

高中美术课堂中视觉艺术思维与表达技巧的 协同培养策略研究

叶晨静

江西省赣州市安远县第二中学

摘要：高中美术课堂作为学生艺术素养发展的关键场所，其根本任务在于提升学生的视觉感知力、思维深度与表达能力。视觉艺术思维与表达技巧不仅是学生认识、鉴赏艺术作品的钥匙，也是他们表达自我、彰显个性的重要途径。然而，在当前的高中美术教学中，这一维度仍面临诸多挑战。本文立足于高中美术教学实践，通过分析视觉艺术思维与表达技巧协调培养的当前教学现状，阐述了开展协同培养的必要性，并从教学目标、内容、方法、评价等方面出发，提出相应的协同策略，以期提升高中美术教学质量、促进学生艺术素养的全面发展提供参考。

关键词：高中美术课堂；视觉艺术思维；表达技巧；协同培养

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2026.01.395

引言

高中美术教育是素质教育的重要组成部分，对于培养学生的审美能力、创造力和艺术素养具有不可替代的作用。然而，当前高中美术课堂教学存在教学目标单一、教学内容陈旧、教学方法缺乏创新等诸多问题，导致学生的视觉艺术思维和表达技巧难以得到有效提升。在现代社会，对艺术人才的要求不仅体现在扎实的表达技巧上，更体现在独特的视觉艺术思维上。因此，研究高中美术课堂中视觉艺术思维与表达技巧的协同培养策略具有重要的理论意义和实践意义。

一、高中美术课堂视觉艺术思维与表达技巧培养的现状分析

通过对高中美术课堂教学的实地观察与问卷调查分析，笔者发现当前教学实践中存在教学目标侧重于技巧训练，忽视思维培养；教学内容陈旧，缺乏创新性；教学方法单一，以教师讲授为主；教学评价注重结果等问题。这些问题的存在，制约了学生艺术素养的协调发展。

（一）教学目标重“技”轻“思”

当前的教学目标存在明显的倾向性，即过度聚焦于绘画、造型等表达技巧的程式化训练，而对视觉艺术思维——如观察、分析、想象、批判与创新等核心认知能力的系统性培养则重视不足。这种失衡导致教学停留在“如何画得像”的层面，而忽视了“为何这样画”以及“如何表达自我观念”的思维过程。其结果往往是，学生虽然能熟练摹写静物或人像，掌握一定的技术规范，但在面对创作主题时却感到茫然，作品缺乏个人见解、情感深度与形式创新，呈现出“技巧娴熟却内容空洞”的现象。

（二）教学内容与时代及生活脱节

教学内容在很大程度上受限于既定教材，而教材内

容往往更新缓慢，与快速发展的当代艺术语境和学生鲜活的日常生活体验存在脱节。教材中的经典艺术案例固然重要，但若缺乏与当下社会文化、科技艺术及学生自身关切的连接，便难以激发其深层的探究兴趣与共鸣。例如，课程可能反复赏析文艺复兴“三杰”或中国宋元山水画，却很少引入如徐冰的《天书》、蔡国强的火药艺术，或探讨社交媒体图像、电子游戏美学等与学生经验密切相关的视觉文化现象。这种内容的陈旧与单一，使得美术课容易被学生视为“过去式”的知识传授，而非能够介入当下、表达自我的鲜活工具。

（三）教学方法以“授”代“探”

教学方法仍普遍以教师中心的讲授与示范为主导，学生处于被动接受与模仿的状态。课堂流程常表现为“教师讲解步骤—学生跟随练习”的固定模式，缺乏项目式学习、主题探究、小组协作、实地考察（如美术馆研学）等启发式、探究式教学方法的有效运用。在这种单向灌输的环境下，学生的主动性被抑制，其发现问题、分析问题、通过艺术手段解决问题的综合能力得不到锻炼。例如，在学习“色彩的情感表达”时，若只是教师讲解理论并示范调色，学生被动临摹，其效果远不如让学生分组，围绕“喜悦”“焦虑”“宁静”等主题，自主搜集生活影像、分析艺术家案例，并尝试运用不同的色彩组合进行创作表达，并在过程中相互研讨。

二、视觉艺术思维与表达技巧协同培养的价值

视觉艺术思维与表达技巧的协同培养，并非将两者简单叠加，而是构建一种相辅相成、相互促进的教学范式。这种协同模式对于学生艺术素养的全面发展具有深远意义。

（一）深化审美理解，构建多元审美判断力

协同培养能够引导学生超越对艺术作品表层的、形式化的观看，走向一种更具深度与广度的审美体验。单

纯的技巧训练可能使学生只关注“画得像不像”或“技法好不好”，而思维训练则引导他们追问“为何这样表现”以及“传达了怎样的情感与观念”。当学生运用视觉艺术思维（如形式分析、文化语境解读、情感共鸣）去审视作品，并尝试用掌握的技巧去解构或模拟其表现方式时，他们便能更深刻地领悟线条、色彩、构图等形式元素如何共同构建作品的意蕴与审美价值。例如，在学习中国水墨画时，若学生不仅练习皴、擦、点、染等技法，同时探究“计白当黑”的哲学思想与意境营造，他们便能从技术层面上升到美学层面，理解留白并非“未完成”，而是构成画面气韵与想象空间的关键。这种由“手眼”协同至“心脑”共鸣的过程，实质上是构建了一种能够联系形式、内容与文化的多元审美判断力。

