

To Educate People through Aesthetics and Walk with Beauty — Creating a Fun Filled Art Classroom

Dan Liu

Shucheng Road Branch of the First Primary School in Hongshan District, Wuhan City, Wuhan, Hubei, 430000, China

Abstract

With the deepening reform of the new curriculum standards, education is not just about imparting knowledge, and traditional teaching models can no longer meet the needs of students. Compared to other disciplines, art classes have their own uniqueness, and modern art education is no longer just about skill training. Instead, through art activities, students can form basic art literacy, emphasizing the comprehensive cultivation of their personality, thoughts, and emotions. Therefore, the ultimate goal of elementary school art quality education is to create art classroom activities full of childlike charm, promote the harmonious development of students' sound personalities, stimulate their enthusiasm for learning in a fun way, let them feel fun in the process, and enable them to demonstrate their creative and aesthetic abilities.

Keywords

art education; fun; classroom activities; creativity

以美育人与美同行——营造充满乐趣的美术课堂

刘丹

武汉市洪山区第一小学书城路分校, 中国·湖北 武汉 430000

摘要

随着新课标的深化改革, 教育不仅仅是传授知识, 传统的教学模式已经无法满足学生的需求。美术课相较于其他学科而言有其特殊性, 现代的美术教育也不再单单是技能的训练, 而是通过美术活动, 使学生形成基本的美术素养, 着重学生的个性、思想、情态等素养的全面性培养。因此, 通过营造充满童趣的美术课堂活动, 增进学生的健全人格的和谐发展, 以趣味化的方式激发学生对学习的积极性, 让学生在过程中感受到乐趣, 使学生的创造能力和审美能力得以表现, 是小学生美术素质教育的最终目的。

关键词

美术教育; 乐趣; 课堂活动; 创造

1 引言

随着中国对素质教育的大力推进, 在美术课程标准的深化改革的环境下, 小学美术课堂呈现出多姿多彩的教学形式和教学思路, 教学相长, 在新技术和新科技的冲击下, 笔者作为一名自我发展型和研究型的专业美术教师来说, 学习和积累、反思和沉淀至关重要。因此, 在教学过程中, 以理论结合实际的科学观念, 将平时的常规课程反思和常规教研心得以及所思所想来浅谈一二。

2 尊重每位学生的个性和特色

法国思想家卢梭说过: “大自然希望儿童在成人以前就要像儿童的样子。如果我们打乱了这个次序, 我们就会造

成一些早熟的果实, 他们长得既不丰满也不甜美, 而且很快就会腐烂: 我们将造成年纪轻轻的博士和老态龙钟的儿童。儿童是有它特有的看法和感情的; 如果想用我们的看法、想法和感情去代替他们的看法、想法和感情, 那简直是最愚蠢的事情。”这句话的意思是, 每位儿童的成长阶段是不同的, 他们都拥有自己不同的个性, 我们不能强制将自己的想法硬塞给学生, 要尊重自然发展的时间规律, 应让他们循序渐进地走完每一个发展阶段。

平时的课堂教学中, 面对着成百上千的学生, 他们有着不同的喜好和个性, 他们会随时带给我们很多状况和意外; 但作为教师必须耐心, 并且能够以最大的热情和爱心对待他们, 包容学生、关爱学生、理解学生。在学生幼小的心里, 非常看重教师对他的态度, 教师的关爱最具有吸引力, 它能激发学生对美术课程的学习热情, 和他们的学习动力, 也常常产生于对教师的喜爱和眷恋, 会因为喜欢这位老师, 进而喜欢这门课程。

【作者简介】刘丹(1987-), 女, 本科, 二级教师, 从事小学美术研究。

在美术课中，尽可能地为儿童提供足够的时间和充分的选择，鼓励他们，运用本堂课学到的知识，把自己想到的和感受到的，用艺术的形式，自由、轻松、愉快地表现出来，在这一过程中必须符合儿童全面发展的需要，必须从孩子的角度来考虑，强调培养学生学习兴趣，使学生的创造性逐渐丰富起来。

例如，笔者在教授一年级上册的第三课《圆的世界》时，本课的要求是运用圆形来概括生活中的物品，并结合学过的图形，将它们大胆地表现出来。在学生创作时，笔者观察到班上有一位学生，他的造型能力不错，但他画完线稿就不动笔了，笔者问他：“你的世界里没有颜色呢，为什么不用水彩彩色笔来添加漂亮的色彩呢？”他说：“我不想涂色。”于是笔者说：“原来你是想画一个黑白的世界，那能不能把你的《圆的世界》画得再丰富一点。”在笔者引导下，他又给画面加上了蜗牛、眼睛和飞机的元素，让画面更加充满童趣（如图1所示）。在堂课上，笔者充分尊重了学生的个人特长和喜好，对他的创作进行保护和鼓励。后来笔者得知，这位学生很喜欢画画，绘画的造型能力很好，但不擅长涂色，怕画坏了，所以只画线稿不涂色。于是，笔者趁着一次午休自习课的时间，单独跟他讲解涂色的规律和简单的配色原理，鼓励他大胆画，不要怕画错。在笔者的帮助下，他通过几次涂色练习，让自己的涂色配色的能力，有了显著的提升（如图2所示）。

