

Based on the “five steps and one ring” image thinking training under teaching method

Ruifen Zhao

Yushe County Jicheng City Primary School, Jinzhong, Shanxi, 031800, China

Abstract

Image thinking, as a core way of thinking, runs through the whole process of artistic creation. It helps students to have a deeper understanding of art works, enhance their aesthetic experience, and build an elegant artistic taste. Thinking construction should not only seize the “main position”, but also open up a “new battlefield”. Classroom teaching level: close to life, focus on material selection; create conflicts, focus on problems; observe and appreciate, focus on goals; experience creation, focus on activities; communication and comment. Practice and expansion level: pay attention to the organic linkage of inside and outside class, inside and outside school, form a teaching closed ring, and improve students’ art image thinking ability and the core quality of the subject from multiple aspects. Thus forming a closed ring of classroom teaching cycle development. Construct students’ image thinking and lay the development of the core quality of the discipline.

Keywords

image thinking, five steps and one ring, teaching method, art core accomplishment

基于“五步一环”教学法下形象思维培养探索

赵瑞芬

榆社县箕城镇箕城小学, 中国·山西 晋中 031800

摘 要

形象思维作为一种核心思维方式, 贯穿于艺术创作的全过程。它帮助学生更深入地理解艺术作品, 提升审美体验, 构建高雅的艺术品味。思维构建除了要抓住“主阵地”, 更要开辟“新战场”。课堂教学层面: 贴近生活, 注重选材; 制造冲突, 注重问题; 观察欣赏, 注重目标; 体验创作, 注重活动; 互相交流, 注重点评。实践拓展层面: 注重课内课外、校内校外等有机联动, 形成教学闭环, 从多层面提升学生美术形象思维能力及学科核心素养。由此形成课堂教学循环发展闭环。构建学生形象思维, 奠定学科核心素养发展。

关键词

形象思维 五步一环教学法 美术核心素养

传统美术教学往往忽视学生形象思维构建规律, 过度侧重技法传授, 缺乏运用信息技术手段引导学生体验、感知与想象。如教学工具仍局限于传统教具, 未利用信息技术构建虚拟场景、动态素材等资源, 学生主动探索想象空间及亲身体验艺术美感的机会有限, 无法全方位、立体式培育美术形象思维, 基于“五步一环”教学法的有效实施面临挑战。

正文: 美术形象思维是艺术家在创作过程中, 从发现和体验生活、进行艺术构思, 到形成艺术意象, 并将其物化为艺术形象的整个过程中所采取的一种主要思维方式。这种思维方式以具体的、整体性的形象为思维材料, 进行复杂的心理运动, 从而创造出具有审美价值的艺术作品。美术形象思维具有以下几个显著特点: 具象性、情感性、创造性。

【作者简介】赵瑞芬(1982-), 男, 中国山西晋中人, 中小学一级, 从事小学美术教育研究。

在美术教学中, 形象思维被视为一种核心思维方式, 贯穿于艺术创作的全过程。它不仅帮助学生更深入地理解艺术作品, 提升审美体验, 构建高雅的艺术品味, 还促使艺术家将抽象的情感和意念转化为具体的艺术形象, 增强作品的感染力和表现力。美术形象思维构建的理论支撑还来自于现代教育理念中的“启发式”教学。

2016年, 教育部发布了《中国学生发展核心素养》研究成果, 确定了学生核心素养包括文化基础、自主发展、社会参与三大方面。

2018年9月, 在深入贯彻习近平总书记重要讲话精神过程中, 教育系统逐步形成“五育”并举提法, 将其作为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育的重要指导理念。

2022年4月21日, 教育部举行新闻发布会, 艺术课程标准(2022年版)将艺术课程分为美术、音乐、舞蹈、戏剧、

影视五类,这标志着国家、教育部越来越重视学生美育教育,艺术教育迎来新的春天。

2024年9月9日至10日,全国教育大会在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在大会上发表的重要讲话引发教育系统热烈反响。紧紧围绕“立德树人”根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

从美术教育理念上看,我国美术教育更加注重个性发展和创意、实践能力的培养。鼓励孩子们发挥想象力和创造力,通过提问、讨论等方式引导他们思考和探索问题。

在美术课堂的实践探索中,形象思维的构建是至关重要的环节。为了有效提升学生的形象思维能力,我采用了一系列有针对性的训练方法。

第一,注重观察与感知的训练。通过观察各种艺术作品和自然现象,引导学生细致入微地捕捉形态、色彩、线条等视觉元素,构建其敏锐的感知力。同时,结合实物写生和图片临摹等练习,让学生在实践中加深对形象特征的理解和把握。“一课一练”思维方法针对锻炼,为了有效提升学生的形象思维能力,采取了一系列针对性的训练方法。抽取每节课核心思维方式,结合教材小训练要求,寻找适合学生兴趣的切入点,每节课有针对性的专项训练。