（二）激发创造潜能，实现创意到表达的贯通

艺术教育的灵魂是创造力与想象力的培养。视觉艺术思维为创造提供了源头活水——它包含观察、联想、解构、重组、批判性思考等一系列心智活动。而表达技巧则是将内在创意转化为外在可视形式的桥梁与工具。协同培养的意义在于，它确保了创意不至于因技术匮乏而“胎死腹中”，也避免了技巧因缺乏思想而沦为“空洞炫技”。例如，在“城市记忆”主题创作中，教师可先引导学生发展思维：通过摄影、速写记录城市碎片，分析不同建筑风格的视觉语汇，思考个人与城市的情感联结。随后，学生可以选择运用版画、拼贴、数字绘画等技巧，将抽象的“记忆”与“情感”转化为具象的、个性化的视觉叙事。在此过程中，思维驱动技巧的选择与创新性使用，技巧则支撑并丰富了思维的表达，最终成就一件真正富有原创性的作品^[1]。

（三）提升综合艺术感知，形成内化的艺术素养

艺术感知力是一种综合性的感受、理解与回应艺术的能力。协同培养通过将思维分析与动手实践紧密结合，使学生对艺术作品的感知从被动接收转向主动探究，从片面认知走向立体把握。当学生亲自尝试运用某种技巧去模仿或回应一位大师的风格时，他们获得的体验远比单纯观看深刻。例如，在赏析梵高的《星空》时，让学生尝试用短促、旋转的笔触和强烈的色彩对比来临摹局部，他们便能切身感受到笔触中蕴含的激烈情感与表现力，从而更深入地理解后印象派如何用形式表达主观世界。这种“手脑并用”的体验，使艺术知识、审美体验和操作经验融为一体，最终内化为学生稳定的艺术素养。这种素养不仅体现为对艺术史的认知，更表现为一种能够灵活运用视觉语言进行感知、思考与交流的终身能力。

视觉艺术思维与表达技巧的协同培养，其价值在于

它打破了传统教学中“知”与“行”“思”与“技”的二元割裂，构建了一个完整的艺术学习闭环，使学生不仅成为艺术技巧的操作者，更成为有思想的创作者和具有深厚感悟力的欣赏者。

三、高中美术课堂中视觉艺术思维与表达技巧协同培养策略

为实现视觉艺术思维与表达技巧的深度融合与协同发展，高中美术教学需进行系统性的改革与创新，从教学目标、内容、方法三个核心层面构建一体化的培养策略。

（一）教学目标协同策略

教学目标是教学活动的出发点和归宿。协同培养的首要任务，是制定明确、分层、可执行的教学目标，确保“思维”与“技巧”在目标层面即实现有机统一。

1. 确立认知性目标和技能性目标的协同培养

教学目标应摒弃单一技巧导向，明确将“视觉艺术思维的发展”与“表达技巧的精进”置于同等重要的位置。在每个单元、每个课时的设计中，目标陈述应同时包含理解、分析、评价、创造的认知性目标和操作、表现、制作的技能性目标。

例如，在“人物肖像创作”单元的教学目标设计上，不仅设置了技巧目标——学生能综合运用素描、色彩等媒介，掌握捕捉人物神态、结构的基本技法，并能尝试运用夸张、变形、拼贴等手法，实践其创作构思；同时还设置了认知性目标——学生能分析不同时代、风格肖像画中形式语言与人物性格、社会身份表达之间的关系，并形成对模特的个性化观察与解读。技巧训练服务于思维表达，思维发展引领技巧探索，形成目标层面的闭环。

2. 适当实施差异化分层目标

在实际教学中，要使协同培养落到实处，必须承认并尊重学生的个体差异与不同起点，因此，在确定教学目标时，要根据不同层次的学生，对教学目标进行科学分层，为不同基础和发展需求的学生提供“脚手架”。例如，基础层的学生重点在于建立“思维—技巧”的初步连接。目标侧重于掌握整体—局部观察、比较观察等基础观察方法与表达技巧，并能够运用所学技巧，相对准确地表达出基本的观察与想法。而提高层目标侧重于鼓励个性化观察与解读，学习运用象征、隐喻等多种艺术语言和混合媒介进行有意识的创作表达。例如，在风景写生中，画家不仅能描绘景象，还能通过色调和笔触的选择，传达对风景的主观感受^[2]。

（二）教学内容协同策略

教学内容是承载教学目标的实体。协同育人要求打破教材章节的孤立性，构建一个联通历史与当下、联结

经典与生活、融合多艺术形式的立体内容体系。

1. 艺术史论与创作实践深度融合

在传统的高中美术教学中，艺术史欣赏与表达技巧训练往往是两条相对独立、并行不悖的教学线索。这种分离造成了一种知识、体验与创造的割裂，使学生难以将艺术作为一种整体的、可参与的语言系统来理解和运用。因此，将鉴赏与技法从两条平行线交织为一张“鉴赏—解析—实践—再创造”相互支撑、螺旋上升的网，实现“从思想到手法，再从手法反馈思想”的循环。

