

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2025.02.008

面向美术拔尖创新人才培养的 小初高大贯通课程架构与实践

——以株洲二中为例

陈思亿

(株洲市第二中学,湖南 株洲 412000)

摘要:在国家创新发展战略与美育深化改革的背景下,如何构建贯通式美术拔尖人才培养体系成为教育领域的重要命题。该文以株洲市第二中学2017年以来的实践为案例,探讨小学、初中、高中、大学一体化美术课程体系的架构逻辑与实践路径,旨在破解学段割裂、创新力不足等问题,为拔尖人才培养提供系统性解决方案。文章重点阐释了小学、初中、高中、中学与大学衔接“四学段贯通”课程架构,构建了“全链条”育人生态,初步形成包括教师队伍建设、教学方法、教学资源等环节在内的、覆盖小初高的美术教育贯通模式。为美术拔尖创新人才培养提供了学段衔接、课程协同的实践范例,亦为新时代艺术教育体系改革积累了经验。

关键词:美术;拔尖创新人才;小初高大;贯通课程;架构;实践

中图分类号:G6432 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-5884(2025)02-0041-05

随着我国对美术领域卓越创新人才需求的不断攀升,美术拔尖创新人才的培养已成为教育发展的重要方向。当前学术界关于此主题的研究与实践相对匮乏,亟需深入探讨与实践验证。面对传统教学模式下美术拔尖创新人才培养存在的选拔体系单一、课程体系割裂等问题,需要重新审视并构建涵盖艺术素养、创新思维、实践能力等多维度的选拔与培养体系。自2017年起,株洲二中积极响应国家号召,深化集团化办学实践,致力于“新发展理念”引领集团化办学新格局,展开了多学段艺术教育一体化的探索。本研究以株洲二中为例,总结其面向美术拔尖创新人才培养的小初高大贯通课程架构与实践经验,为同行实践提供参考。

1 美术拔尖创新人才的内涵、特质与评价

美术拔尖创新人才是指具有扎实的美术功

底、高超的创作技能、超常的创新意识、敏锐的艺术洞察力以及独特审美眼光的人才。该类人才在艺术创作领域可突破常规结构,积极探索未知领域,以独到的艺术语汇阐释世界,促进美术艺术领域持续突破^[1]。其特质是:拥有鲜明的个人特色,作品洋溢着生机与感召力,能引发他人的共鸣。要造就美术领域尖端创新人才,打造一套贯穿各级学段的课程体系至关重要。该体系应紧密契合学生成长规律,重视美术基础技能的稳固培养,强调创新意识和审美素养的提升。

选拔美术拔尖创新人才,应摒弃以考试成绩和作品集为唯一标准的传统评价方式,打造多样化、规范化筛选体系,综合评定学生的艺术潜能、创新意识、艺术修养和团队协作水平。首先,需引入动态评估方法,持续追踪记录学生创作历程、学习心态及成长状况,进行周期性考核,形成对学生

收稿日期:2025-01-10

基金项目:第二届湖南省基础教育教学改革研究课题(Y2024296)

作者简介:陈思亿(1971—),女,湖南株洲人,中学高级教师,学士,主要从事高中美术教育。

艺术及发展潜能的全面评估。其次,需开展针对性测评,制定具有挑战性的创作项目,如即兴创作、专题讨论等,对学生的创新意识和应急反应能力进行评估。再次,应采用心理评估手段,剖析学生的个性特点、兴趣倾向,为制定个性化培养方案提供参考。最后,需深化校企合作,邀请业界精英加入选拔环节,通过对学生现场表现、互动状况及作品品质的观察,提出专业评估与意见,对学生进行全面、准确的评价。

2 株洲市第二中学美术小初高大贯通课程架构

2.1 小学课程:兴趣为基,探索多彩美术

(1)多样化的课程开启多元艺术体验

小学阶段多样化美术课程能够为学生提供丰富的艺术体验,激发他们的创造力与想象力。通过接触不同的美术形式和技巧,学生能够提升审美情趣、拓宽视野,实现全面发展^[2]。这种多元化的艺术启蒙对学生的个人成长具有重要意义。第一,在绘画、雕塑、陶艺等传统美术活动之外融入折纸、剪纸、编织等手工制作活动,引导学生亲手制作艺术品,提升实践操作技巧与空间思维能力。第二,定期举办创新绘画教学活动,促进学生创意表达,突破传统绘画技法限制,以色彩与线条展现内心所思。第三,实施少儿版画教学,让学生感受制版与印刷的乐趣,体验版画之独特艺术魅力。第四,调整沙画教学计划,运用沙粒的流动性及可塑性,制作变化多样的佳作,唤起学生的创新精神及对多样化素材的探究兴趣。第五,尝试科技与艺术的结合,运用3D打印笔等信息技术手段融合美术、科学、环保与科技的多学科知识,启发学生对未来生活方式与社会发展的思考。

