小学美术教育与艺术场馆资源相结合的探究

姚琼

曹光彪小学，上海，200003；

摘要：本研究围绕小学美术教育与艺术场馆资源相结合的实践研究，将国内外有关书籍、文献以及报刊杂志等进行梳理和分析，总结出一些对国内美术教育和艺术场馆资源结合有效的措施。并且，根据国内美术教育发展的实际情况进行实践研究。通过实践的探索，得出一些能够共同使用的有效活动案例。

关键词：美术教育；场馆资源课堂教学；案例分析

DOI：10.69979/3029-2735.25.1.094

1 研究缘起

小学美术课中许多图例中的艺术品以及艺术技艺都与艺术场馆中的实物有着紧密的联系。上海地区，特别是上海的中心城区，公立艺术馆、民营艺术馆、商场中的新型艺术展览更是如同雨后春笋一般。艺术场馆成为了小学美术教育的一个优质资源。

但是，小学美术课和艺术场馆如何进行有效的结合呢？在参观艺术品后就仅仅只是参观吗？将小学美术课与艺术场馆资源的有效结合以及在实践中归纳出合理的单元课程是这片论文所要探寻的重点。

2 研究目的与意义

2.1 研究目的

（1）归纳总结上海中心城区的艺术场馆资源，中小学美术课堂能够加以利用的部分。

（2）调查目前美术教育与场馆资源相结合以后发现的问题，并在实践中尝试解决问题。

（3）结合实践活动以及美术课堂将课程内容合理化，并且提炼出有效的单元课程内容，让中小学生真正沉浸在艺术场馆和美术课堂的学习中。

2.2 研究意义

博物馆与教育从来就是不可分割的，同样它是教育向社会、向大众的延伸。随着家庭教育和大的社会背景愈加重视艺术教育，作为艺术公共资源的艺术馆起到了举足轻重的作用。而学校的美术教育必须和社会实践相结合，与生活相结合才能激发起学生的兴趣。和艺术馆中实际的艺术品接触能够加深学生们对艺术品的感知，接触最新的艺术形式能够拓展学生们的全球视野。作为未来的二十一世纪人才，现在的学生们必须掌握二十一世纪的技能。而学习与创新技能、数字素养技能和生活职业技能，这些二十一世纪必备的技能都能够在艺术馆和学校美术的教育中得到提升。

本文意在通过调查研究和大量的实践探究来探明在上海的中心城区，如何在基础较好的小学中进一步提高美术教育和艺术场馆资源结合的有效性，以及在当代小学生都是数字时代原住民的大背景下，如何利用信息科技的力量让美术教育与艺术场馆资源结合得更加紧密。

3 国内研究现状

笔者将 2005 年 1 月至 2024 年 10 月的知网文献进行统计，发现从 2005 年开始，以“场馆教育”为主题的研究与探索逐年递增。

笔者对有关场馆教育文章按照下载率对前 3 篇文献的摘要进行了总结。2012 年，郑奕发表文章《博物馆教育活动研究--观众参观博物馆前、中、后三阶段教育活动的规划与实施》。文章首先明确指出博物馆教育活动的开展不仅仅局限于展览本身，而是理应具办一系列延伸教育和拓展服务。紧接着进一步提出“观众参观博物馆前、中、后三阶段教育活动及其一体化规划和实施”

的思路。

4 国外研究现状

大英博物馆是是世界上规模最大、最著名的世界四大博物馆之一。在 1753 年成立之后的第六年正式对公众进行开放。大英博物馆的办馆理念是十分注重收藏品的学术价值，从文物的保存修复到文物的陈列和展示。

纽约大都会美术馆十分重视公共教育资源的分配。在大都会美术馆的公共教育板块分为四大板块，它们分别是“学校项目”、“生活项目”、“家庭项目”以及“社会和社区项目”。

5 数字化时代的教育现状

2023 年 12 月 20 日，教育部印发《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》，指出要以数字技术赋能学校美育，利用人工智能、虚拟现实等活化教学内容，开展艺术学科教师素质与能力监测，开发一批美育课程优质数字资源，积极提升美育教师素养。因此，美术教师智能教育素养无疑是推进人工智能时代下美育质量的关键所在。

如图 1 如今的数字资源供给模式较为丰富，学校可以根据本校的需求进行资源配给。选择政府和市场上对自己有用的资源，另外再配备自主开发的资源，双管齐下起到资源使用的最优化。

