

核心素養導向的高中美術鑑賞大單元教學策略研究

張紅葉

遼寧省撫順市第六中學 113006

摘要: 核心素養的提出為高中美術鑑賞教學賦予了新的內涵與方向,大單元教學則為核心素養的落地提供了系統化的教學路徑。在高中美術教育改革不斷推進的背景下,深入探索核心素養導向的美術鑑賞大單元教學策略,不僅有助於破解傳統教學中存在的碎片化、孤立化問題,更能充分發揮美術學科的育人功能,促進學生全面發展。本文旨在探討美術學科核心素養的內涵以及在核心素養的引領下,如何積極運用多元化美術鑑賞教學策略,提升學生的鑑賞能力,培養創新精神,促進學生全面而有個性發展。

關鍵詞: 核心素養; 高中美術鑑賞; 大單元教學

引言

隨著新課改的推行,大單元教學在高中美術鑑賞課程中受到了越來越高的重視。大單元教學在高中美術鑑賞課中的應用,能帶領學生站在全局性的角度科學探究美術現象與本質的聯繫,幫助學生掌握美術鑑賞的具體方法。然而,當前美術課堂中仍然存在許多問題,使得大單元教學的功能沒有得到充分發揮。高中美術教師應深刻解讀新課改的相關規定,整合相關的改革思路,將其應用到大單元的教學中,使大單元教學更符合教育發展的規律,更具前瞻性[1]。

一、核心素養視域下高中美術鑑賞教學概述

高中美術新課程標準下,重視美術鑑賞教學,並積極推進美術鑑賞教學的創新與發展,已經成為當前美術教育的主流趨勢。一方面,有助於促進學生的全面發展。美術新課程標準以促進學生全面發展為宗旨,旨在通過美術教學,培養學生的審美判斷能力、審美創造力等,使得學生堅定文化自信,主動適應當前的生活,並獲得綜合性發展[2]。

鑑於此,積極開展美術鑑賞教學,可促使學生在美術作品鑑賞中,循序漸進地形成一定的美術修養,全面提升學生的個人魅力和內在修養,以更好地適應當前社會發展;另一方面,有助於促進新課程標準的落地。美術新課程標準下,美術學科教育不再局限於美術理論知識和繪畫技能中,而是最大限度地挖掘美術學科育人價值。因此,積極開展美術鑑賞教學,有效改變了當前美術課堂的教學現狀,並促進了美術學科育人價值的發揮,真正落實了美術新課程標準的要求。

二、核心素養導向的高中美術鑑賞大單元教學原則

1. 整體性統籌原則

核心素養導向的高中美術鑑賞大單元教學要遵循整體性統籌原則,此原則着重打破教學內容碎片化分割以及教學環節孤立狀態。從核心素養培養的整體目標着手,對大單元里

的知識體系、教學活動、評價方式給予系統規劃與整合,教學時要依據美術鑑賞的學科邏輯以及學生認知發展規律,把分散的美術作品、鑑賞方法、文化背景等內容串聯成有機整體,形成連貫的教學脈絡,同時協調感知、理解、表現、實踐等各個教學環節,保證各環節目標一致且相互支撐。借助整體性統籌,防止教學陷入“只見局部不見整體”的誤區,使學生在完整的教學體驗里逐步構建美術鑑賞的知識框架與能力體系,為核心素養的全面發展提供系統性支撐,達成從單一知識傳授到綜合素養培育的轉變[3]。

2. 學生主體性原則

學生主體性原則是核心素養導向下高中美術鑑賞大單元教學的關鍵準則,其重點在於明確學生在教學進程中的主體位置,轉變傳統教學中教師單方面灌輸的模式,全力激發學生的主動參與意識以及自主探究能力。教學設計要依據學生的認知需求、興趣特性與發展潛力來開展,借助創設開放性的教學情境、設計探究性的學習任務,為學生給予自主思考、合作交流、表達展示的空間,引領學生主動參與美術作品的感知、分析與解讀,而不是被動接納教師給出的結論。要留意學生的個體差異,尊重學生個性化的審美體驗與藝術表達,鼓勵學生形成獨特的鑑賞視角與思考方式,使學生在主動參與中加深受對美術的理解,逐步提高審美感知、文化理解等核心素養,切實成為美術鑑賞學習的主人。