(2)丰富的活动助力兴趣培养与自信提升

鼓励学生积极参加美术赛事,如校内艺术绘画竞赛、手工制作竞赛、创新设计竞赛等,通过竞赛提升能力、增强成就感、提升自信心。鼓励学生参与美术展事,每月在校园举办小型展览会,陈列学生课堂创作与创意产出;安排学生赴校外美术馆、博物馆参观,让他们领略不同艺术家的作品风格与创作精神,点燃对美术的激情;创办美术社团,如绘画社、手工社、陶艺社等,鼓励学生与志趣相投的伙伴在社团共同求知与创作,共同进步,加强培育其美术爱好及团队协作意识。

(3)以项目式学习促进知识技能融合

在课程设计环节,实施项目化学习,让学生在执行具体任务的过程中习得美术知识与技巧^[3]。如开展校园绿化工程及环保题材的艺术创作,推进“文化遗产”类项目,引导学生探索和学习我国传统文化中的美术特色。又如,让学生以京剧脸谱、民间剪纸、传统建筑为题材通过绘画、手工制作等方式进行二次创作,弘扬文化,增强美术表达能力。再如,实施“童话世界”计划,引导学生依据个人偏好的童话内容进行场景与角色设计及创作,采用绘画、雕塑等多样美术手法,将文字形象化,提升学生美术素养及创造力。

2.2 初中课程:技艺优先,升华审美素养

(1)以多元活动拓展视野提升技艺

定期开展美术技艺提升活动,如素描技艺培训、色彩绘画技巧培训、创意手工艺制作培训等,利用教育集团优势,邀请集团校各学段专业美术教师或校外专家学者授课,针对学生的困惑与挑战实施专项辅导与锻炼,促进学生美术能力快速提高;积极开展校际交流与合作,通过校际美术作品联合展览、美术社团互动交流、师生互访、教师跨学段授课等活动,让学生领略其他学生的佳作,体会不同学校美术教育的特点与教学手段,拓宽视野;举行校园美术文化节,开展绘画、书法、摄影、手工制作等项目竞赛与展示活动,邀请社会各界人士加入,为学生搭建展现个人才华的舞台^[4]。安排学生参与社区美术活动,通过社区文化墙创作、公益广告策划、老年大学美术教学等实践活动,引导学生将美术所学知识及技巧融入日常生活实践,增强社会责任感,提升实践能力。

(2)专业课程筑牢知识技能根基

选拔热爱美术、在艺术素养方面有潜质的学生组建专业校队。专业校队在学习常规的素描、色彩、速写之外,还在初一开设构图课程,学习构图基础知识并开展创新实践,提升其构图创新与画面组织能力;在初二进一步强化色彩方面的学习,除常规的水彩、水粉知识外,还要学习油画棒、色粉、马克笔、彩铅等色彩工具的操作方法,探索各种材质的色彩呈现特点,掌握色彩搭配规律、色调构建技巧及色彩情感传达方式^[5];在初三增补了人物肖像,让学生掌握人物头部结构、比例及神态的描绘技巧,增强其造型技能与观察能力。

(3)审美培养与思维拓展并重

通过引导学生领略并把握多样化艺术风格创作的方式,加强其审美素养与批判性思维能力。

第一,在课堂上,教师采用多媒体展示、艺术鉴赏等形式引导学生熟悉国内外艺术流派的经典作品,让学生对作品的题材、形态、色调、布局等要素进行剖析与评估,提升其审美鉴赏水平^[6]。第二,在课外,指导学生研读艺术史与美学著作,提升其艺术修养与文化内涵。第三,开展艺术作品研讨与论辩活动,鼓励学生就特定艺术作品或艺术现象阐述个人见解,提升其批判性思维能力。第四,鼓励学生从自然风光、城市建设中探寻美、领略美,领悟艺术源自生活的道理,提升审美感知。

