

美术馆美育课程开发与实践研究

杨武代 周杜易

重庆第二师范学院, 重庆南岸区, 400065;

摘要: 美育资源的开发和利用是教育改革的关键议题。美术馆作为文化机构, 承载着丰富的文化记忆和情感, 是社会美育的重要形式。然而, 新冠疫情限制了美术馆在公共教育中的作用。目前, 关于美术馆美育的研究主要集中在宏观层面, 缺乏对资源转化为课程的微观研究。本文旨在通过分析美术馆展品的文化价值, 结合课程标准和目标模式, 探索将美术馆资源转化为线下美育课程的方法, 为其他场馆提供参考。

关键词: 美术馆; 美育课程; 案例分析

DOI: 10.64216/3080-1516.26.03.061

在21世纪, 美术馆的美育功能受到了广泛关注, 并被视为衡量美术馆综合实力的一个重要指标。目前, 开发和利用美育课程资源已成为改革进程中的核心研究议题。《全日制义务教育美术课程标准》特别强调了利用校外资源, 包括美术馆等文化机构的重要性。鉴于其教育职能, 美术馆在社会与文化的发展中扮演了日益重要的角色。它们正面临着前所未有的发展机遇和广阔的发展前景, 教育从业者应当把握这一机遇, 推动社会审美教育的新模式发展。

1 美术馆美育课程案例分析

自21世纪初, 我国美术馆教育开始借鉴西方发达国家的先进经验, 逐步实现从“以藏品为中心”向“以观众为中心”的转变。随着21世纪的到来, 美术馆步入了2.0时代, 大量多样化的美术馆美育活动逐渐进入公众视野。根据活动开展的场所差异, 这些美育活动主要分为线上和线下两种模式。

1.1 美术馆线上美育活动分析

网络平台上的美术馆美育活动, 依据教育目的的不同, 可以进一步划分为线上美术馆美育课程和美术馆文化教育视频两种类型。

1.1.1 美术馆文化教育视频

美术馆文化教育视频活动致力于推广与介绍美术馆的文化内涵及展品, 主要通过电视节目、网络直播以及新媒体视频等多种传播渠道进行。2022年3月, 中央广播电视总台的纪录片《美术里的中国》正式开播。该纪录片专注于展现中国近现代美术的经典之作, 运用尖端数字技术辅助艺术表现, 向全球展示了中华民族的文化与艺术魅力。《美术里的中国》作为一部影像化、数字化的美术馆作品, 使得杰出的美术创作得以亲近更广泛的受众群体, 体现了艺术服务于人民的初衷。新冠疫

情促使社会大众对线上教育的关注达到高潮。为了满足受疫情影响而居家的广大群众的精神文化需求, 各地电视台以及抖音、哔哩哔哩等新媒体平台纷纷推出了“线上云展览”、“在家云游美术馆”、“VR漫游”等系列活动。

1.1.2 线上美术馆美育课程

网络形式的美术馆美育课程与文化教育视频存在显著差异, 其并不深入观众群体, 亦有别于教师与学生在实体教育环境中的直接互动。该课程旨在实现特定的教育目标, 直接面向具有相似年龄或教育背景的受众群体。这些课程主要为中小學生量身定制, 旨在介绍美术馆的藏品, 传播中华传统文化, 并提升学生的审美能力。尽管部分课程活动会融入一些实体教育元素, 但其主要形式仍为网络教学。例如, 《会跳舞的椅子》是重庆美术馆与树人小学合作推出的馆校互动公共教育项目, 该项目通过文字、声音和实际操作的讲解方式, 结合艺术与科学等多学科知识, 丰富了小学生的细致感知和想象力。

1.2 美术馆线下美育活动分析

美术馆的线下艺术教育活动是常见的公共教育形式, 主要依托美术馆场地和展品资源。这些活动旨在培养学生的审美素养或宣传美术馆文化资源。

1.2.1 教学式线下美术馆美育课程——《与艺术零距离——美术馆开放日体验课》

江苏省美术馆是中国首个国家级美术馆, 收藏众多版画、油画、水彩画、书法和民间艺术作品。该馆提供完善的公共教育服务和丰富的美育课程。《与艺术零距离——美术馆开放日体验课》是一次以黑白木刻版画为主题的活动, 参与者在专业美术工作者的指导下, 参观江苏版画院和国家级水印版画实验室, 并学习黑白木刻创作, 体验制作和印刷李时珍的本草纲目图谱。

"与艺术零距离"课程通过探索黑白木刻艺术,揭示其历史和文化价值。黑白木刻,作为版画艺术的起源,不仅体现了印刷术的发展,还展现了通过黑白对比表达世界的特殊方式。从彩陶图纹到甲骨文,再到汉画像石刻,这些文化遗产都与黑白木刻息息相关。但是"与艺术零距离"主题教育活动在教学环节上存在不足。木刻刀使用环节对幼儿存在安全风险,且材料单一。建议使用更多简单材料如吹塑板、胶板,以铅笔代替刻刀,降低成本,增加活动趣味。教师应采用多维评估标准,全面评估学生学习过程和成果,确保教学目标的实现和学习效果的评估。

