

基于多元文化视角提升高中美术教学质量的策略探究

赵慧

济宁市邹城市第二中学 273500

摘要: 全球化深入发展之时, 多元文化教育成为高中教育改革的关键抓手, 美术教学加入多元文化视角意义非凡。这有益于拓宽学生文化视野, 让学生在欣赏中外美术瑰宝时领悟不同文明的艺术表达与精神内涵, 而且可以培育文化包容意识和跨文化交流能力。并且, 对比本土与异域美术传统, 可以加深学生对民族文化的认同与自信, 促使传统艺术实现创造性转化, 促进艺术创新思维的形成, 让美育在文化交融中充满生机, 为培养具有文化底蕴和全球视野的新时代青年奠定美育基础。

关键词: 多元文化; 高中美术教学; 教学质量; 策略探究

新时代教育重视培养学生文化自信和跨文化理解能力, 高中美术教育是美育主阵地, 担负传承文化、涵养审美、培育人文精神重任。传统高中美术教学往往只从一个文化角度出发, 很难符合学生全面发展要求。多元文化视角给高中美术教学增添新活力, 可以充实教学内容, 开阔学生的文化视野, 改善审美判断力。在这种情况下, 探寻怎样依靠多元文化视角来优化高中美术教学质量, 对于落实美育目标, 推进学生全面生长有着重要的现实意义。

一、提升高中美术教育质量的重要意义

(一) 促进学生审美素养与人文精神的融合发展

高中美术教育的主要目的之一就是提升学生的审美素养, 而审美素养的提升需要人文精神的支撑。只有高质量的美术教育才能使学生在欣赏、创作等活动中感受到不同艺术形式中蕴含的情感与文化, 从而在审美体验中认识到人类文明的多样。而且美术教育重视培养学生的观察力、想象力和创造力, 这些能力的改善同人文精神里对个体价值、生命意义的探求相符合, 促使学生做到审美素养和人文精神的协调发展。通过写生、非遗体验之类的实践活动, 学生可以更为直接地接触艺术背后的人文故事, 加深精神上的共鸣[1]。

(二) 助力中华优秀传统文化的传承与创新

中华优秀传统文化属于高中美术教学的关键资源, 改进美术教育品质有益于加强传统文化传承的实际效果。经过系统化的美术教学, 学生可以充分知晓传统绘画, 书法, 工艺等艺术形式的历史发展进程及其文化价值, 体会其中蕴含的民族智慧和审美追求。同时高质量的教学并不是简单地复制文化, 而是引导学生在理解传统的基础上加以创新, 把传统文化元素与现代艺术相结合, 使传统文化得到创造性的转化和创新性的发展, 提升学生的文化自信。将剪纸、陶艺等地方传统工艺教学引进课堂, 让学生在动手操作中感受文化基因, 为创新提供鲜活的素材。

(三) 适应全球化背景下跨文化理解能力的培养需求

全球化时代需要个人具备跨文化交往与理解的能力, 高中美术教育就是塑造这方面能力的平台。加强高中美术教育就能让学生接触到不同的国家、不同的民族所存在的艺术文化, 并且认识那些背后的故事、价值观念以及生活状况。在欣赏与比较中, 学生学会尊重文化差异, 摒弃文化偏见, 形成开放包容的文化心态。这样一种跨文化理解能力的养成, 有益于学生更好参与到国际文化交流当中, 也为他们成长为具备全球视野的公民形成根基。借助线上中外艺术工坊, 跨文化艺术对比展之类的形式, 学生可直接体会文化共性与个性, 加深理解层面[2]。

二、高中美术教育质量提升的难点

(一) 教学内容同质化, 多元文化资源整合不足

当下高中美术教学内容具有一定的同质性, 大多都是围绕教材经典作品展开, 不同文化背景下艺术资源的挖掘较为单薄。教材内容主要偏向西方古典艺术与中国的传统主流艺术, 对少数民族艺术、亚非拉等地区艺术文化涉及较少, 难以体现世界文化的丰富性。教学内容脱离学生生活实际, 缺少现代艺术, 流行文化等多种艺术形式的涉及, 学生的学习兴趣较低, 多元文化视野不能很好地开展。教材更新落后于文化更新, 很少融合地域特色, 介绍本土非遗资源, 缺少新锐艺术案例, 缺少文化共鸣。