2.3 高中课程:专业深耕,艺术风格塑造

(1) 多样化课程引领专业探索之旅

高中阶段开齐开足艺术课程,除必修“美术鉴赏”外,还开设了油画、版画、雕塑、数字媒体、设计等选修课程。第一,在油画教学活动中,学生除学习基本的油画技巧外,还参加主题创作活动。教师鼓励学生依据个人兴趣与感受挑选创作题材,如人物画像、风景素描、抽象绘画等。第二,通过版画课程了解木刻版画、铜版版画、石印版画等各式版类的制作技巧与艺术特色,提升创新与实践能力^[7]。第三,在雕塑教学中融入雕塑材质与空间形态的探究环节,让学生掌握各类材质雕塑特点,如泥沙、木材、岩石、金属等,研习立体造型的基础理论及技巧,提升空间思维及立体造型技能。第四,增设数字媒体艺术教学课程,培养学生对数字媒体技术在美术创作领域应用的认识与运用能力,诸如数字绘画、动画制作、AI技术、数字摄影后期制作等,拓展其艺术创作范围及对美术领域的深度理解。

(2) 丰富的实践活动提升专业素养

第一,安排学生参与艺术考察与采风活动,开展实地调研与创作,在历史文化遗产名城、自然景观区、少数民族聚居区深入体验地域文化和地域艺术风貌,如地域建筑风格、民俗文化、自然景观等,通过实地写生增强观察能力、表现力及跨文化理解力。第二,邀请著名艺术家及学者来学校开展学术报告与互动交流,举办艺术家个人作品交流会、艺术创作心得讲座、学术论坛等,让学生与专家直接对话,了解专家的创作观念、艺术见解及个人生涯,点燃其艺术创作激情与探索欲望^[8]。第三,启动校园艺术工作室计划,在高中建立“高中美术工作室”,为具备专业基础及创作才能的学生提供独立创作场所及设施,鼓励他们开展特

色艺术创作,提升自主学习能力和创新能力。

(3) 艺术史类课程助力艺术风格塑造

第一,在“美术鉴赏”课程学习的基础上开设“艺术史与艺术批评”课程,让学生掌握各种艺术流派的渊源、领衔人物、作品特色及其演变轨迹,领悟艺术创作的丰富性与复杂性,如古代希腊艺术、中古艺术、文艺复兴时期艺术、巴洛克风格艺术、现代主义艺术、后现代主义艺术等。第二,在艺术评论教学活动中,引导学生掌握艺术评论的技巧与途径,如作品剖析、格调评析、文化阐释等,鼓励学生对艺术作品进行探究与评价,提升其批判性思维与沟通技巧^[9]。第三,鼓励并指导学生撰写艺术史论文、艺术家个案分析、作品鉴赏文章,深化对艺术史与艺术理论的认识,增强学术素质与科研技能。

2.4 中学大学衔接课程:专业深化,思维引领

通过与高校接轨,加强学生对美术人才社会需求的了解。株洲市第二中学美术教学团队深入研究了清华大学美术学院、中央美术学院等一流院校的人才培养要求,对这些院校所需人才特质进行了挖掘,确定了高一、高二、高三各学段的培养目标。将高一的培养目标确定为:以基本知识与基本技能的掌握为重点,通过跨学科和实践性学习,夯实基础,增强学生自信,提升其批判性思维和团队合作能力^[10]。将高二的培养目标确定为:根据不同学生的特点和需求,提供个性化和定制化的课程内容,满足多元需求。针对拔尖学生,加强艺术理论与实际应用的深度融合,加强视觉创作和设计表达的训练,提高其艺术表现方法和技能。将高三的培养目标确定为:激发创新潜能、拓展视野。学校通过举办高级艺术研修班与创作实践项目的方式让学生紧跟艺术界最新发展趋势,激发其创新潜能。同时,开展国际国内艺术交流与竞技活动,拓展学生国际视野,让其接触并理解不同文化的艺术精华。通过邀请艺术界知名人士及行业专家来校讲座与交流的方式,为学生提供职业规划与升学指导,帮助他们明确未来发展方向。