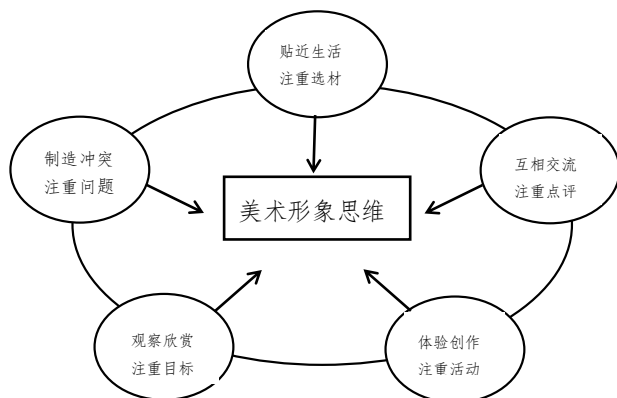
第二,强调想象与创造的激发。通过设定主题、提供素材、整合教学资源,鼓励学生展开丰富的联想和想象,创造出独特的艺术形象。在创作过程中,注重引导学生打破常规思维,勇于尝试新的表现手法和技巧,以拓展其形象思维的广度和深度。

第三,采用分析与综合的方法。通过对艺术作品进行解构和分析,让学生了解不同元素在形象构成中的作用和关系。然后,通过综合练习,让学生将所学知识和技能运用到自己的作品中,形成完整的艺术形象。

第四,融通信息技术与思政内容。在校外美术活动的广阔天地中,美术形象思维的培养得到了更为丰富和多元的实践探索。通过参与各类美术馆、画廊、博物馆的展览,学生们能够近距离地接触到不同风格、不同时期的美术作品。这些作品以其独特的艺术语言和表现形式,激发了学生们对美的感知和想象力。

在网络资源日益丰富、信息技术更新贴迭代的时代背景下,美术线上展览具有丰富的互动性。学生不仅可以通过评论、点赞等方式与艺术家进行互动,还可以通过虚拟现实技术,身临其境地欣赏作品。这种互动性的提升,不仅让观众更加深入地理解和感受作品,也为艺术家提供了一个与观众直接交流的机会。

学校美术课程,不是单一的“术科”,还要致力于学生特定情感、态度和价值观的养成,厚植人文情怀,形成文化自信。通过美术的方式将“三种文化”融入其中,实现“思政”效果。

这有赖于精巧的和与之配套的有艺术性的教学方式方法。学生将美术学科思维以及专业能力素养结构有机整合起来,通过专业思维,以技术的手段表达审美感受,最终实现创新能力、实践能力得到提升。从而实现高质量教育的目标任务。在教学中,我提倡学生运用 Sai 绘画软件,Photoshop 图片编辑软件、Flash 动画制作软件。使用过程中,将美术学科知识(构图、色彩、动画节奏等)融入创作中。(下图即是我校党建艺术专区建设展示和学生用 Sai 绘图软件制作的获奖作品)在长期教学实践中,我总结了“五步一环”教学模式。“五步”即贴近生活,注重选材、制造冲突,注重问题、观察欣赏,注重目标、体验创作,注重活动、互相交流,注重点评。“一环”即循环发展闭合环。该教学模式旨在通过系统的研究与实践,探索出一套科学、高效的美术形象思维培养方法,为美术教育注入新的活力。

第一步:贴近生活,注重选材。

建构主义认为:世界是客观存在的,但是对于世界的理解和赋予意义都是由每个人自己决定的;其反对传统教学机械地对知识做预先限定,让学生被动地接受;主张要提供建构理解所需要的基础,同时又要给学生留下广阔的建构空间,让他们针对具体情境采取适当的策略,在这种理念指引下,整合教材资源,有效打通校内外,课内外资源壁垒,实现资源融通,为学生形象思维发展提供生长沃土。选材原则主要体现在以下四个方面--关注生活、动手实践、审美性、教育性。

2018年9月,我校邀请榆社籍“面塑非遗传承人”裴志清老人走进校园,传授面塑技艺,在学习过程中,我校没有机械模仿,而是在学习传统技法的基础上,融入美术夸张、变化等表现手法,同时尊重儿童表现特点。用面塑方式创造性地表现榆社县霸王鞭系列人物、精准扶贫、榆社产业发展、思政教育专栏。经过一年多的努力,在2019年“荣耀榆社面塑巧手绘家乡”面塑工作坊项目荣获中华人民共和国教育部主办的全国第六届中小学生艺术展演活动学生艺术实践工作坊二等奖。

