

美育融入初中美术课堂的实践与思考

冯煜丹

喀什地区叶城县伯西热克镇中学 新疆 喀什 844900

摘要: 美育融入初中美术课堂是培育学生审美素养的核心路径。本文通过重构教学内容、创新教学方法、构建多元评价体系、营造艺术化课堂氛围等实践路径,结合教师素养提升、学生分层培养、误区规避及长效保障策略,实现从技能训练到审美素养培育的转型,推动美育成为学生成长的内在动力。全面梳理美育融入的核心价值、实践路径与深度思考,可为初中美术课堂美育落地开展,提供切实的理论依据与实践参考范例。

关键词: 美育融入; 初中美术课堂; 实践思考

引言: 在基础教育课程改革背景下,美育作为立德树人的重要载体,其融入初中美术课堂具有不可替代的价值。初中阶段是学生审美认知发展的关键期,通过美术课堂实施美育,能系统培育学生感知色彩韵律、理解构图逻辑、创造视觉表达的能力,同时促进情感社会化发展与跨文化理解深化,为终身审美素养的持续发展奠定坚实基础,形成学校美育的教育合力。

1 美育融入初中美术课堂的核心价值

1.1 美术课堂中美育的本质内涵

美术课堂中的美育本质,在于通过视觉艺术的实践与体验,培育学生感知美、理解美、创造美的核心能力。它并非单纯教授绘画技巧,而是引导学生在色彩、线条、构图中发现形式规律,在艺术创作中表达情感与思想,在作品赏析中建立审美判断;这种教育过程强调个体对美的直观体验与内在共鸣,而非外在标准的机械复制。其价值体现在多维度的素养提升:通过观察自然与艺术作品,学生能发展敏锐的视觉感知力;在动手实践中,手脑协调与创新能力得到锻炼;在艺术表达中,情感得以疏解与升华,形成健康的审美心理结构。这些能力相互渗透,共同构建起学生面对复杂世界的审美应对机制。这种本质内涵的实践,需避免功利化倾向,回归艺术教育的人文属性,让美术课堂成为滋养心灵、拓展认知的开放空间,而非技能训练的单一场域。

1.2 美育与美术学科教学的内在关联

美术学科教学是美育实施的关键路径,其内在关联体现在知识传授与能力培育的双向渗透中,依托美术课程天然的艺术属性,顺势落实审美熏陶,助力学生综合人文素养稳步提升。通过色彩、构图、造型等基础技法的学习,学生逐步掌握视觉语言的形式规律,这种规律认知本身就是审美素养的基石,能够有效滋养审美意识。实践环节则强化了美育的体验性特征,学生在绘画、手

工等创作过程中,需调动观察、想象、表达等多重能力,亲身参与艺术创作实践,让审美认知从被动接收知识转变为自主探索与独立感悟,形成个性化的审美表达路径。艺术赏析环节进一步拓展了美育的深度,通过分析不同时期、流派的艺术作品,学生能理解审美观念的多样性,培养包容的审美视野,这种文化理解力是美育在人文素养层面的重要延伸,而非简单的技能叠加。

1.3 初中阶段美育融入的独特意义

初中阶段美育融入需紧扣学生身心发展特性,体现独特价值。初中生处于身心转型关键时期,情绪敏感且思维快速发展,美育能够精准契合该阶段成长发展需求。(1) 认知模式塑造:通过线条、色彩、构图的系统性训练,引导学生建立“观察-分析-表达”的审美思维链,这种思维模式与初中阶段抽象逻辑能力的萌芽形成良性互动。(2) 情感社会化功能:艺术创作成为个体情感与社会规范的调和器,学生在群体创作中学习协作与共情,促进社会性发展。(3) 文化理解深化:接触不同地域、时代的艺术形式,如传统纹样、当代装置艺术等,理解审美标准的动态演变,培养批判性审美意识^[1]。这些实践不追求即时成果,而是通过持续浸润激发审美自觉,使美育真正成为学生成长中的内在支撑,而非外在附加任务。

2 美育融入初中美术课堂的实践路径

2.1 教学内容的审美化重构

教学内容审美化重构需突破传统技能训练框架,聚焦审美素养培育。(1) 技法教学与审美规律融合:在素描、色彩等基础课中,引导学生分析大师作品的笔触运用、色调搭配,将技法学习转化为对形式美的主动探究。(2) 跨学科主题渗透:结合语文诗词意境、数学几何构图,设计“诗画互译”“几何美学”等跨学科项目,培养综合审美能力。(3) 本土文化资源转化:挖掘地方传统工艺如剪纸、泥塑的审美基因,通过实地采风、非遗

