesthetic education; Mental health education; Core literacy

1. 高中美术课堂中融合心理健康教育的意义

在高中美术教学当中,教师切不能忽视的是,对绘画艺术的融会贯通,这对学生心理健康教育有着重要意义。一是有利于学生审美意识的培养和情感表达能力的培养,学生通过绘画表达内心世界,释放情感,排解压力,提升情感经营能力。其次,绘画艺术的融会贯通,能够促进学生的创造力和想象力的发挥。通过艺术创作,学生可以拓展思维,培养创造性思维,激发学生对美、对生活的独特理解与体验^[1]。学生可以通过主题的选择、色彩的搭配、画面的构图来体现自我认知能力与探索世界的意识。再次,绘画艺术是一种心流状态,可以通过绘画创作来疗愈,把现实生活压力和烦恼释放出来,缓解焦虑与抑郁情绪。绘画作为一种有效的沟通工具,参与者可以通过作品来交流,增加感情互动与理解信任。此外,绘画艺术融会贯通,可以增强学生的专注力和耐受力,增强学生的心理韧性的同时,培养学生的细心和耐性,培养学生的解题技巧等方面都有很大的帮助。绘画需要耐心和专注力,学生在创作过程中会不断调整,思考,培养解决问题的能力。综上所述,绘画艺术的融合对学生心理健康教育具有重要意义,有助于提升学生的综合素质和心理素养。

2. 绘画艺术融合心理健康教育在高中美术中的优势分析

中国古代美学理论家张彦远云:“夫画者,成教化,助人伦”^[2],中国近现代文学家鲁迅也提出:“美术可以辅以道德”^[3],由此可以看出美育与道德教育是相辅相成的,是相互融合、相互发展的,说明绘画对人的文化思想、精神境界、道德品质、心理健康等都有教化的作用。心理健康教育在课堂上以美育人的同时,又可以体现德育的修养,也显示出重要的优点,三者关系密切,相互影响。美术重在动之以情,而德育则更倾向于晓之以理,只有晓情,才能理直气壮;只有理直气壮,才能利于绘画创作^[4]。《高中美术鉴赏内容》是对中华优秀传统文化的继承和发扬,是为了充分发挥绘画和心理健康教育的促进作用,最终以独特的艺术形式来实现共育^[5]。

2.1. 激发绘画艺术的隐性功能,实现美育的“浸美润德”^[6]

簸箕画是色彩画中特有的艺术表现形式,材质特殊,艺术效果独特,绘画作品全部来自于现实生活,也是记录当下学生学习生活人文情怀的载体,更是提炼和表达生活之美、自然之美、社会之美,体现真善美的中华优良美德。簸箕画的教学内容以教材为本,通过艺术作品的鉴赏来引导,对学生的审美认识和审美判断来进行教育,注重培养学生的核心素养几大维度。比如:通过梵高的《星空》为例,进行临摹与改编,让学生深入了解梵高背后的绘画故事以及对艺术追求和情感的表达,通过绘画的形式来表达情感以及追求艺术真理的热情。从绘画中感化学生,通过这种艺术形式来发挥自主创作能力,借鉴后印象派的艺术理念来实现隐性功能,从而表达学生的情感,重在发现美、体验美、感知美,来实现学生身心健康发展。

图一《星空》

2.2. 丰富绘画内容，实现美育的“多样形式”

在高中美术教材中的必修和选修部分，都包含了色彩画的内容，尤其是西方美术史和中国现代美术的中西融合中，其内容丰富、风格多样，艺术流派众多，从这里看出可以多视角，多角度来实现美育的目标。在油画鉴赏课程中，选择经典的油画作品，特别是西方美术重大转折时期的美术作品，比如，印象派和现代主义艺术作为重点介绍，让学生了解其创作背景和创作思想，使学生体会到艺术的革新和创新的意义，掌握其艺术脉络走向，培养其创新意识，让学生感受到西方文明艺术与中国的差异性和共同性。教师引导学生根据自己的认识和思考进行独立创作，相互借鉴，吸取精华，并结合个人喜好，发扬本土特色题材进行创作，把簸箕画带给大家的独特美感传递出去。通过有限的素材表现出无限的美学探索，让学生在有限的素材中感受到绘画所带来无穷的快乐，感受到绘画所表现出的千姿百态，增强审美意识、激发潜能、陶冶道德情操、达到立德树人的同时，以多元化的艺术体验来实现对美的感知、洞察和分析，提升学生绘画的自信和存在感^[7]。

3. 绘画与心育实践路径融合的实现路径

3.1. 注重知识迁移与应用，将心理健康素材内容融入教学中

教师应注重学生的学科知识迁移与应用，不仅可以帮助他们将课堂的书本知识与实际生活相联系，还可以培养他们的创新思维和问题解决能力。在簸箕画教学中，绘画融合心育并不局限于某一门课程、某一教学内容，而是在美术教材之外融入了跨学科的学习内容。《呐喊》是蒙克代表作品，他是挪威表现主义代表画家，他的作品有种强烈的情感表达，表现了死亡、恐惧的艺术形象，整个人物扭曲夸张，强烈的色彩与笔触^[8]。学生借此图像来表达，通过作品的反哺作用，让学生学会如何诠释和表达心理的正能量。通过人物的变形来表现心理的另外一面，以色彩的强烈对比来激发学生的创作欲望，让学生发挥主体作用同时，引导学生如何利用各种绘画素材，让教学内容更丰富，让课堂教学更充实，使各种学科知识在簸箕上得到展示，从而形成多样的意趣图像。

