

初中学生“审丑”能力培养的可行性策略

□湖州市第四中学教育集团 陈旻

美术欣赏·评述课(以下简称“欣赏课”)作为美术课学习的四大领域之一,在于让学生通过感受、欣赏和表达等活动方式,内化知识,形成审美心理结构。新课标要求学生能够多角度欣赏和认识自然美以及美术作品的材质、形式和内容特征,获得初步的审美经验和鉴赏能力,初步了解中外美术发展概况,尊重人类文化遗产,能对美术作品和美术现象进行简短评述。但学生受到大众媒体影响,或因观察积极主动但精确性不高的年龄特点,在欣赏课上狭隘地“以美为前提去审美”,导致对美丑不尽相同甚至截然相反的观点。

例如:教学毕加索《格尔尼卡》,学生在观赏后产生了一种“乱七八糟”“好丑”“难看”等感官印象,并简单认为这类作品是“抽象派”,“我也会画”,却不明白丑也是一个审美范畴,它所唤起的心理体验与一般的美感完全不同,但却有着独特的认识价值和“审丑”的美学价值。

一、教师引导,整合现有作品资源

大数据时代的今天,美术教师用于课堂教学的绘画作品来源更加丰富,教师可将这些资源充分进行整合,尽可能多地寻找、运用和制作材料,调动学生体验艺术的表现形式,完善对美术作品的欣赏。

在浙美版八年级下册第五课《以刀代笔》中,引导学生认识版画艺术,培养对版画的兴趣。对于第一次接触此画种的初中学生来说,教材选取的图片皆是木味、刀味、手工味十分浓厚的作品,与学生平时对美术的印象很是不同,甚至很难接受,觉得丑。

如何解决“审丑”问题,教师各出点子:徐军老师在上《朱仙镇年画》一课时,与学生一起近距离触摸、观察美术作品,甚至自制教具来解析套色版画原理,让学生深入感受中国传统民间艺术的魅力;金瑶老师做示范,学生通过绘、刻、印一系列实践活动,体验木刻版画以刀代笔的独有丑意;任昱老师在上此课时,用电脑软件编辑版画制作步骤图,让学生获得直观、高效的,并展示自己创作的版画作品,与学生互动交流。

欣赏课不同于造型表现课,要求教师课前进行深入文本解读。例如:浙美版八年级下册《印象派画家们》这一课,学生对印象派美术作品交口称誉,却并不知如何以为好。艺术是具有

通感的,各种形式的艺术不是孤立存在的,而是相互渗透、相互影响的。在学生认识丑的过程中,生成“审丑”教育,以丑衬美、以丑观美。溯本求源,印象派在19世纪60年代也曾以丑落选画展。

笔者认为在这一课中可以从三个切入点进行赏析。

1. 印象派起源

马奈作品《草地上的午餐》在落选后,掀起了一场艺术史上的革命——印象派运动。这幅在当时评委眼里丑的作品,我们可以将它与文艺复兴大师拉斐尔的版画作品进行对比,再对比后期塞尚、毕加索等大师的《草地上的午餐》。将艺术家形象世俗化,使学生们对印象派产生了一些新兴趣点——原来大师也会“恶搞”名作。

2. 印象派三大法宝

颜料管、便携画架、扁头毛笔,印象派画家出去写生通常会带这三样工具。曹斌老师曾在课上为学生们现场演示这三样工具的便利性,使学生能够直观理解印象派画家对光、色彩、笔触的处理。

3. 大数据时代对印象派的诠释

今天,数字媒体技术日新月异,为美术作品的鉴赏提供了很多技术支持。笔者在莫奈《日出·印象》一课引导学生进行赏析时,学生对这幅作品评述的第一印象,与当年专家们评论“还不如一幅未完成画稿”差不多。

如何让学生来理解一幅当时被称为“烂”的作品?我借助Photoshop软件对其进行黑白转化处理,学生发现原本图中最“亮”的太阳居然不见了;接着,我对课本上《卢昂大教堂》再进行黑白转化处理,学生发现大师莫奈在用相近颜色绘制作品,而黑白效果图能精准表现建筑的结构关系。

学生在得到新鲜有趣的直观体验时,教师需要进行更为深入的引导,让他们对艺术产生兴趣的同时,内化自己的知识结构,进入深层次的自主探究。

二、学生主动参与,师生进行灵活多变互动

学生对美术作品的感受往往来源于第一印象,第一印象的好坏与否直接影响到他们对这节课的后续学习动力。在笔者的教学经验中,有一课经常遭到刚进入初中学习的学生们的偏见,这就是七年级上册的《毕加索》一课,在课堂上经常能听见学生彼此之间交流后的嗤笑声。