传承人工作坊,将地域文化符号转化为可感知的审美元素。(4)学生创作自主性激发:设置开放命题如“我的情绪色彩”“未来城市想象”,鼓励学生在创作中表达个人审美主张,而非仅完成教师预设的任务。这些重构使教学内容从“教技能”转向“育审美”,让美育真正成为美术课堂的内在逻辑。

2.2 教学方法的体验式创新

体验式教学创新需紧扣学生主体参与,打破传统美术课堂中教师单一示范、学生被动模仿的固化授课模式。在色彩课程教学中,可设计色彩实操训练活动,让学生自主搭配、调和不同颜料,在反复尝试与调整中理解色彩搭配规律与融合原理,亲身实践的学习形式,远比理论讲解更易加深理解与记忆。课堂合作学习层面,可开展主题式分段集体创作任务,将完整创作内容合理拆分,由不同小组分工完成,最终整合形成完整作品。学生在合作中统一画面风格、协调构图与色彩衔接,既能锻炼协作沟通能力,也能形成集体审美认知。同时,依托主题任务创设沉浸式学习情境,布置艺术展示相关实践任务,引导学生自主确定创作主题、筛选整理作品、规划整体陈列布局,在沉浸式实践中锻炼审美判断与综合应用能力^[2]。教学方法的全方位创新,推动初中美术教学从单一技能传授,转向审美素养的系统化培育,切实推动美育理念深度融入日常美术课堂。

2.3 教学评价的多元化构建

教学评价多元化需构建多维互动体系,突破传统评分模式。(1)学生自评与互评融合:设置“审美反思卡”,学生需在创作后填写对色彩运用、构图逻辑的自我评价,并邀请同伴从“视觉平衡度”“情感表达力”等维度提出具体反馈,促进双向审美对话。(2)教师观察性评价:教师通过课堂观察记录学生的审美决策瞬间,如面对材料选择时的犹豫、调整构图时的思考,捕捉非言语的审美行为表现。(3)跨阶段成长档案:建立从初一到初三的纵向评价档案,记录学生在不同学年的审美能力变化,如从模仿性创作到自主性创新的转变,形成动态成长轨迹。这些评价方式减少了学生之间的横向比较,更加注重学生自身的纵向发展,使评价能够反映学生审美能力的提升过程,而不是仅作为简单的评分工具。评价的重点不再是对作品进行打分,而是对学生的审美过程进行记录,从而让每个学生的审美发展过程都可以被清晰地追踪,切实发挥评价为美育服务的功能。

2.4 课堂氛围的艺术化营造

课堂氛围的艺术化营造需从空间、互动、材料三方面具体落实。空间布置方面,墙面可规划学生作品展示

区与经典艺术图像陈列区,搭配简约绿植与轻柔艺术背景音,柔和课堂节奏,全方位渲染浓厚文艺气息;角落设置材料自选区,陈列水彩、彩铅、废旧布料等多样材料,学生按需取用,提升创作自主性。互动方式采用引导性提问策略,教师通过“调整色彩对比后,画面情绪有何变化?”等具体问题启发思考,而非简单评判作品优劣;小组创作时实施轮流发言制,确保每位学生表达审美观点并培养倾听回应能力。材料选择注重触感与视觉双重体验,提供粗细画笔、纹理纸张等材质,使学生在触摸与绘制中感知材质差异对艺术效果的影响^[3]。这种营造方式使课堂成为审美实践空间,学生在自由探索中建立审美自信,推动美育从课堂任务转化为日常审美习惯的持续培养。

3 美育融入初中美术课堂的深度思考

3.1 教师审美素养的提升路径

教师审美素养提升需立足教学实践,构建持续成长路径。(1)艺术实践常态化:教师应定期参与绘画、雕塑等创作活动,通过亲身体验保持对艺术语言的敏感度,如每月完成一幅写生作品,在技法运用中深化对形式美的理解。(2)跨学科知识整合:结合文学、音乐、哲学等领域的知识,拓宽审美视野,例如通过分析诗词的意境美,提升对艺术作品情感表达的理解。(3)教学反思系统化:建立“课堂观察-学生反馈-自我反思”的闭环机制,如通过课堂录像分析审美引导环节的实效性,或通过学生问卷收集对教学内容的审美体验反馈。(4)专业社群共建:参与区域美术教研活动或线上艺术工作坊,与同行交流审美教育的新方法,如共同探讨“如何通过色彩教学培养学生的情绪感知能力”。这些路径使教师从“知识传授者”转变为“审美引导者”,在提升自身素养的同时,真正实现美育在课堂中的深度融入。