1.2.2 活动式线下美术馆美育课程——《城市与森林、艺术与科学》

生态文明建设是中国特色社会主义的重要组成部分,重庆美术馆通过结合艺术与科学,开展城市与森林主题的美术体验活动。孩子们在活动中学习物理电磁知识,通过动手实践,如改变电路连接,进行设计与编程,实现灯光颜色的变化,展示了他们的创新才能。此外,利用双十一和双十二的废弃纸盒,老师引导孩子们制作纸盒之城,强调环保意识,并将废弃物转变为艺术品。

本课程教学活动体验性显著。一次教学体验活动融合多学科知识,让学生感受科技与生活的联系。运用简易装置艺术,助学生理解城市与自然关系、促进知识迁移应用。课程将艺术与学科知识结合并实践,设计利于青少年心灵成长的体验活动,如用废旧纸壳制作纸壳之城,成本低、易操作、易推广且有影响力。不过,该课程在教学资源开发与应用上有不足,未用美术馆展品作素材,教学活动仅停于展品基本认知,未深入引导学生探究多方面知识。所以,学生对城市与自然关系及环保理念理解不全面,教学活动设置待优化。

2 美术馆美育课程实施中出现的问题

2.1 美育课程与美术馆资源缺乏结合

在采访过程中,众多美育从业者均强调了美术馆美育课程的开展需要得到美术馆方面的大力支持。甚至有从业者指出,国外美术馆之所以能成功开展教育活动,是因为美术馆为教育工作者提供了丰富的资源。以《城市与森林、艺术与科学》这一教学案例为例,美育课程的实施并未充分利用美术馆所拥有的美育资源,而是另行设计了一套课程体系。这种做法导致教学内容的安排不尽合理,难以最大化地发挥美术馆的教育潜能,最终使得教育活动流于形式。

2.2 活动形式单一化

在进行调查研究时,笔者注意到众多美术馆所举办的美育活动往往仅停留在表面形式,活动种类单一,主要以简单的导览为主。美术馆邀请青少年参观,但参观结束后,参与者便离开,而整个参观过程中,讲解多以介绍艺术品为主,缺乏教学目标和教学设计,因此难以称之为系统的课程。此类单一的活动或许能短暂激发学生的兴趣,但随着参与次数的增加,兴趣很可能会逐渐消退。

尽管美术馆主导的活动形式包括美术体验活动、艺术家工作室、趣味讲座等看似多样化,但本质上这些活动的表演性往往超过了其实际教育意义。至于学生能从中获得多少实质性的教育成果,教育者或官方机构往往难以进行有效的评估。

2.3 活动的功利化

美术教育领域的专家及教师已经注意到儿童创作作品趋向成人化的问题,特别是在一些美术馆与学校联合举办的教育活动中,功利主义倾向尤为显著。众多美术馆与画廊所提供的美育课程似乎更多地是为了展览的宣传目的,而非纯粹的教育宗旨,这导致了学生作品受到成人干预,进而演变为商业活动。此类做法与儿童的成长规律相悖,亦背离了美术馆教育的初衷。为了改善美术馆教育中的功利主义倾向,需要社会各界的共同努力,明确教育的核心目标,即增进学生的审美修养和终身学习的能力,以及促进文化的传承。

3 美术馆美育课程资源转化路径

3.1 美术馆美育内容的选择

美术馆宛如一座庞大的宝库,汇聚了各式各样的教育资源。重庆美术馆设有四个展览厅,每两月左右便会更新一次展览主题,展出作品涵盖了文学、艺术、工艺、科学、自然等多个领域的精品。在设计美术馆的美育课程时,应充分利用其学科的"视觉性"特点,巧妙地结合跨学科知识,全面提升学生的核心素养。经过数月对重庆美术馆展品的深入了解,我们发现相较于其固定的馆藏,重庆美术馆的美育课程资源更新迅速,但课程规划时间不足,导致教学活动显得仓促且效率低下。因此,在美术馆美育内容的选择上应该以主题的形式进行开展与设计。例如,2022年重庆美术馆举办的克里斯托弗·马利自然艺术巡展,展示了光影艺术和装置艺术,但主要以昆虫标本艺术品为主,尤其是蝴蝶标本占据较大比例,还包括海洋动物、爬行动物、鸟类等,该展览更像是一部自然艺术的百科全书。这样的展览非常适合以主题形式进行课程开发,能够有效吸引昆虫爱好者。课