例如，在学习“表现主义”时，首先，教师引导学生赏析蒙克的《呐喊》，不仅看其扭曲的造型与强烈的色彩，更探究其如何通过形式表达焦虑、疏离的现代性情绪。随后，让学生选择一种如版画、丙烯厚涂、数字绘画滤镜等能强烈表达情绪的媒介，创作一幅以“我的情绪”为主题的表现性作品。引导学生借鉴所学的形式处理手法，将内在情感外化，让艺术史知识不再是遥远的背景，而是可资借鉴的、活生生的创作资源库。

2. 跨艺术形式的思维与技巧迁移

不同媒介具有独特的物质属性与表达逻辑，如绘画的平面性、雕塑的空间性、影像的时间性等。当学生尝试将一种艺术形式中的思维应用于另一种媒介时，他们必须进行思维的抽象、转化与重构。这种“跨媒介翻译”过程，能有效打破单一媒介带来的思维惯性，迫使学生从更本质的“视觉关系”与“观念表达”层面思考问题，从而催生新颖的创意。因此，在内容设计时，要积极引入绘画、设计、雕塑、影像、装置等多种艺术形式，让学生在不同媒介的转换中，融会贯通，发展综合性的视觉思维与表达能力。

例如，在“构成”主题教学中，可先进行平面构成练习，理解节奏、对比、平衡等形式法则。随后，将此思维迁移至立体构成或装置艺术创作中，使用纸板、现成品等材料，在三维空间中探索同样的形式法则，思考空间、材料、光影带来的新可能，锻炼学生从二维到三维的空间转换思维，培养其跨媒介的材料运用与造型技巧。

3. 以现实为源泉激发真实表达

将艺术教学根植于学生的生活经验与周遭环境，有利于激活学生内在表达欲，实现为心而作；有利于培养学生“艺术即认知”的思维习惯，有利于帮助学生建立艺术与社会的有机联系。因此，在内容设计过程中，教师应关注学生真实生活，并从生活中选取课题、收集素材，并将作品置于公共场合接受验证，为学生梳理经验、建构意义、对话世界，赋予艺术表达以真实的生命力和内驱力。

例如，在“校园记忆地图”项目活动中，教师引导

学生以个人视角观察校园，用速写、摄影记录有意义的场景、物件与痕迹。随后，运用绘画、拼贴或数字绘图等方式，将这些碎片整合成一张充满个人叙事与情感的“记忆地图”。观察与筛选决定了内容的独特性，构图、色彩与综合材料处理则决定了表达的感染力。生活素材的引入，让思维有了具体的附着点，让技巧有了真挚的表达对象。

（三）教学方法协同策略

教学方法是达成目标的桥梁。协同培养需要采用多样化的教学方法，创造让学生“既动脑又动手”“在思考中实践、在实践中反思”的学习情境。

1. 启发探究式教学

教师角色应从知识的灌输者转变为思维的引导者。通过设置问题链、创设认知冲突、提供探究线索，激发学生主动思考。例如，在欣赏杜尚的《泉》时，教师不直接给出“现成品艺术”的定义，而是连环提问：“这是一个艺术品吗？如果它不是，什么才是？如果是，艺术家的‘创作’体现在哪里？”通过讨论，学生逐步深入艺术观念的核心。随后，布置“寻找身边的‘现成品’”小练习，让学生应用刚激发的思维，重新审视日常物品，并尝试为其赋予新的观念语境，完成一次微型的观念艺术实践。

2. 过程化示范教学

示范教学不应是让学生复刻的“魔术表演”，而应是揭示创作思考过程的“透明窗口”。教师示范时，应进行“有声思考”，将内隐的决策过程外显化。

例如，在油画风景示范中，教师一边画，一边讲解：“我为什么从这里开始起稿？我观察到天空的蓝色偏紫，所以调色时加入了少许红……”通过示范，将技巧背后的观察、分析、决策逻辑清晰地传递给学生，实现了“思维”与“技巧”在操作层面的同步传授^[3]。

结语

总之，高中美术课堂中视觉艺术思维与表达技巧的协同培养，是一项系统工程。它要求教师以“思技并重”的目标为引领，以“纵横联通”的内容为载体，以“知行合一”的方法为路径，精心设计教学的全环节，将美术课堂从单纯的技术训练场，转变为滋养创造力、提升审美力、塑造完整人格的育人沃土。

参考文献

- [1] 贾伟伟. 高中美术课堂中的视觉艺术思维与表达技巧培养[J]. 高考, 2025(19): 165-167.
- [2] 郭华. 基于项目式学习的高中美术课程设计与实施研究[J]. 浙江工艺美术, 2023(24): 100-102.
- [3] 张晓东. 在高中美术鉴赏教学中提升学生人文素养[J]. 新课程教学(电子版), 2022, (19): 106-107.