3. 素養導向性評價原則

素養導向性評價原則對高中美術鑑賞大單元教學的評價體系提出要求,應以核心素養發展作為根本指向,打破傳統以知識記憶、作品模仿為核心的評價模式,構建起多元且具有過程性的評價機制。這一原則着重指出,評價要關注學生對美術鑑賞知識與方法的掌握情況,更要聚焦於學生審美感知的敏銳程度、文化理解的深入程度、藝術表現的創新特性以及創意實踐的綜合能力,借助多维度的评价指标全面呈現

學生核心素養的發展態勢。在評價過程中，要重視對學生學習過程的跟蹤與記錄，把學生的課堂參與、探究過程、思考成果、實踐表現等都納入評價範疇，而不是僅以最終的考試成績或作品結果作為評價依據。借助科學的評價來引導教學方向，促使學生在美術鑑賞學習中不斷提升核心素養，達成教學與評價的良性互動。

三、核心素養導向的高中美術鑑賞大單元教學策略

1. 以美育人，涵養審美感知

審美感知作為美術核心素養的基礎方面，是學生構建美術認知、達成審美判斷的前提條件，唯有引導學生積極主動地捕捉美術作品里的形式美以及意蘊美，方可使美術鑑賞擺脫機械的知識記憶，切實達成以美潤心的育人目的[4]。高中階段學生的審美意識正處在發展與定型的关键时期，美術鑑賞教學需要突破單一的作品講解方式，借助系統的感知訓練，讓學生學會從視覺、情感等多個維度與美術作品展開對話，逐步構建起個性化的審美體驗體系，這亦是美術學科落實美育根本任務的核心途徑。

在高一美術必修第一單元“鑑賞基礎”的教學過程當中，教師可圍繞美術作品創作以及鑑賞這兩個關鍵核心，來設計分層感知任務鏈。首先引導學生從視覺元素著手，制定一份包含“形、色、質”的感知清單，促使學生自主梳理作品的造型、色彩以及材質等基礎特徵。接著再進階至形式法則層面，設置“構圖邏輯分析”任務，讓學生標注作品的畫面布局、視覺中心以及元素關聯。對於鑑賞方法，教師可以提供“提問式鑑賞框架”，讓學生依次思考“作品呈現了什麼內容”“創作者是怎样進行表現的”“作品傳遞了什麼樣的信息”，借助階梯式任務，使學生逐步掌握從直觀感知到深層鑑賞的思維路徑，防止鑑賞過程出現碎片化與表面化的情況。

教師可挑選風格差別較大的美術作品，來開展沉浸式的對比感知活動。當講解美術作品創作的時候，選擇古典寫實以及現代抽象作品，讓學生閉上眼睛觸摸不同材質的模擬畫材，然後再睜開眼睛對比作品的質感表現。在鑑賞教學過程中，選取同一主題的不同作品，像“風景題材的油畫和中國畫”，讓學生分組製作“審美感知對照表”，從色彩表達、空間營造、情感傳遞等方面記錄差異。教師要引導學生關注感知細節，鼓勵學生用準確的語言描述自己的視覺感受與心理體驗，而不是僅僅復述知識點，借助對比感知提高學生對美術作品審美特徵的敏銳程度，使得審美感知從被動接受轉變為主動探索。

2. 以史啟智，厚植文化理解

文化理解屬於美術核心素養里相當關鍵的內核部分，美術作品作為承載特定歷史文化的一種載體，它的創作背景、

題材選取以及藝術風格均和時代文化有著緊密的聯繫，唯有把鑑賞放置在歷史文化的語境當中，才可促使學生切實理解作品的文化內涵以及價值[5]。高中美術鑑賞里面的中國美術板塊，蘊含著中華優秀傳統文化的精華，借助以史串鑒這樣的方式，可讓學生突破時間與空間的限制，掌握中國美術的發展脈絡，提高文化認同感以及民族自豪感，這也是美術學科承擔文化傳承使命的關鍵要點。