(二) 评价体系固化, 难以衡量多元文化教育成效

当下高中美术教学评价体系僵化, 评价标准单一, 大多以学生的绘画技巧、作业完成情况作为评价标准, 没有关注到学生对于多元文化的理解、审美判断、创新表达等能力的评价。评价方式封闭, 大多以教师单向评价为主, 缺乏学生自评、互评、过程性评价等多种评价方式。固化评价体系不能全面体现多元文化视角下美术教学成果, 无法有效引领教学改革方向。评价不包含文化反思报告, 跨文化主题创作等

内容,过程性成长记录缺失,不能追踪学生文化视野拓展路径[3]。

(三) 教学资源配置不合理,多元文化教学支撑薄弱

当下高中美术教学资源配置存在诸多问题,硬件、软件资源的质量、种类及更新速度均难以满足多元文化教学需求。硬件方面,不少高中的美术教室设备陈旧,缺乏先进的多媒体展示设备、VR 体验设备等,难以生动立体地呈现不同文化背景下的艺术作品,无法让学生直观感受多元文化的魅力。教学材料种类单一,多以传统绘画工具为主,对于少数民族的特色手工艺材料、亚非拉地区的特殊艺术创作材料等涉及甚少,无法满足学生进行多元文化艺术创作的需求。软件方面,学校缺少丰富的多元文化艺术书籍、专业期刊以及数字资源库,现有资源更新滞后,不能及时反映全球多元文化艺术的最新动态和研究成果,学生难以通过自主查阅深入了解多元文化艺术知识。

三、基于多元文化视角提升高中美术教学质量的策略

(一) 构建多元文化课程体系,丰富教学内容供给

建立多元文化课程体系是提高教学质量的基石。要以教材为中心,丰富教学内容的文化内涵,融合各国、各族、各地区的艺术资源。在保留中外经典艺术内容的基础上,增加少数民族传统美术、民间工艺、现代跨文化艺术等内容,形成涵盖古今中外、多民族多类型的课程内容体系。并且利用地方特色文化,开发校本教材,把地方传统艺术,如剪纸,陶艺,皮影等引进学校教学之中,令学生处在自己所熟知的文化环境中,去体验不同文化带来的魅力。对多元文化进行综合梳理,让文化教学丰富多彩,给学生营造一个广阔的学文化空间。

比如讲授“中西雕塑艺术”时,可设置“中西雕塑艺术对比”专题课。课堂上先展示秦始皇陵兵马俑军阵模型和罗丹《思想者》复制品,让学生观察兵马俑的陶土写实和群像叙事与《思想者》的青铜肌理和个体精神的差别。教师播放有关秦汉“事死如事生”的丧葬文化和欧洲文艺复兴时期人文主义思想对雕塑艺术影响的纪录片,引导学生以小组的形式,使用橡皮泥材料复原具有典型特征的经典雕塑作品。复原工程进行时,秦俑研究团队力求重现军阵庄重的气象,深入探讨“物勒工名”制度对雕塑技艺的约束效果,《思想者》创作组把重点放在肌肉张力的表现上,围绕手指触碰额头这一核心姿态所蕴含的思想含义开展学术讨论和技术交流。最后每组派出代表展示作品并分享复刻心得,有些学生察觉到“兵马俑的整齐划一暗含着集体秩序,而《思想者》的孤独姿态藏着个体觉醒”,在实际操作中直观体会到中西雕塑在材

料选取、题材指向、审美倾向上的多种特性,加深对不同文化艺术观的认识。

(二) 加强多元文化素养培训,提升专业教学能力

教师多元文化素养的提高是开展多元文化教学的前提。学校要创建常态化的培训机制,安排教师参加多元文化艺术研讨会,专题培训班等,学习不同文化背景下的艺术史,美学理念以及艺术特点。鼓励教师开展跨文化艺术研究,深入挖掘多元文化艺术资源的教育价值,将其转化为教学内容。加强教师之间的交流合作,组织多元文化教学经验分享活动,让教师们互相学习优秀的教学方法。并且支持教师参与文化考察活动,亲身去感受不同文化的艺术实践活动,丰富教学素材与体验,提高教师将多元文化融入教学的实践能力。

