大师走进课堂

参加校外教研听课学习，常有收获；印象最深的是《认识三原色》这一课。起初，没多大引起我的关注，以为这只是单纯地教授美术语言之类的教学，但渐渐地我被她的教学风采所感染，尤其是执教者将大师蒙德里安的艺术风格自然、巧妙地镶嵌在课堂教学中，在习得基本美术语言过程中，分享和欣赏了大师的独特魅力。更令我感受至深的是她教授学生欣赏美学的方式，除了用眼观察之外，创造性地运用了彩色胶带来代替画笔的灵性，让原本的平面绘画状态转化成立体架构的一个个精美的文件袋。我在感叹这位老师将艺术与学习用品相融合的创想教育智慧之余，深受启发，想要在自己的课堂上也尝试看看。同时，为了提升参与的充分度、拓宽训练的广度、加强思维的深度、实现目标的达成度，我催生出“大师走进课堂”的教育意念。

一、透析背景现象，探寻策略方法

《美术新课程标准》要求教师在美术课堂教学过程中不断拓宽学生的视野，增强学生的人文素养，提升学生的综合素质。在教学过程中，适当地融入古今中外的名家名作欣赏是一种见之有效的艺术教学策略。

翻开美术教学用书，《走进名作》已成为各册学生用书必备单元，毕加索、梵高、马蒂斯……艺术大师等分别被选择为重点推荐、介绍和习得欣赏的对象。但对此教材的处理安排，仍有个别教师缺乏敏感性，缺少一种慧眼的欣赏意识，认为美术学习主要还是教会学生怎样绘画，大师作品欣赏么，带带过、不留空白就行了，白白地浪费了宝贵的教学资源。这种重美术技能教学，轻学习经典、借鉴经验的做法，从小处上说，没有正确全面地了解教材的编写意图，吃透、吃深教材不够；从大处而言，是教育的实用主义在作祟，不利于培养学生的综合素质，不利于增强学生欣赏美、发现美、创造美的能力。

与之相反的另一种现象，所选择名家作品内涵过于深刻，超出了学生的认知基础和水平，学生感到一脸茫然、无法理解，兴趣索然下降，在一定程度上阻碍了学生认知水平的发展。

还有一种现象困扰了我许久。学生们在欣赏大师的艺术作品时，个别学生有时会带着色眯眯的眼神，胆子大一些的学生指着画面上的敏感部位问：他画的是什么，为什么看起来怪怪的？弄得我一脸窘态。

针对上述三种现象，心里想着大师级的传世作品对小学生来说会不会太难欣赏、哪些名家更深得学生喜爱呢、能不能把大师的作品融入生活中呢等问题。我在探寻着策略和方法，于是就生成了下面的实践案例。

二、回放课堂实例，讲读教学方式

围绕“大师走进课堂”的主题，我设计了两堂课，引导学生在欣赏吴冠中和蒙德里安的作品中感受艺术的魅力。两位艺术大师虽是一中一西，风格迥然不同，但他俩共同点是绘画元素都以线条为主和少许颜色为辅，表面看似画风迥异却又隐藏着某种联系。正是基于这种特点和思考，我在有意识、有指向的教学活动中，在扶持学生名作欣赏中，滋养兴趣，培养能力，勾勒新知。

（一）巧饰瓶子，初有收获

彼挨.蒙德里安，荷兰画家。二年级第一学期时，我借着《巧饰小瓶子》这一课，尝试着将这位艺术大师的独特风格与小学美术泥工课相结合，探究能否擦出新的艺术火花。当然，本节课在呈现艺术风格的同时，也需注重实际操作的过程。

课堂开始了，我向学生们介绍道：“蒙德里安是几何抽象画派的先驱，他以几何图形为绘画的基本要素，他完全不画眼睛看见的实物，而把绘画语言限制在最基本的因素:直线、直角、三原色(红、黄、蓝)和三非原色(白、灰、黑)上，我们称这种画为新造型主义。”学生们听得云里雾里，不懂什么叫眼睛看不见的实物。随后，我将他的画出示在PPT上，学生纷纷就说：“好简单”“我会了”……因为在他们看来，只需要直线、直角和之前已经学习过的三原色知识就能完成作品。操作准备和步骤又少，学生们都跃跃欲试，都想华丽转身为“艺术大师”。

受在《认识三原色》课堂教学中，执教老师是以白色文件袋作为载体，用剪贴的方式在平面贴上直线和色块的启发；结合《巧饰小瓶子》泥工课的特点，我将基本材料修改为超轻黏土，装饰的是养乐多瓶子。一开始，我将“大片的白色彩泥均匀包裹在养乐多瓶子”的状态在投影仪上予以了演示。这瞧着容易，做起来却是另外一回事，学生纷纷皱起了眉头，无法完整包覆瓶身的有之、瓶子裹得凹凸不平的有之……他们在比对中感到了与“大师”间的距离，一步登天哪有这么容易。经过个别辅导和小组合作，学生们总算走出了困境。