对于这位大师的名作,笔者准备进行一次

“死马当活马医”的冒险性尝试。在聆听学生对《格尔尼卡》的负面评价之后,展示对比毕加索早年与后期关于“鸡”的绘画,学生感受到大师毕加索的绘画基本功相当扎实,画得“不像”一定是事出有因。师生以小组合作等方式一同再回头去查找《格尔尼卡》作品背后,毕加索对画面如此处理的深层原因。

笔者感觉到上课不那么累了,不用在整堂课中与学生辩驳丑与美。学生在课堂上能够正视毕加索丑的艺术了,开始学会用辩证理性的思维方式来评价作品。

三、师生共同“审丑”,“审丑”即审美

欣赏过程是延续性的。对于学生来说,了解艺术家、作品是起步,更为重要的是在这一节节欣赏课中,能够尊重人类文化遗产,能够独立对美术作品和美术现象进行评述。

要让学生懂得,艺术家对丑的表现方式千奇百怪,在中国传统艺术中,对丑有所谓“美恶同词”之说,丑可以是一种进行表达的手段和形式,如苏东坡的《古木怪石图》,丑甚至可以是艺术家们对为人做事道德的评价,如齐白石的《不倒翁》。

从接触大量艺术作品入手,对比艺术原则、观念、要素的不同,结合与“丑”作品相关的历史、文学、风土人情,再与自我情感、认知积淀产生碰撞,丑不再为丑,学生在“审丑”中充分发挥主观想象力,磨砺艺术直觉,唤起他们对美好事物的追求。

我们也应该意识到“审丑”教育一旦矫枉过正,便容易造成与审美(以美为尊)相似的问题。具体表现为:1.片面“审丑”。“审丑”教育主要还是带着一些批判性功能,感受它在形式上与美相反的力量,最终是帮助学生理性辩证地看待美术作品,还能树立符合社会主义核心价值观的情感,万不可认为“审丑”教育即是对事物、美术作品持否定态度。2.“审丑”却不知耻。丑在不同时代不同地域文化中的表现各不相同,“审丑”教育不是全盘接受丑与欣赏丑(以丑为美),在课堂中的表现应是审视、理性判断。知耻才能“审丑”,才能为学生欣赏美术带来延续性影响。

审美与“审丑”是互通的,“审丑”教育课堂策略的提出仅是为弥补在传统美学影响下审美教育在维度上的片面单一。通过对丑的认识,学生的心灵会受到震撼,从而更清醒地认识现实,珍惜真、善、美的事物。

四、读懂教学内容结构体系编排意图

现行教材尊重小学生的学习认知规律,很多知识呈现都是循序渐进,螺旋上升。在教学中如果没把握教学内容结构体系,不了解前后内容的关联,就会造成教学目标定位不准。如教学《十几减几》例2时,第一次备课时,我们是这样设计教学的:先出示主题图,让学生说说看到的数学信息,再根据信息提出问题;接着引导学生列出算式,13-8=□(条),13-5=□(条),解答后汇报计算方法。

学生想出了许多计算方法。有的这样算:“10-8=2,2+3=5;10-5=5,5+3=8”。也有学生用“想加算减”方法,“8+5=13,13-5=8,13-8=5”,准确率也较高。我们感觉这节课设计得很好,但总觉得是在重复。学习例1时,学生已经学习了“破十法”和“想加算减”方法,出现了算法多样化,那教材为什么还要安排这样重复的例题呢?这节课的教学目标又是什么呢?

为弄清两节课之间的联系和区别,课后我们进行积极反思,仔细研究教材,并结合辅助材料,终于发现本课内容并不是对前面的简单重复,“8+5=13,13-5=8,13-8=5”是通过想一个加法算式算出两道减法题,这是一个新知识。教师应抓住此类题的特点,引导学生重点分析几个算式之间的联系,掌握更便捷的方法。反思这节课的教学,我们深感钻研教材不够,没有理清整个学段知识体系中的内在联系,没能找准教学目标和重难点。

课程标准给教材编写者和教师留下了许多空间,允许并鼓励大家立足实际,着眼发展。教师经历“探索—尝试—反思—再改进”的动态研究过程,实践水平和理论认识都会得到不同程度的提升。

□嘉兴市油车港镇中学 杨增

近年来,随着语文教学改革不断深入,古诗词教学越来越引起教育工作者的重视。但不容忽视的是,学生喜欢听讲,不喜欢表达;能背诵古诗,却不能在生活中多加运用。古诗学习没有内化为一种生命本能,更谈不上语文核心素养的获得。