例如讲解“中国古代陶瓷艺术”时,教师可以先呈现唐三彩骆驼载乐俑的实物仿品,结合培训中学习到的考古知识,解读低温铅釉的烧制工艺及盛唐时期的丝绸之路贸易背景,讲述研修过程中看到的唐三彩残片,如何展现出“釉色流动是工匠对西域风情的诗意表达”。以宋代汝窑天青釉盘作为研究对象,通过对宋代汝窑天青釉盘“雨过天青”釉色特征及“蟹爪纹”开片形态的引导观察,阐述宋代文人推崇的“格物致知”的美学思想以及背后的文化内涵。老师带了高岭土给学生体验拉坯,讲起去景德镇古窑培训时所见:老工匠如何用“揉泥要三百下”口诀传承制瓷心法,柴窑烧造时“看火色定窑温”的经验智慧,学生揉泥拉坯,学得基本技法,也体会到陶瓷艺术里技术与文化共生的关系。

(三) 创新教学方法与手段,增强多元文化体验感

创新教学方法和手段,可以提高学生的学习参与感,提升多样文化体验感。运用情境教学的方法,在课堂上利用播放文化纪录片,出示艺术实物,创设文化情景,让学生亲身感受到不同文化的艺术气息。依靠项目化学习模式,围绕“多元文化比较”“传统艺术创新”等核心议题,促使学生以小组合作形式展开探究性实践活动,通过设计搜集资料、分析作品以及成果表现等环节,助力学生在实践当中加深对多元文化的认识和体会。运用信息技术手段,搭建线上多元文化艺术资源平台,汇集数字博物馆、艺术数据库等资源,让学生随时浏览世界上各个地方的艺术作品,以虚拟体验的方式感知文化。运用多种多样的教学方法,激发学生的学习兴趣,引导学生主动去了解多元文化艺术。

例如在“水彩画”教学内容中采用“情境+项目”的双轨教学法。播放江南水乡晨雾视频、威尼斯水城日落影像,创设“东西方水韵”对比情境,引导学生观察江南水气氤氲中的白墙黛瓦朦胧层次,威尼斯阳光下的建筑投影清晰轮廓。

在教學過程中，教師用“留白如霧”來闡述濕畫法的東方美學內涵；再用“筆觸再現磚石肌理”來體現干疊法的寫實性特徵。之後教師布置了實踐任務：讓學生按照自己的喜好，選定某個地域文化主題，綜合運用多種技法來進行創作。選雪後胡同的小組，反復試驗撒鹽的時機和水分；畫熱帶海島的小組，多層渲染，讓海水有“由淺藍到靛藍”的通透感。課堂里設個技法答疑角、文化分享區，學生能問“胡同滄桑靠啥枯筆”“不同水域文化喜歡啥顏色”，在技法練習里自然感知文化差別。

（四）完善多元評價機制，關注文化理解與表達能力

完善的評價機制可以引領教學的方向，保證多元文化教學效果。建立多元評價標準，把學生對多元文化認知程度、審美判斷力、跨文化藝術創作能力等納入評價標準中，改變單一技能評價傾向。採用過程性評價和終結性評價結合的方式，過程性評價側重於考察學生在課堂中參與情況、小組合作和探究學習的情況，而終結性評價是通過學生的作品展示，文化主題報告等多種形式來評價學生的綜合學習情況。採用多元的評價主體，除了教師以外還可以採用學生自己給自己打分、同學之間相互評價等方式，讓同學們參與到評價的過程，使大家對自己多元文化知識的有更深入的了解，從而能夠做到自我反省和互相學習。