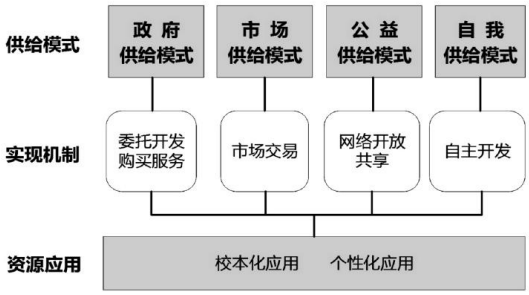

图 1 数字资源的基本供给模式

在数字时代的大背景下，美术教育与艺术场馆资源的有效结合或许更应该搭乘“互联网+教育”的新模式。作为数字时代的原住民，我们当代的学生比教师似乎对数字媒体的接受度更高。

当代小学生已经是数字时代的原住民了，他们牙牙学语和使用数字设备几乎是同步进行的。教师和学生在课程与活动中不仅仅是数字资源的使用者，更是数字内容的生产者。数字时代的大大背景让原本的信息传递的更快，形式也更为多样。越来越多具备知识创新能力的教师和学生借助互联网参与到数字教育中来。

在数字时代背景下，打破艺术场馆和学校实体距离的有效方法就是合理利用数字教育资源。例如：利用线上艺术馆，让孩子们开始对艺术场馆以及馆内作品的了解。在参观时，学校可以配备与内容相吻合的 APP 进行使用，让学生们在玩中学习。数字化的记录能够更便捷得将学生的作品和任务单进行传播和宣传，从而让学生们能够更加沉浸在“探索艺术馆”、“记录艺术作品”、“分享作品”中获得良好的体验。

6 小学美术教育与艺术场馆资源相结合的现状与问题

国内的美术教育与场馆资源相结合进行教学已经开展了一个阶段。自从 2011 年文化部、财政部颁布《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作意见》以来，诸多媒体惊呼“美术馆的免费时代来了”。

在此之后，各大艺术场馆积极建设公共教育部门。基础教育单位也积极开发、探索“场馆课程”。上海地区的艺术场馆也是如雨后春笋般建立了起来。2017 年上海市美术馆事业发展报告显示，各大小美术馆举办展览有 723 场，共计活动 3357 场。其中，国有美术馆有 18 家，民营美术馆占 64 家。

6.1 部分学校的美术教育与艺术场馆资源的结合比较随机，没有固定模式

一些学校在于艺术场馆合作时，由于艺术场馆的作品更替比较频繁，导致学校无法及时根据作品来进行与课堂内美术教育的结合。此时，在合作时学生无法深入的了解作品和欣赏作品，只能停留于表面。学生在参观完之后，往往只觉得走马观花。

6.2 小学美术教育在课堂内的部分缺乏连贯性和递进性

在小学美术课本中，原有的知识点是可以通过教材有递进性的，那么我们的艺术场馆资源进行结合之后，这样的科学性知识结构能否保留下来就要依靠美术教师的课程设计了。

7 研究成果

7.1 提前预设，做好精准实践规划。

在地缘优势比较缺乏没有办法选择常设馆的情况下。我们课内美术课堂可以进行针对性的解读，对于具

有代表性的艺术品进行深入的解读。让学生们通过课堂内的知识点的结合更加透彻的了解艺术品本身。如果，在短时间内无法有效的针对性解读，那么则可以细分艺术展品的参观区域、设计有效的参观路径。这一点需要老师在前期做大量的实地准备工作。下表为笔者为学生设计的参观上海城市规划馆的参观路径和具体时间分布。做参观路劲和时间分布有利于解决学校多个班级同时参观一个艺术馆的实际问题，如下表：

我们为第一次参观设计的时间节点表：

时间	四（1）班	四(2)班	四（3）班	四（4）班	四（5）班
1：05~1：15	一层序厅百万市民大搬迁情景艺术浮雕。	二楼夹层上海形成与发展展区。	二楼夹层翻阅式书本展区。	二楼夹层翻阅式书本展区。	二楼夹层上海形成与发展展区。
1:15~1：30	二楼夹层上海形成与发展展区。	一层序厅百万市民大搬迁情景艺术浮雕。	二楼夹层上海形成与发展展区。	二楼夹层上海形成与发展展区。	一层序厅百万市民大搬迁情景艺术浮雕。
1：35~1：55	二楼夹层翻阅式书本展区。	二楼夹层翻阅式书本展区。	一层序厅百万市民大搬迁情景艺术浮雕。	二楼夹层石库门建筑展区。	二楼夹层石库门建筑展区。
2：00~2：15	二楼夹层石库门建筑展区。	二楼夹层石库门建筑展区。	二楼夹层石库门建筑展区。	一层序厅百万市民大搬迁情景艺术浮雕。	二楼夹层翻阅式书本展区。

当时参观的年级共有学生 180 名，陪同教师 6 名，共有 186 人。那么如何在有限的时间和空间里让艺术品都可以发挥他们的作用呢？此时，时间分布表以及实现设计好的路径就解决了这样的问题。同时可以在重点参观区域配备定点讲解，让学生对艺术品的解读更加细致和充分。