程设计可以融入美术的表现手法和创意实践,以丰富学生的学习体验。

3.2 教学目标的制定

在对江苏省美术馆的美育主题活动《与艺术零距离美术馆开放日体验课》以及重庆美术馆的《城市与森林、艺术与科学》教学案例活动进行分析后,可以明确地得出结论:鉴于美术馆美育课程旨在针对不同教学目标,故需精心规划与之相匹配的教学活动。为确保教学目标的达成,教学活动的有序实施至关重要。相较于校园内开设的艺术课程,美术馆所提供的美育教学更应深入挖掘其文化资源优势,注重培养学生对文化的洞察与领悟,提升其审美鉴赏能力,同时鼓励学生开展美术创作与创意实践,这一过程无疑对学生综合素质的提升提出了更为高级的要求。

3.3 教学评价的设定

教育评价涉及多个维度,教师对学生在学习过程中所取得的成就进行评估,这不仅肯定了学生的学习成果,同时也为教师自身反思以提升教学效果提供了依据。在教学过程中,应当兼顾过程性评价与总结性评价两个维度。在教学过程中,应当兼顾过程性评价与总结性评价两个维度。过程性评价关注学生在学习过程中的表现,通过持续的观察和记录,教师可以及时发现学生的学习问题,并给予针对性的指导和帮助。总结性评价则侧重于对学生学习成果的评估,这种评价方式主要通过考试、项目报告、论文等形式,检验学生对课程内容的理解和应用能力。总结性评价的结果往往用于评定学生的成绩等级,为学生提供一个阶段性的学习反馈。总之,教学评价不应仅仅局限于单一的评价方式,而应通过多种评价手段,全面了解学生的学习过程和学习成果。只有这样,才能更好地促进学生的全面发展,提高教学质量。

3.4 教学活动的设置

在设计教学活动时,需关注两个至关重要的方面。首先是教学目标的确立,依据课程标准,我们旨在通过教学实现的总体目标是一个“宏观目标”,它需要被细化为多个“微观目标”,以便我们能够逐一攻克。其次,美术馆所提供的实体展品及其所营造的环境,使得学生在与这些展品互动的过程中,不仅能够汲取丰富的知识,还能体验到更为多元和深刻的情感。通过亲身接触和细致观察这些艺术品,学生们能够更直观地领悟艺术的内涵及其历史脉络,从而在情感上产生共鸣,激发他们的创造力和想象力。这种互动式的学习方式,不仅提升了学生的学习兴趣,还助他们在艺术的领域中自由探索,

拓展了他们的视野,增强了他们的审美鉴赏力和人文素养。

4 结语

美术馆美育课程是提升文化素养和审美判断的有效方式,受到教育研究者的关注。随着其逐渐被大众接受,如何有效开展课程成为研究焦点。本文针对美术馆美育课程的实践困境,提出了课程转化的一般路径,包括内容选择、目标制定、评价设定和活动设置。美术馆作为教育场所,帮助学生在实际情境中学习,并展现学习成果。研究强调美术与其他学科的融合,并基于优秀案例设计课程,旨在满足展览主题、课程标准和学生需求。尽管研究具有价值,但因基于个别美术馆,存在局限性。未来研究需扩展至更多类型的美术馆,以提供共性教学案例和规律,为美育研究和教学提供参考。

参考文献

- [1]周予洵.美术馆儿童美育项目实施策略研究[D].中国美术学院,2019.
- [2]郝月.主题博物馆美术教育课程开发与实践[D].黄冈师范学院,2021.
- [3]唐晓玮.当前美术馆的美育实践及发展策略[J].中国美术,2023(01):118-123.
- [4]王靖雯.美术馆课程资源开发与利用研究[D].东北师范大学,2019.
- [5]王湘越.美术馆公共教育职能与中小学美术教育关系探索[D].鲁东大学,2014.
- [6]邵梦娴.浅析美术馆的公共教育对学校美育的影响[J].美术教育研究,2021(02):108-109.
- [7]杨涛.如何利用校外课程资源进行美术教学——以中国美术馆为例[J].美术界,2008(07):67.
- [8]梁轻盈.新时代美育背景下美术馆对中小学美术教育的影响[J].艺术评鉴,2021(15):99-101.
- [9]陈燕.《美术里的中国》:多元叙事、文化记忆与诗意创造[J].电视研究,2022(11):61-63.
- [10]刘艳.新课改背景下高中美术鉴赏大单元教学实践探究——以黑白木刻版画大单元教学实践为例[J].教育界,2022(23):26-28.

作者简介:杨武代(1988.04-),男,山东德州,博士,副教授,重庆第二师范学院,研究方向:艺术教育,舞蹈教育。

基金项目:本文为2024年度重庆第二师范学院校级一般教改项目《师范类高校公共艺术课程教学改革策略与实施研究(JG202428)》的阶段性研究成果。