图1《圆的世界》

图2涂色练习

在接下来学习第四课《画汽车》中，他的进步飞快，除了一如既往地保留了线稿造型的优势，并且在涂色上进步很大。他拿着彩色笔问笔者，该搭配什么样的颜色时，笔者让他想一想身边的汽车有什么颜色，自己又喜欢什么颜色，

并对他自己选出的每个颜色给予肯定，告诉他要相信自己的选择，大胆去画。于是通过这些小小建议，让他在这自由、轻松、愉快的课堂环境中，画出了课堂上第一张完整的彩色美术作品（如图3所示）。

图3彩色美术作品

所以说，美术课程是最尊重学生个性发展的课程之一，可以在课堂上发挥自己的优势，又能学习到新的知识。

3 营造活泼的课堂氛围

中国著名的教育学家陶行知说过：“要解放孩子的头脑、双手、脚、空间、时间，使他们充分得到自由的生活，从自由的生活得到真正的教育。”所以课堂空间需要得到自由开放，把学生带出局限的教室，带领学生到大自然或社会课堂中去观察和学习；让教学空间走出教室，延伸到课外、校外的活动中去，从而创造出一种童趣的氛围，去激发学生的体验情感和学习创作欲望。

在讲授四年级《自行车》这一课时，带领着学生，来到校园旁边的停车棚，让学生观察造型各异的自行车，并让学生们摸一摸、看一看，仔细观察自行车的结构和工作原理，说一说自行车的用途，还会让骑的同学表演了骑自行车的方法，与此同时，使课堂气氛达到顶峰，从而激发了他们的学习兴趣。在美术教育中，创设宽松的环境，营造活泼的课堂氛围，为学生提供新的起点、新的事物和新的创作形式，才能使学生的创新意识和创造能力得到充分发挥，在这自由生动活泼的学习空间中度过快乐而有趣的美术课堂。

4 结合新科技新材料

美术是指运用一定的美术材料，创作出占据一定平面和立体空间，并且静止的可视的艺术叫做美术。在美术课的教学中，美术课堂也是非常丰富的，美术课的内容包含了，绘画、折纸、陶艺、版画、国画等等；这些课程除了可以培养学生的造型能力、创造能力和审美能力，有利于学生发展成为开拓型人才和创造性人才。

在课程中，还会充分地利用各种美术的新型媒材和高科技工具，让课程更加丰富有趣。例如让学生运用计算机进行美术创作，一方面为他们提供了一种新的美术工具，使他

们能够更好地发挥自己的创造潜能；另一方面也给予了他们一种新的创造途径。

例如，在五年级第十二课的《卡通——动起来的漫画》这一课中，就运用了学生喜欢的卡通人物，再搭配上电脑、摄像头来拍摄定格动画，从无到有的来制作一部动画片，让学生理解为什么卡通人物会动起来。电脑参与教学演示更直观、生动、形象，学生易于接受、乐于接受，大大提高了课堂教学效果。这堂课就是新科技新材料与美术课堂结合的典范，充分带动了学生的学习的积极主动性，带领学生感受到了美术课堂的乐趣。

5 建立学生的展示舞台

美术实践活动能提高学生的整体素质，在校内的“橙橙杯”绘画比赛中以及区内的“艺术小人才”比赛中，有书法、绘画、陶艺等比赛项目，更大程度地张扬和展现了学生的个性和特色。让学生参加美术比赛并不是目的，而是通过美术比赛可以锻炼学生的观察力、记忆力、想象力和创造力，还有独立个人的协调能力，培养他们的健全人格。

6 创设良好的课堂交流

苏联教育学家苏霍姆林斯基，说过：“一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。善于鼓舞学生，是教育中最宝贵的经验。”学生常因喜欢老师愿意参加美术活动，因为喜欢老师而变得守纪律和听话，他们愿意积极配合教师进行教学活动。因此，笔者常常坚持做到一点，尊重学生交

上来的每幅作品，给予独特评价，以亲切的语调给予矫正，用幽默有趣的童化语言表示鼓励。

在教学中，教师的姿态亲切、谦和能吸引学生的注意力，对学生的行为举止以手势、眼神来暗示，以面部表情来表示赞同和反对，这比严格点名批评效果更加好。一般来说，微笑可以造成一种融洽和谐的课堂气氛，能起到提高学生的活动积极性。因此，在美术课堂上，要尊重学生，尊重他们的艺术创作。学生们年龄虽小，但也都有自尊，教学中只有了解学生的想法和意图，才能恰当地提出建议和给予合适的帮助。并且教师应避免以个人的好恶进行作业评价，运用合适的语言，对作品进行肯定和鼓励。

7 结语

如今中国已经全面步入小康社会，人们对精神文化需求日益增长，文化艺术活动越来越受到重视。作为人类灵魂工程师的教师更应提高自己的艺术素养。新课改要求广大教师必须具备全面广泛文化知识及艺术修养，掌握多元文化艺术知识；只有这样，在教学中才能拥有开阔的眼界、丰富的知识、包容的心，帮助学生们发现美、学习美、感受美、创造美带来的乐趣。

参考文献

- [1] 胡知凡,包雪鸣,教师艺术素养导论[M].北京:北京大学出版社,2011.
- [2] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准[M].北京:北京师范大学出版集团,2022.