诗歌是中华文化瑰宝,但因为时间久远,今天的初中生要想真正走近它有一定困难,甚至存在难以逾越的鸿沟。古诗教学就是为这道鸿沟铺路搭桥,让古诗中的信息迁移到生活情境中,将当下的生活诗意化。

一、诵读实景化

诗歌是韵文,读来朗朗上口,非常适合吟诵,但传统诵读常常停留在表演的美感形式上,如何让古诗中蕴含的诗人情怀和当下生活发生联系,实景化诗歌诵读也许不失为一种途径。

1. 影像实景化

例如杜甫《茅屋为秋风所破歌》,全诗情感表达的高潮——作者黄钟大吕般为天下受苦难的人们高呼,此时大屏幕投影仪上放映抗日战争、阿富汗战争等难民饱经丧乱的片段,在真实的流离失所生活场景激发下,学生全体起立集体大声吟诵“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”情感充沛,非常震撼,很多学生流下泪水,诗歌的现实意义潜移默化到学生心中。

2. 实践实景化

今年4月,我带学生参加集体研学实践活动。经过长途跋涉登上高山之巅,我引领大家集体吟诵才学习不久的杜甫《望岳》、王安石《登飞来峰》,与山下辽阔风景适配度非常高。受到诵读激情激发,学生们开始自发玩起了飞花令,有关“山”的诗句,一句叠一句,一句接一句,听者心生豪迈,吟诵者更是动容。

二、教学场景化

古诗中有大量时令景物的意象,诗歌语言凝练,诗句衔接跳跃,如果学生对物候特点不敏感,就很难体会到诗句里的很多微妙之处。如果能将古诗中的景物描写和现实生活中的景物产生联系,就能让学生将所学融会贯通。

例如韩愈《早春呈水部张十八员外》中的诗句“草色遥看近却无”,学生如果没有仔细观察过早春的草坪,只是死记硬背,不仅容易忘、容易错,还浪费了诗理的这种精妙。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”于是,我带学生们走出教室,来到早春的草坪上,先观察,后习诗。这一次实景教学收获很大,一名学生在学后感中写道:“古代诗人对自然的感受真敏锐,草芽返青却身形尚小未连成片,近处看甚至不易察觉,但是远处瞧去,生机已蔚然。仿若人生角度不同,远近不同,时间不同,少也可以积成多。”一次亲身观察,解放了学生的眼睛,激发他们由古诗联系现实生活的乐趣。

再如,教学陶渊明《归园田居·其三》时,对农耕生活已不甚了解的学生对“种豆南山下,草盛豆苗稀”等诗句内容不是很理解。时值夏末秋初,我便带领学生来到郊外。走在茂盛的草丛中,学生们切实地感受到道路变窄是因为草木茂盛滋长。有学生还从中感悟到“此消彼长”的道理,进一步明白“草盛豆苗稀”,体会到种豆的艰辛和不易。从古诗走进生活,不仅更贴近诗歌意境,还能在诗人视角引领下深入思考自然规律。

三、创作生活化

人们欣赏古诗,很美但也很远。文化的产生离不开社会环境的土壤,任何一种艺术形式的久远传承,都必须和人们的生活紧密联系。随着教育模式的改变,今天的学生普遍没有接受过对句联诗的训练,直接让他们创作古诗显然不现实。我们可以先从古诗散文创作入手。

古诗散文化创作,是把诗歌的语言和意境融入创作中,表达自己相似的经历。如这篇李白《渡荆门送别》学生习作:

第一次旅游

那年暑假,我第一次出门坐船旅游。轮船开足马力顺流而下,自小生活的城市离开我的视线。高楼慢慢隐去,一座座山越来越清晰,水面也宽阔起来了。

我站在船头兴奋地吟出“山随平野尽,江入大荒流”,水面开阔,风平浪静,远处夕阳映射,云霞漫天,此时虽非月下,但感受何尝不是“月下飞天镜,云生结海楼”。在夕阳云霞映照的猎猎江风里遥望故乡,仿佛明白了古人诗歌里那些离愁别绪。看着船尾翻腾追随着浪花,心情一如李白“仍怜故乡水,千里送行舟”。