在第二單元“中國美術鑑賞”的教學過程當中，教師可圍繞中國傳統的山水畫、花鳥畫、人物畫以及書法，去構建“史鑒融合”的知識圖譜。首先以時間作為軸線，梳理各個美術門類的發展階段以及核心特徵，接著把代表性作品嵌入到對應的歷史節點當中，標注作品與時代文化之間的關聯。比如把北宋山水畫和“文人精神”“理學思想”聯繫在一起，把明清花鳥畫和“個性解放”“世俗文化”關聯起來。教師可以引導學生分組去完善知識圖譜，補充作品背後的社会背景、創作者生平以及文化思潮，然後讓學生以“歷史講解員”的身份，結合圖譜講解作品的文化淵源，使得學生在梳理的過程中理解美術作品是歷史文化的視覺表達。

教師可依據不同的美術門類，來設計“文化溯源”的探究任務。就中國傳統山水畫而言，設置“山水精神的文化溯源”任務，促使學生去查閱道家“天人合一”以及儒家“比德山水”的思想典籍，分析這些思想對山水畫意境營造所產生的影響。對於中國書法，開展“書體演變与社会文化關聯”的探究活動，讓學生對比篆、隸、楷、行、草的字形變化，再結合各個朝代的書寫工具、社會需求以及審美風尚，探究書體演變的文化動因。教師要給予文獻檢索方向以及分析方法的指導，鼓勵學生從文化視角去解讀作品，而是關注技法層面，借助溯源探究，讓學生理解中國美術的文化基因，深化文化理解素養。

3. 以思促創，激發藝術表現

藝術表現屬於美術核心素養的實踐層面，美術鑑賞不只是簡單的審美接受進程，是促使學生進行藝術思考以及創作表達的關鍵時機，唯有引導學生在鑑賞里積極思考、勇敢表達，方可把審美認知轉變為藝術實踐能力[6]。高中美術里的外國美術鑑賞部分，包含了不同文明、不同時期的藝術成果，其多樣的創作理念與表現形式，為學生的藝術思考給予了豐富素材，借助以思促創的教學策略，可讓學生打破思維定式，激發個性化的藝術表現願望。

在“外國美術鑑賞”單元的教學進程里，就史前與早期文明美術、古希臘古羅馬美術以及文藝復興美術等相關知識點而言，教師可組織開展“鑑賞—解構—重構”這樣的創作練習活動。以文藝復興美術作為實例來講，首先要引領學生

去鉴赏达·芬奇、米开朗琪罗等诸位大师的作品,梳理出其中所蕴含的“人文主义”核心以及“写实技法”特点,接着促使学生挑选作品里的经典构图、人物造型或者光影表现手法来进行解构,从中提取关键的创作元素。随后安排重构任务,让学生依据自身的生活体验,采用素描、速写等形式对画面进行重构,比如以“校园生活”作为主题,运用文艺复兴时期的写实技法来呈现人物神态以及场景细节,教师应当重点关注学生的创作思路,鼓励学生讲述鉴赏所获得的内容对创作产生的启发,而不是仅仅对作品的技法优劣作出评判,让创作成为鉴赏思考的一种延伸。

教师可围绕外国美术不同流派的艺术主张,去组织“艺术观点辩论”以及创意表达活动,就古希腊古罗马美术的“理想美”和文艺复兴美术的“人文美”而言,设置辩论议题“艺术美是源于理想化塑造还是现实化表达”,促使学生分组查阅资料,结合代表作品阐述自身观点。辩论结束之后,开展创意表达活动,让学生以“我心中的艺术美”作为主题,采用绘画、文字、拼贴等形式来表达自己的艺术观点,比如用抽象画呈现对“理想美”的理解,用漫画阐释“人文美”的内涵,教师要引导学生把辩论中的思考融入创意表达,鼓励学生大胆尝试不同的表现形式,借助思辨与创作相融合的方式,激发学生的艺术表现活力。