3.2 学生审美能力的分层培养

审美能力分层培养需贴合学生认知发展规律,兼顾同一年级内不同审美基础学生的个性化分层,避免仅按年级“一刀切”。初一学生处于具体形象思维向抽象思维过渡期,应通过“自然物观察日记”等活动,引导其关注色彩渐变、形态组合等基础审美元素,培养初步的审美感知力。初二学生抽象思维进一步发展,可引入“艺术作品解析”任务,如分析一幅插画的构图逻辑与情感表达,引导其理解审美语言背后的深层逻辑,提升审美理解力。初三学生自主意识增强,应鼓励其进行“主题性创作实践”,如围绕“成长故事”进行系列绘画创作,在自主选题、构思与表达中发展审美创造力^[4]。这种培养模式注重个体差异,避免统一进度与标准的教育方式,通过

针对性任务设计,让每个学生在适合阶段获得审美能力提升,实现从“被动接受”到“主动创造”的审美成长,使美育真正成为学生成长的内在动力,并构建起贯穿初中三年的审美素养培育闭环体系。

3.3 美育融入的实践误区与边界把握

美育融入初中美术课堂需关注实践中的常见问题并明确实施边界,部分课堂存在过度强调技能训练的现象,例如在水彩教学中仅进行调色练习,却未引导学生思考色彩与情感的关联,导致学生虽掌握技法但缺乏审美感知能力。还需警惕过度依赖多媒体娱乐手段吸引注意力的做法,这可能削弱对艺术本质的深入思考,使美育活动变为单纯的视觉刺激。实施中应平衡专业性与生活性:既要避免将美育简化为机械的技能训练,也要防止陷入无目的的自由创作;应围绕审美素养培育展开,例如通过色彩对比实验引导学生分析不同色调对情绪的影响,或在校园写生活中培养观察生活美的能力。同时需尊重学生审美表达的个体差异,允许非标准化的创作存在,避免用单一标准评价所有作品。这种边界意识能让美育既保持艺术学科的专业性,又贴合初中生的认知特点,真正实现审美素养的培育目标,使美育成为学生成长中自然浸润的组成部分而非附加任务。

3.4 美育融入效果的长效保障

美育融入效果的长效保障需构建学校层面的系统化支持策略,推动美育效果从课堂活动延伸至学生长期审美素养发展。(1)审美任务阶梯式规划:根据学生认知水平设计由浅入深的审美任务体系,例如先进行单色情绪表达训练,再逐步过渡到多色情感叙事练习,最后开展综合主题创作,确保审美能力稳步提升。(2)教学资源动态优化:持续整合优质数字艺术资源与本土艺术素

材,形成适配不同教学需求的分级资源包,如包含地方传统纹样解析、当代艺术案例解读、跨学科主题设计的素材库,支持教师灵活开展教学活动。(3)课堂内外联动机制:建立“课堂学习-校园展示-社区实践”的美育延伸链条,组织学生参与校园文化墙绘制、社区节日装饰等活动,让学生在真实场景中应用审美能力。(4)学校制度保障:将美育实施效果纳入美术教师教学评价体系,设立专项美育教研经费,定期组织美育成果展示活动,为美育持续开展提供制度与物质支持^[5]。这些策略共同作用,实现审美能力的持续内化与生长。

结束语:未来,美育融入初中美术课堂需持续深化实践探索。通过完善审美素养培育体系、强化教师专业发展支持、拓展课堂内外联动渠道,推动美育从课堂实践向生活场景延伸,实现审美素养的持续内化与生长,形成完整的美育闭环。最终形成学生、教师、学校共同发展的美育生态,让美育真正成为滋养心灵、塑造品格、拓展认知的终身教育。

参考文献:

- [1]朱倩.浅析新课改背景下初中美术教学中美育的渗透[J].名师在线,2024,(30):85-87.
- [2]张瑶.美育思想指导下初中美术课堂教学的有效设计[J].甘肃教育研究,2024,(13):14-16.
- [3]王慧.基于美育渗透的初中美术教学策略探究[J].新教育,2024,(23):77-79.
- [4]吕宏伟.初中美术教学的美育实施策略[J].山东教育,2024,(14):48-49.
- [5]陈琦.美育视角下初中美术课程教学策略研究[J].教师,2024,(07):75-77.