以美术学习领域分类,打乱一册甚至上下册美术教材内容,重新安排教学任务。如初识“中国画”我们在认识中

国画工具材料后,综合开发了《水墨游戏》《彩墨线条》《有趣的图形》《画画我自己》系列课程,学生在墨色交融的教学情境下,纵情游戏、尽情感受。

第二步:制造冲突,注重问题。

通过问题来激发学生学习美术的兴趣,爱因斯坦曾经说过“提出一个问题比解决一个问题更重要”问题是创新之源,要培养学生的创新意识就要让学生提出问题,让“疑”使学生在认知上感到困惑,产生认知冲突,引起定向探究性反射,有了这种反射,思维也就应运而生,在思维火花的碰撞中,让学生体会到解决问题的快乐,感受成功的乐趣。

让“疑”使学生在认知上感到困惑。

要注重鼓励学生质疑,对于要解决的问题,使学生在认知上感到困惑,让不同学生提出不同的见解与构思,通过创设问题情境来激发学生讨论与交流的兴趣,谈论如何解决好绘画中存在的困难,从而培养他们创新思维能力。

让“疑”使学生在认知上产生冲突。

有了一定的问题情境,学生在认知上感到了困惑,并产生了认知冲突,引起了定向探究性反射,思维的火花在孩子们中间碰撞着。艺术大师罗丹曾说过:生活中并不缺少美,缺少的是发现美的眼睛,这里的疑——着重解决了怎样发现生活中美?利用生活中现有的教学资源,小溪里自然形状各异鹅卵石,市场上随处可购的彩泥,色彩斑驳的废旧挂历,雨水冲刷的水渍残痕……把它们作为个活动内容,体现因地制宜,就地取材的原则,解决了学生在认知上的困惑与冲突。

第三步:观察欣赏,注重目标。

目标是前进的方向,在一个阶段确立一个学习目标,对于人来说都会产生一定的内趋力,一种前进的动力。通过佳作欣赏、榜样示范、名家之路等内容,为学生树立起学习的目标,激发学生美术兴趣。有了兴趣,学生才能主动的去欣赏,去了解生活,去观察现实生活中有意义的人、事、物。

第四步:体验创作,注重活动。

美术活动中让学生体验创作,从而获得美术创作的乐趣,让学生亲身参与活动的每个环节,并在每个环节中大显身手,一展才能。这样的体验活动改变了以往传统的教学方

法,体现了以“学生为本”的教学理念。教师在课堂教学中充当的是组织者、指导者和参与者。

第五步:互相交流,注重点评。

作品完成,需要展示、需要与他人交流。对作品的评价标准应该是多元的,很难说谁的作品最好,谁最漂亮,更不能说最漂亮的就是最好的。“你最喜欢哪件作品”的标准是相对的。能够对学生言之成理或能自圆其说的评价和判断,教师应该给予尊重和鼓励,这样才有利于学生创新精神的培养。

“一环”即循环发展闭合环,遵循课内课外、校内校外、实践拓展有机联动,提升学生学科核心素养。教学闭环包含了几个关键的环节:设定明确的教学目标、选择合适的教学方法、进行有效的教学评估以及根据评估结果进行教学调整。这些环节相互关联、相互作用,形成了一个闭合的循环。在这个循环中,教师需要不断地反思和优化自己的教学实践,以确保学生能够达到预期的学习成果。通过这种方式,教学过程变得更加系统化科学化。

教学闭环的目的是让教师在日常备课和教学中能够有意识地、有目的地、综合性地思考。

笔者利用这套“五步一环教学法”撰写的《探究型教学模式在小学美术教学中的应用》被中国基础教育类核心期刊《中小学学校管理》收录刊登。论文《诗与画的对话——浅谈课改下的美术教学变化》在《学习报》发表。论文《新课改新感悟》在国家教师科研基金“十二五”教育科研规划全国重点课题“新课程背景下骨干教师培训与成长的理论与实践研究(CTF120689)总课题组专家评审委员会评审中,荣获国家级科研成果三等”。2015年,在中国教育学会举办的第三届全国微课(程)优质资源展示中《初识中国画》荣获一等、《数字变变变》荣获三等。

参考文献

- [1] 钱学森.关于思维科学[M].上海人民出版社,1986.
- [2] 莱斯利·P·斯特弗,杰里·盖尔.教学中的建构主义[M].高文等译.上海:华东师范大学出版社,2002.
- [3] 杨鼎春.形象思维学[M].吉林:吉林人民出版社,2010.
- [4] 王小波.思维的乐趣[M].北京:中国人民大学出版社出版,2005.