4. 以行践知,提升创意实践

创意实践乃是美术核心素养的全面综合呈现,美术鉴赏的最终目的在于促使学生把所学到的审美知识以及创作方法转变为切实的创意实践能力,唯有经由亲身实践,方可使美术鉴赏的成果得以真正落实。“实验与多元—20 世纪以来的西方美术”这一板块,呈现出了现代艺术的实验特性与多元特质,为学生的创意实践给予了广阔的空间,借助以行践知这种教学方式,可让学生在实践中突破传统美术的创作界限,提升创意构思与动手实践的综合能力。

在“实验与多元—20 世纪以来的西方美术”教学期间,教师可设计“跨界融合”创意实践项目。对于立体主义、超现实主义、波普艺术等流派,引领学生探究其打破艺术边界、融合多元媒介的创作特点。接着结合校园生活、社会热点等主题,布置跨界创意任务,借鉴波普艺术的商业元素运用,使学生以“校园文化符号”作为素材,结合绘画、拼贴、数字设计等形式创作波普风格作品,参照超现实主义的梦境表现手法,让学生用综合材料制作立体装置,表达内心的创意构想。教师要提供材料支持以及创作思路指导,激励学生大胆尝试新的艺术媒介,使创意实践摆脱单一的绘画形式限制。

教师可围绕 20 世纪西方美术所有的实验性特征,来开展“项目式学习”成果展示以及评价工作,把学生划分成小组,

以“现代艺术的实验性表达”当作主题,展开为期两周的项目式学习。各个小组自行选择研究流派,制定创作方案,完成创意作品,在成果展示阶段,设置“作品解说+创作过程分享”这样的环节,促使学生介绍作品的创意来源,讲述对西方现代美术流派的借鉴以及创新之处,以及实践过程中的思考与调整情况。教师运用“多元评价”方式,结合学生的创意构思、实践过程、作品呈现以及表达能力来进行综合评价,鼓励学生相互评价,提出改进建议,借助项目式学习与成果展示,使学生在实践当中深化对现代美术的理解,提升创意实践的综合素养。

结语

对以核心素养为导向的高中美术鉴赏大单元教学策略展开研究,是契合教育改革发展趋势、达成学科育人目标的关键探索。本研究从教学设计以及实施路径等层面,为高中美术鉴赏教学给出了系统的思考方向,对于提高教学质量、推动学生美术核心素养的发展有着关键作用。在未来,随着高中美术教育实践的持续推进,相关教学策略需要依据时代发展状况与学生需求不断优化,提高教学策略的针对性与灵活性,推动高中美术鉴赏教学在核心素养培育进程中迈向更高水平的发展。

参考文献

- [1] 龚帝欣. 核心素养导向的高中美术鉴赏大单元教学[J]. 炫动漫, 2024(11): 40-42
- [2] 李慧. 核心素养背景下的高中美术鉴赏教学策略[J]. 教育界, 2025(15): 26-28
- [3] 王鹏. 核心素养理念下高中美术鉴赏教学探索[J]. 甘肃教育, 2025(19): 107-109
- [4] 刘芳. 从图像识读到文化理解: 高中美术鉴赏教学落实核心素养的实践策略[J]. 美术馆, 2025, 6(3): 79-81
- [5] 张鲁静, 牛伟华. 核心素养引领下高中美术鉴赏课教学策略探讨[J]. 高考, 2025(15): 170-172
- [6] 舒礼婷. 核心素养背景下高中美术鉴赏教学中学生审美能力培养的策略[J]. 中文科技期刊数据库(文摘版)教育, 2025(7): 050-053

作者简介: 姓名: 张红叶, 性别: 女, 生于 1987 年 3 月, 民族: 汉, 籍贯: 吉林辽源人, 职称: 中学一级教师, 学历: 本科, 研究方向: 高中美术教育教学。