3 株洲市第二中学美术小初高大贯通课程实践

3.1 强化师资队伍建设

为强化美术教师师资队伍建设,株洲市第二中学定期开展各类高级专业研修活动,包括领先

的绘画手法、雕塑制作技术、数字艺术创作领域,让教师持续跟进艺术发展动态,丰富知识储备。学校组织教师参加各艺术学府举办的专项培训活动,与业界精英、艺术家围绕超写实绘画中对细微细节的处理、当代雕塑中运用的新型材料等新的艺术表现技巧进行交流探讨,确保教师能为学生呈现全新的知识盛宴^[11]。同时,学校鼓励教师踊跃参加国际国内各类学术交流会、艺术研讨活动,与国内外同行交流教学心得、共同研究艺术教育发展趋势,开拓视野,实现整体素质的提升。

3.2 深化教学方法革新

传统教学方法注重知识传授与技能训练,在激发学生创新潜能方面存在不足。株洲市第二中学在教学方法革新方面采取了系列措施。第一,以项目式教学推进教学。项目式教学以项目的方式开展教学活动,让学生在解决实际问题中习得美术知识及技巧^[3]。学校启动了“城市文化地标创新设计”计划,组织学生开展对本地典型文化建筑的研究考察,探寻其历史渊源、文化特质,融合所学绘画、设计、建筑等领域的知识对标志性建筑进行视觉形象创新设计或开发文化创意产品。在此过程中,学生学习了如何将美术与城市文化传承深度融合。第二,学校加强了基础设施和资源建设。近年来,学校投入大量资金配置了多种功能美术活动室,提供丰富的美术资源,支持学生自主探究所感兴趣的艺术范畴,如摄影爱好者自发学习暗房技术、传统绘画学生深入研究古籍中的绘画技艺。第三,组建跨年级美术创作团队,参与墙绘创作、校园环境艺术升级等项目。在项目活动中,高年级学生运用技术特长,低年级学生献出创新点子,互学互鉴、共同进步,夯实艺术发展的基础。

3.3 优化教学资源配置

近几年,学校投入大量资金用于教学设施改善与升级。学校附小有美术活动室、手工活动室、书法活动室、陶艺教室,配置有智能绘图板、三维打印机、激光雕刻机等高端设备,能满足学生二维、三维绘画创作的多样化需求。附中、高中有美术专业教室,包括设计教室、国画教室、雕塑工作室等,配置了希沃一体机、智能平板、3D打印机、激光雕刻机等信息化设备。学生可利用智能绘画设备实现手绘与电脑绘图的顺畅过渡;用三维打印技术将创新设计迅速制作成实物模型,直观体验空间形态;用激光雕刻机制作木工、皮具,精心

刻画图案实现传统工艺与当代科技的融合创新。同时,学校注重图书馆建设与管理,购入大量国内外权威文献与前沿学术成果,涵盖艺术史、绘画技艺、设计学理、美学哲学等多个学科。同时,学校艺术馆定期举办学生佳作展示、集团校师生原创作品联展,进一步激发了师生创造的热情。

3.4 鼓励多样化的展示交流

学校以校园艺术节、校内常规展示活动、美术馆展览等方式激励学生创作美术作品。第一,开办校园艺术节。校园艺术节融合了音乐、舞蹈、戏剧、美术等多个艺术门类,通过巨型户外雕塑展览、创新绘画艺术长廊、手工艺市场等方式多角度、多层次展现学生创作成果。巨型户外雕塑展览为学生展示雕塑作品提供了机会。绘画长廊汇集细致写实和豪放抽象等多元绘画风格,为彰显学生个性提供了机会。手工艺市集洋溢着生活韵味,展示学生创作的陶艺、编织、木工等丰富多彩的作品,为师生互享创作感悟提供了良好的契机。第二,鼓励学生积极参与各类展览活动和社区工艺活动。让学生通过市中小幼艺术节美术作品展、市美术馆举办的各类美术书法展览、社区文化中心公益美术展览、地域美术馆展览等校外艺术展览活动与专业艺术家同台竞技,接受专家评审意见,及时掌握行业规范及动态;通过积极参与社区公益活动展提升社会担当意识,拓展创作思路。第三,鼓励学生参与各类艺术赛事。学校定期举行校园美术竞赛,涉及素描、色彩、设计、摄影等多个领域,对积极参与的学生给予奖励。