图二 《呐喊》

3.2. 注重学生抗压能力的培养，把遇到的学习压力和内心情绪释放出来

学生在学习中难免会遇到挫折和失败，作为老师，与其躺平和丧失信心，不如及时观察学生的学习状态，正确引导学生的学习态度，挖掘学生的潜能，这样才能有理有据，因材施教，为学生的失落情绪找源由。同时，学生通过绘画来释放学习压力，抒发内心情感，哪怕是几块颜色、几条线、几个点，都可以通过这种绘画疗愈的方式，把学生内心真实的想法表达出来，把学生的情绪、思想宣泄出来，让簸箕成了释放压力的场域，让教师能够及时把握学生的思想动态，使学生在愉快的氛围中学习，使他们更加积极主动地投入到学习中去，从而达到对绘画形象的塑造与理解，提取一些理性的抽象思维能力与培养独立的学习能力。

3.3. 锻炼学生的绘画技巧，将创作观念融入到绘画实践中

高中美术新课改指出，教师要以自主、合作、探究的方式，让学生发现问题、解决问题，提

高艺术创作能力为核心,着力培养学生的学科素养^[9]。教师在簪篲画的教学过程中,要给学生提供自主创作的机会,并对学生的绘画技能进行锻炼,让他们对经典教材有更深层次的理解。教师引导学生开展各种绘画社团活动来实现绘画训练机会,通过校园写生、居住社区写生来提高学生的观察能力和取舍能力,把家乡的青山绿水、人文风情记录下来,感受大自然的馈赠,从而抒发内心的直观感受。学生还可以通过网络媒体、摄像作品等多种形式收集素材,通过塑造相应的艺术形象,寄托个人的思想情感和品格精神,进一步丰富表现素材,使美术绘画不再是单纯美的表达,而是包含道德情感教育效果的完美呈现,从而在绘画中真正体会到凝练之美,提升自身的艺术修养,让学生在绘画中感受到凝练的魅力,从而在绘画中感受到凝练之美^[10]。在绘画的创作过程中体会到艺术创作所带来的愉悦,真正使自己的审美情趣得到陶冶,更重要的是激发了学生的想象力和表达能力,让内心获得真正的满足与快乐。

3.4. 注重培养学生对家国情感的归宿感,挖掘本土地域文化的优秀特色

核心素养的重要内容之一,就是要培养学生的家国情怀,要使学生产生强烈的归属感,产生强烈的民族自豪感^[11]。教育的目的就是立德树人,培养下一代社会主义接班人,所以课堂在于激发学生的学习兴趣,引导他们探索未知,在这个过程中,学生通过绘画艺术,陶冶情操,心灵美化,将逐渐形成积极的学习态度和健康的人生观价值观。因此,教育工作者应该注重培养学生的创新意识、挖掘当地文化特色,发扬优良传统,加强创作实践能力,让他们感受到社会责任感和国家荣誉感,实现人生目标和理想,健康成长,为建设社会主义国家栋梁人才做铺垫。更重要的是,通过绘画这一过程,提升学生的艺术修养,激发学生的想象力和表现力,培养学生的审美情趣,使学生成为一名五育并举的社会主义现代化新型人才。

4. 结论

“以德为本,以画为托”,二者互为补充,使学生在潜移默化中达到以美育人、以德育人的教学效果,达到净化心灵、提升道德修养的目的^[12]。学生在学习当中,首先要保证心理健康的同时,才能达到以德育人的目的。教师要把德育中心理健康教育内容融入到绘画教学的整个过程中去,为促进学生全面发展探索更多更有效的教学途径。在今后的教学实践活动中,需要更加注重个性化教学,尊重学生的差异性,关注每一位学生的成长需求,注重学生的心理健康教育,为他们提供更加丰富多彩的学习机会。同时,教师也需要不断提升自身的专业素养,与时俱进,积极钻研,不断学习和探索教育教学新理念,不断改进教学方法,为学生成长成才创造更好的环境条件。我们相信,未来的教育将更加注重个性化、多元化发展,通过不断优化教育教学模式,加强学科知识的整合与运用,使每一位学生在教育中都能获得全面健康的成长,成为具有创新精神和责任感感的未来栋梁,学生的综合素养和核心素养得到极大提升。

参考文献:

- [1] 李力加.基础美术教育教学研究.[M].山东教育出版社,2016.12(29).
- [2] 尹少淳.尹少淳谈美术教育.[M].北京人民出版社,2016.11(5).
- [3] 罗先桃.美育融合德育:高中美术课堂中国画的教学实践研究.高考德育教学,[J]2023.9:162.
- [4] 尹少淳.普通高中美术课程标准.[M].基础教育出版社,2021.(6).
- [5] 同[3]
- [6] 尹少淳,美术核心素养大家谈.[M].湖南美术出版社,2018.3(41-43).
- [7] 张鸿渊.“以美育德”:“五育融合”背景下高校美术教育的必然、实然和应然.教育理论与实践.[J]2023.43(12):40-44.
- [8] 李行远.西方美术史纲.[M].湖南出版社,2002.10(98).
- [9] 尹少淳,尹少淳谈美术教育.[M].北京人民出版社,2016.11(49).
- [10] 同[7]
- [11] 董明.新时代高中美术教学德育渗透问题探究与践行策略[J].美术教育研究,2021(11):154-155.
- [12] 管燕红.随风潜入夜润物细无声:浅谈高中美术教学中的德育渗透[J].美术教育研究,2013(1):151.