7. 2 实践案例，课堂教学搭配博物馆资源。

我们以上海市黄浦区曹光彪小学设计的“博物馆课程”为例，他的小学美术课程与博物馆资源对接时就是经过科学规划的，有递进性也同时与美术教材相结合。设计得十分符合参观的三年级学生，那么此时与艺术作品结合的美术课堂也同时被激活了，美术课堂也得到了提升。

图 2

图 3

下表为曹光彪学校设计的与美术课堂相结合的艺术馆对应课程，是十分有科学性和学科递进性的。

单元	年级	主题	主要内容
第一单元 笔墨弄画	二年级	1.认识水墨画	墨与水的游戏，认识墨的五色，并用墨点、墨线游戏感受墨色变化。
		2.蝌蚪旅行记	
		3.硕果满盆	
		4.绣球花	
		5.墨线的散步	
		6.翠竹绿林	
		7.雨中的池塘	
		8.变字成画	
第二单元 吹墨成画	三年级	1.墨树林	采用吹墨的形式，用墨点变化墨线，然后进行添加装饰完成。
		2.泡泡花	
第三单元 玩墨染画		1.泼彩画	借助简单的材料变化工具的特点进行水墨创作。
		2.揉纸画	
		3.撒盐画	
第四单元 浮墨拓画		1.浮墨拓影	利用墨汁在水中的漂浮形象，通过水油不能溶解的现象来设计拓印墨迹画。
		2.彩墨拓景	

7. 3 与艺术场馆资源相结合时可以与时俱进，适时的变换主题和内容

当艺术场馆发生作品更替时，我们的课程可能也需要进行相应的调整。同样是青铜器的问题探究学习单，我们看一下 2020 年和 2024 年的不同：

2020 年探究小问题：

起源用途：青铜器最早是用来干什么的？

青铜器的其它用途?青铜器根据用途分为哪几类?

制作工艺：铜不是金黄色的吗？青铜是青色的铜吗?

什么是青铜？青铜器是怎样制造出来的?

纹样内容：①青铜器上装饰有哪些动植物形象的纹样？

②找一找青铜器装饰运用最多的是什么形象？

它有着怎样的的来历和发展变化？

艺术特点：①为什么青铜鼎有的是三足的，有的是四足？

②鼎上的铭文到底用什么作用？

2024 年探究小问题：

起源用途：青铜器最早是用来干什么的？

青铜器的其它用途?青铜器根据用途分为哪几类?

制作工艺：铜不是金黄色的吗？青铜是青色的铜吗?

什么是青铜？青铜器是怎样制造出来的?

纹样内容：①青铜器上装饰有哪些动植物形象的纹样？

②找一找青铜器装饰运用最多的是什么形象？

③如果是你是设计师，你会设计什么样的纹样呢？

艺术特点：①为什么青铜鼎有的是三足的，有的是四足？

②鼎上的铭文到底用什么作用？

③请根据你的生活，写一写你的上一年代表作青铜器可以写的铭文！

根据这两年学生的心理变化，在接触中发现，他们更关心自己周围的生活变化。也想要通过学习来表达他们的现状，展示他们的创意以及记录自己的生活。于是，我们增加了这样两个问题：1、“如果是你是设计师，你会设计什么样的纹样呢？”2、“请根据你的生活，写一写你的上一年代表作青铜器可以写的铭文！”这样拉近了学生与艺术品的距离，同时也成为了新一个艺术品的创造者。通过青铜器的铭文来记录了自己生活的同时也更好的理解了青铜器上铭文的深刻含义和作用。

8 未来展望

现如今的网络十分发达，数字场馆与线下学校合作的形式已经初见端倪。根据实际需要，小学美术教育与艺术场馆在线上的合作是可以开展的，因此，在合作中不拘泥与地理环境。

只要有相应的美术场馆的资源就可以与学校教育对接。但是，最重要的还是教师举要事先做好准备，全面地去了解学校的学生兴趣以及艺术场馆的艺术品内容和他们的核心艺术内容。真正做到与美术教育在课堂上的科学性对接才是最关键的。只是作为一个活动来进行，就未免太暴殄天物了。

参考文献

[1]于欢欢.校园美术馆艺术资源与小学美术教育的整合研究[J].当代家庭教育,2023,(05):22-24.

[2]张彦芳.豫剧服饰艺术作为中学美术课程资源的开发与应用[D].福建省:集美大学,2022.

[3]丁添玮.劳动教育融入小学美术课堂的探索与实践[J].求知导刊,2024,(22):143-145.

[4]刘景.利用博物馆资源开展小学美术教学的实践探究[D].陕西省:陕西师范大学,2021.

[5]朱忆芸.动手实践与观察感知相结合的小学美术教学探究[J].新智慧,2024,(17):1-3.