前脚赶走拦路虎，后面又遇新问题：搓出粗细均匀的直线条、压出厚薄适中的色块两项技法成了实际操作上的难点和重点，这与原本“只要简单说明+示范过程，学生应该能很快掌握”的教学设想相差甚远，真没想到现实是如此不合拍：学生们不是搓得太粗，像个胖大妞；就是搓得太细，似一根牙签。也有学生屡屡觉得不完美，哭了起来：她叫小韵，是一位追求完美的学生，她总觉得自己搓得不好，认为超轻黏土故意要和她作对，怎么搓都粗细不均匀。看着她这个样子，我边安慰小韵的情绪，一面思考着：这技法并不难，演示过程也很清晰，为什么还有那么多困难呢？或许从学生角度看待问题，问题就迎刃而解了。计上心来，我立马巡视了班级里一些基础比较好的学生，请男生小鑫在投影仪前作示范解读：“先把彩泥团成一个小球，在两手手心中慢慢搓，等变长了以后再平放在桌子上，用手指轻轻地边搓边向外拉伸，千万不能心急。”学生的讲解虽没有老师专业，但更容易被同龄人接受，纷纷照着小鑫的方法，耐心地尝试着。尤其是小韵，变得沉着冷静了，多次反复尝试后，娴熟地搓出了满意的作品。

有了这一教学过程，之后的色块填充，我不再急于求成、催促学生尽快完成，而是组织学生，以小组合作的形式，最终实现教学目标。学生们自主组内分工：有的观察大小，有的观察厚度，有的探讨手法技巧，气氛很是融洽。尤其在小组合作中，学生不再盲目自信，贴上去之前也要再三比划，最后干脆利落地贴上色块，提高了成功率。呈现在你眼前的是色彩艳丽的“蒙德里安”小瓶子；将其有序摆在窗台上，为教室增添了一道靓丽的美学风景！

现实中，不乏将蒙德里安的艺术风格迁移至生活中运用，将艺术回归到装饰画、家纺、服饰等之中。而我另辟蹊径，选取家家都有的瓶子，将大师的艺术造诣衍射在瓶子身上，让废弃的物品摇身一变成了具有艺术感的装饰品。虽然学生模仿的是同一位大师，细节之处还是呈现出学生的个性特征和喜好，小小瓶子折射出孩子们丰富多彩的人生世界。

（二）游戏导入，激发兴趣

有了《巧饰小瓶子》的积累后，我对《大师走进课堂》的教学研究有了进一层的思考。三年级第二学期，我特地选择了墨线单元中的一课，尝试把吴冠中大师的作品导入课堂，与学生们进行一场跨时代的近距离“艺术交流”。

通过感受水墨线条丰富变化和用笔的独特美，体验中锋和侧峰的运笔方法，画出有粗细、浓淡变化的墨线，是《墨线的变化》的教学内容和目标指向。学生读本中清晰地印画着吴冠中先生的代表作《梯田》。我思考再三，觉得有必要多向大师借些艺术灵感，用比较趣味的教学方式，模仿大师的笔触和风格来组织课堂教学。

受之前很热门的一款新版“贪食蛇”游戏的启示：游戏的主角是粗细长短各异、四处游走的蛇，与大师弯曲灵动的线条很有相似之处；食蛇贪“食物”的状态也很像吴大师画中红、黄、绿三色为主的点；两者之间确有不少相似的元素。于是，我决定用画“贪食蛇”的方式呈现吴冠中大师的作品。

教学伊始，我出示了吴大师的几幅经典作品《忆江南》《水乡》等，其中《建楼曲》这幅画，特地让学生猜猜画了什么。学生们众说纷纭，有的说是竹子，有的说是电线杆......当我揭晓答案的时候学生们都倍感惊讶。吴大师鹤立独行的风格一下子吸引住他们的眼球。此时，又向他们展示了课本中的《梯田》，不少学生们匆匆扫了一眼，脸上就露出轻松的神情。我请了小汪说说观察到了什么？“不就是很多线嘛，还有一些点，很简单！”于是，我将局部作了放大处理，随即提出了新问题：如何像吴大师一样每一笔都富有变化？