自古以来,名人家就有奇文共赏的传承精神,王维就从陶渊明“暖暖人村,依依墟里烟”中化出名句“渡头余落日,墟里上孤烟”。古诗散文化和骈散结合的表达也是一种形式转化,是对祖国优秀文化的继承和发展。一种文化最好的传承就是对当下有用,和时代生活紧密相连。如果通过再创作方式,古诗凝练的语言、典雅的意境对学生产生积极影响,也是古诗作用于生活的一种有效方式。

在学生能自如运用古诗进行语言、情感表达后,可以尝试让他们写一写简单的古诗。教师可以鼓励学生把原创的符合题目的古诗放进自己的作文中,为作文增色,也可以配上流行歌曲的旋律进行演唱,以多种形式展示出来、传播出去,能激发学生更长久的创作乐趣和热情。

著名教育家陶行知曾提出,要造就有生活力的学生,培养学生的生活力,要运用环境里的活势力,去发展学生的活本领。初中古诗生活化教学,尝试帮助学生加强古诗与生活的联系,在生活中理解和运用古诗,从古诗中汲取养分,内化为自己的精神品质,使中国源远流长的古诗文化能够得到进一步的继承和发展。

读懂教材编排意图 提升课堂教学效果

□嘉善县大云中心学校 林亚珍

如果教师能深刻理解教材编写意图,读懂例题、习题、情境图、教学内容结构体系编排,恰到好处地使用教材,课堂教学效果会明显提高。下面,笔者谈几点感悟。

一、读懂例题编排意图

在小学数学课堂教学中,教师应根据例题准确定位教学目标,围绕目标进行教学设计,为学生创设亲历探究和主动发展的个性化学习平台。

例如:一年级下册《100以内数的认识》这节课,我们备课组第一次备课时没有充分读懂例题编排意图,以为就是教学从1数到100。于是,在上课时就准备很多数量是100的物体让学生来数。这节课学生数得很开心,课堂气氛很活跃,但教学效果却很不理想,学生数数水平还停留在幼儿园水平,对“10个十是100”根本不理解,完全是教师将概念强加给学生,导致下一节课教学数的组成时,教学效果也非常差,学生对数的组成完全不明白。

为此,我们在名师点拨下,翻阅了很多教学参考资料,终于找到了教学失败的原因——没有理解教材编写的意图。例题用了3幅图,第1幅图是学生在很自由地数数,但第2幅图呈现的是有规律数数的结果,两幅图之间有一个箭头,是在说明数数过程中学生有一个不断优化过程,先是无目的地数,接着是在教师引导下有目的地数,边数边用好方法呈现,教师则及时反馈这种好方法。

我们采用了这个方法进行教学,学生数数能力明显强了许多,在下一个例题数的组成教学时,因为学生有数数的经验,他们就掌握得非常好。

二、读懂情境图编排意图

教材中的很多数学知识是对生活问题的抽

象。对小小学生来说,如果没有具体感受,抽象知识就变得枯燥乏味,不容易理解。

如一年级下册《整十数加减整十数》一课,例题中有一幅公园花展的情景图,让学生在计算花盆数的过程中掌握算理。但情景图只是一幅画,在学生眼里很难有具体感受。

教材只是提供了最基本的教学内容,不是圣书,我们可以对教材进行改造。充分备课后,我们在教学时让学生用小棒进行操作,如“30+40”这题,先让学生拿出30根小棒,再拿出40根小棒,列出算式后教师并不急于要求学生算出得数,而是让学生通过摆小棒来弄清具体算理。掌握具体算理后,再来算情景图中的花盆数,学生很自然就会了。

通过这节课的教学,我们明白教材只是一种资源,在充分读懂教材编排意图上用好用活教材,才能有效提高课堂教学效果。后来人教版教材改版时,这道例题改成了本子10本一包,并要求用小棒代替本子再计算。这说明当时我们超越教材的实践探索是正确的。

三、读懂习题编排意图

对教材中的习题安排,如果没有理解其意图,也会导致处理不当,引发课堂教学的各种问题。

仍然是教学一年级下册《整十数加减整十数》一课,练习中有这样一道题,“3+2=/30+20=/4+5=/40+50=/6-4=/60-40=”。第一次备课时,我们没有深入研究,认为这道题就是一道计算题,就让学生独立进行计算。第二次备课时,我们发现其实这是一组对比练习题,如计算“3+2”和“30+20”,编排意图就是要让学生对“几个一”和“几个十”有清楚的认识,会将“一”和“十”作为不同的计数单位来进行计算。

我们采用实验方法进行教学,经过对比,用第二次备课的方法实施教学的班级对计数单位“一”和“十”有更深的理解。在下一节课教学《整十数加两位数》时,这个班级学生明显学得更