3.5 完善评价激励机制

为促进美术拔尖创新人才培养,学校构建了综合评价机制,关注学生在美术学习过程中的表现和进步。第一,破除以技能为唯一评判准则的体系,在评价规范中融入创新、文化、情感等理念。引导教师在审视学生作品时,兼顾技艺的熟练程度、作品所蕴含的创意源泉、对社会问题的洞察或个人情感的流露。采用教师评价、学生自我评价及相互评价相结合的方法,确保评估的全面性与公正性。教师在评估活动中,注重挖掘学生优点,注重建设性建议,针对基础较差的学生,颁发创新奖励,肯定他们在学习中的每一次进步,为未来发展注入持久的精神动力。

3.6 推进家校社共育模式

第一,学校定期召开家长座谈会,创新成绩报告呈现方式,举办美术创作成果展览活动,让家长

直观体验孩子艺术进步。第二,学校定期举办家庭艺术创作活动,邀请家长子女共赴绘画、手工制作等互动活动,促进家庭和谐,鼓励家长学习美术教学方法,在家中打造艺术学习环境。第三,加强与社会的互动。学校定期举办社区文化活动,开展学生社区壁画创作和文化节文艺演出活动,将艺术融入社区日常生活,提高社区文化档次。学校与地方文化艺术单位和企业携手为学生创造实践平台,推荐具备设计才能的学生至广告公司参与项目规划,丰富实践成果。第四,推动家长及社会各界积极投身校园艺术教育及创作实践,组建家长艺术志愿者队伍,协助学校举办艺术展、开展校外写生活动。邀请社会各界艺术家及文化界知名人士担任校外指导教师,定期在校举办讲座、辅导学生创作。

参考文献:

- [1] 谭水生,汤丽峰.筚路蓝缕玉汝于成——株洲市第十八中学美术创新型人才培养纪实[J].湖南教育(C版),2017(11):64.
- [2] 李晓斌.中学美术教育中创新思维的培养与发展[J].三角洲,2024(3):182-184.
- [3] 叶炼.高中美术教学中学生审美能力和创新能力的培养探究[J].华夏教师,2022(31):20-22.
- [4] 罗维强.小学美术教学呼唤纸艺绘本实践[J].新班主任,2024(36):35-36.
- [5] 赵敏.围绕“大概念”的中学美术跨学科融合探讨[J].美术教育研究,2023(19):175-177.
- [6] 华鸣亚.初中美术教育与人文教育的融合[J].美术教育研究,2022(18):176-178.
- [7] 杨丽.核心素养背景下初中美术欣赏教学与信息技术的融合[J].教学管理与教育研究,2022(18):113-114.
- [8] 王宪超.核心素养背景下高中美术大单元教学设计探究——以文人画大单元教学为例[J].美术教育研究,2024(23):161-163.
- [9] 张荣俊.现代信息技术与高中美术鉴赏课教学整合路径探析[J].高考,2024(35):174-176.
- [10] 卢莉莉.多元化教学法在高中美术教学中的应用探讨[J].学苑教育,2024(33):79-81.
- [11] 郑翠霞.项目化学习在高中美术教学的探索[J].学苑教育,2024(32):88-90.

The integrated Curriculum Architecture and Practice for Cultivating Top-notch Innovative Talents in Fine Arts from Elementary to College: A Case Study of Zhuzhou No. 2 High School

CHEN Siyi

(Zhuzhou No.2 Middle School, Zhuzhou 412000, China)

Abstract: Against the backdrop of the national innovation development strategy and the deepening reform of aesthetic education, how to construct a through-type top-notch art talent cultivation system has become an important proposition in the field of education. This article takes the practice of Zhuzhou No. 2 Middle School since 2017 as a case study, exploring the architectural logic and practical path of the integrated art curriculum system for primary, junior high, and high school students, aiming to address issues such as fragmented learning stages and insufficient innovation, and to provide a systematic solution for cultivating top-notch talents. The article focuses on elucidating the “four-stage through-type” curriculum architecture connecting primary, junior high, high school, and college, constructing a “full-chain” educational ecosystem, and initially also forms a through-type art education model covering the entire educational process from primary to high school within the group. This includes aspects such as teacher team building, teaching methods, and teaching resources. It provides a practical example of stage connection and curriculum collaboration for cultivating top-notch innovative art talents, and also accumulates experience for the reform of the art education system in the new era.

Key words: fine arts; top-notch innovative talents; from elementary to college; integrated curriculum; architecture; practice

(责任校对 葛丽萍)