在之前的课中，学生们初识“墨分五色”的概念，懂得了浓要加墨、淡要加水的要义。可落在纸上，在一笔画中画出粗细浓淡的线条变化，学生们还是不知所措的。这不，小汪马上举手问：“老师，一支毛笔哪能同时有粗细浓淡的颜色，我能同时拿两支吗？”他的发问引发了大家的窃窃私语。我示意大家稍安勿躁，先在练习纸上自主尝试进行练习，再说说体会。学生经过尝试后，发现原来一支毛笔也能画出深浅粗细的色彩。小汪同学一边画一边点头赞叹道：“好神奇！”我因势利导，让小汪来说说怎么做到的，“只要毛笔按得重一点就会变粗，按得轻一点就比较细。”“那怎么做到深浅不一呢？”我追问。“把笔侧着拿，不要那么垂直就行。”一番对话解释，原本懵懂的学生也能明白运笔的灵活性了。实践出真知，改变笔锋的角度，就能画出变化多端的线条。这会儿，大家情不自禁地感叹起吴大师用笔的美妙绝伦。

攻克难点后，接下来的就顺畅多了。当我一打开“贪食蛇”游戏视频后，学生们顿时炸开了锅，教室里一下变得热闹了起来，“这不是贪食蛇嘛！”“我玩过的。”在学生们热烈的交流中，我顺势让他们仔细观察吴冠中的画和“贪食蛇”游戏有啥共同点。学生们争先恐后地举起了小手：“都有一个个小圆点。”小陈说；“都是弯弯扭扭的线条。”苏苏补充道。在稍作总结归纳提示后，学生们迫不及待地拿起了笔。片刻之间，一条条“灵动”的贪食蛇跃然于纸上，再看他们挥毫的架势，大有“小吴冠中”之范儿。

《大师走进课堂》，我在游戏导入中，将理论介绍、艺术欣赏、临摹技巧镶嵌在其中，激发了学生积极的学习兴趣，发展了学生创新、创想的能力，画风鲜明、风格独特的优秀作品层出不穷，我和学生在《大师走进课堂》中同成长、同发展。

三、大师走进课堂，艺术滋养精神

美术学习讲究技法、赏析、创新三个支点，形成共同的作用力。如若偏隅一方，学生学习美术的热情则会不进而退。轻松愉悦的教育氛围是学生主动学习、探究学习、创造学习不可缺少的条件。《大师走进课堂》主题学习，融名作欣赏、技法习得于一体，以推陈出新的“老画新作”的方式，给学生提供了学习、欣赏、探究和创造的空间，除了有不断呈现出的学生作品之外，也收获了人文精神和艺术等方面的滋养。

（一）感受情怀，积累精神

大师名作的背后，往往蕴含着特殊时代背景下的丰富人文精神。吴冠中是江南水乡人，其代表作尽显江南锦绣山川的人文精神和美景。上海同处江南，这令学生们倍感亲切。吴冠中学艺于杭州和巴黎两地，宽阔的认知视野和知识结构，在中西绘画艺术相吸相融中，创造了独特的艺术理念和表达方式。在课堂教学中恰当地、自然地补充一些大师创造名作背后的乡土风情、历史背景，以穿越的视角去感觉作者的人格情怀，这也是美学艺术的熏陶和人文精神的积累。

（二）净化意识，创新思维

以图育人是美术教育的功能；大师之画以鲜明的艺术感染力滋润着学生，引领和拓展学生积极的创作思维。课堂上教学中，观赏、学习蒙德里安的作品，独特的画风深深地吸引着学生的眼球，给以美的享受。当你站在一组组有简单色块组成的抽象画面前，一种前所未有的视觉净化着传统的审美意识；大师们变幻多端的艺术操守和风尚，令原本守着圈子、依样画葫芦的学生们，勾勒出崭新的思维模式。

论艺术欣赏，以往总以为高不攀、低不就，参观美术馆，古典、高雅艺术学生看不懂；而在课堂上进行，总觉得比较枯燥，缺少一点激情和氛围。导入了《大师走进课堂》后，我与学生的认识都有了改观。师生在游戏、观察、讨论、练笔作画中圆满完成了教学任务。在过程中学习，学习了新知识，创作了好作品，视觉也得到享受；目睹学生们神采飞扬的高兴劲儿，我与孩子们一样收获了许多许多。

（三）追求真谛，传承精华

成就一种风格，或许要用尽毕生的精力；生成一幅神作，更需历经风霜历练。随着现代科学技术的广泛运用，资源的搜索拾贝越加方便，图片像素越为清晰，这为学生观察模仿提供了便利；但如若只停滞在观察模仿层次，永远不可能出现新的美学大师。

《大师走进课堂》，是一种积极有为的教学策略，是在变化和追求中欣赏大师的艺术真谛、传承大师美学精华，呈现学生艳丽多姿的美术畅想。这是教学案例给我的启示，也是我永不止步的教育追求。

（上海市嘉定区南苑小学 罗芸）