比如在講解“素描”教學內容時，建立“技法+文化”雙維度評價體系。讓學生完成“老北京胡同門墩素描”作業，評價時不僅要檢查線條是否準確、明暗層次是否合理，還要看學生是否注意到了門墩上石獅的威嚴神態、浮雕紋樣的吉祥寓意。過程性評估系統完整地記錄了學生參與胡同考察活動的全部細節，有的學生畫了門墩紋樣草圖，旁邊寫着“纏枝紋代表生命延續”；小組討論傳統建築保護問題的時候，這個系統也留有“修門墩要不要留下舊痕迹或者恢復原貌”這些關鍵觀點的爭論記錄。終結性評價以作品展示加解說的形式，學生講素描時怎樣用構圖彰顯門墩文化符號意義，有學生說“特意把石獅眼睛比例弄大，是要突出守護家園的意味”。到學生互評環節，就“是否透過筆觸表現出歷史的厚重感”展開議論，有學生提到“粗粵的線條比光滑線條更能體現門墩經歷的風雨”，使評價成為加深文化認識的載體。

（五）營造校園多元文化藝術氛圍，拓展美育實踐空間

校園文化氛圍會對學生的文化素養產生著一種潛移默化的影響。在舉辦多元文化藝術展覽時會將學生自身創作的多元文化藝術以及中外的經典藝術複製品展現在校園內，讓學生置身於藝術文化的海洋中。開展多元文化藝術活動，如藝術節、文化沙龍、藝術工作坊等，邀請民間藝術家、文化學

者進校園，進行藝術表演與講座，豐富學生的文化體驗。營造校園藝術景觀，在校園建築、走廊、宣传栏等處融入不同風格的繪畫、雕塑、手工藝品等多元文化藝術元素，讓多元文化滲透到學生日常的校園生活中。營造濃厚的多元文化藝術氛圍，拓展美育實踐空間，使課內與課外相融合。

比如在講“中西繪畫特點比較”時，結合校園文化節辦“寫意與寫實”主題展，選《清明上河圖》和《蒙娜麗莎》複製品作核心展區，配動態解說屏：左邊說《清明上河圖》散點透視怎麼讓觀眾“如行街中”，展現汴河兩岸“三教九流”的生活百態，右邊標《蒙娜麗莎》焦點透視原理，講達芬奇怎麼用“漸隱法”讓微笑充滿神秘感。互動體驗區還設置了一個教學環節，當學生臨摹《清明上河圖》中的舟船線條時，教師提醒學生“要體現出像水波一樣的動態美”；當學生用油畫棒畫《蒙娜麗莎》的面部光影時，提醒學生“注意明暗過渡部分的自然銜接”。有學生對比後發現：“中國畫家更看重畫里的故事流轉，西方畫家更看重瞬間的真實捕捉。”活動結束之後，那些好的臨摹作品和自己的感悟心得就變成了校園展板，這樣就把中西繪畫的審美差別一直滲進到平時的校園生活當中。

結語：

依據多元文化視角改善高中美術教育質量，這是新時期美育發展的一種必要需求，也是培育學生文化自信和跨文化懂得才能的關鍵途徑。當前高中美術教育碰到內容，師資，評價等方面難題，可是憑借創建多元文化課程體系，提升教師素質水平，改良教學方式，改進評價體系，打造校園文化環境等手段，可以有效衝破窘境。這個過程要靠教育者改變教學觀念，把多元文化滲透到教學的全部環節里去，使美術教學變成傳承文化，培養審美，塑造人文精神的关键平台。

參考文獻：

- [1]袁波. 高中美術教學中油畫鑒賞課教學——以“美術的世界”為例[J]. 新課程, 2024, (28): 95-98.
- [2]袁聖潔. 高中美術教學中學生欣賞能力的培養策略[J]. 華夏教師, 2024, (28): 34-36.
- [3]陸玲. 數字媒體藝術在高中美術教學中的應用[J]. 启迪與智慧(上), 2024, (10): 86-88.

作者簡介：

姓名：趙慧，性別：女，生于1978年10月，民族：漢，籍貫：濟寧微山人，職稱：中學一級教師，學歷：本科，研究方向：高中美術教學。