

小学美术教育中的“教学相长”思想与四川文化资源整合研究

谭晶

绵阳师范学院美术与设计学院, 中国·四川 绵阳 621000

摘要: “教学相长”乃是中国传统教育思想的关键理念, 论文选取四川地区的传统艺术资源, 以简阳农民画当作切入点, 同时融合建构主义、发现学习以及教学事件理论, 设计并开展以“共学共创”作为核心的美术教学策略。此项研究重点关注教学模式、课程内容、评价机制以及课堂互动等方面, 再结合《学画农民画》课程的实际操作情况, 剖析其在唤起学生的文化认同、提升学生的艺术表达能力、推动教师的专业成长等诸多方面所呈现出的积极成效。

关键词: 教学相长; 小学美术; 简阳农民画; 教育创新

Research on the Idea of “Mutual Growth through Teaching and Learning” in Primary School Art Education and the Integration of Sichuan Cultural Resources

Jing Tan

School of Arts and Design, Mianyang Teachers' College, Mianyang, Sichuan, 621000, China

Abstract: “Mutual growth through teaching and learning” is a key concept in traditional Chinese educational thought. This paper selects the traditional art resources in Sichuan region, takes the peasant paintings of Jianyang as the entry point, and integrates constructivism, discovery learning and the theory of teaching events to design and carry out an art teaching strategy with “co-learning and co-creation” as the core. This research focuses on aspects such as teaching mode, course content, evaluation mechanism and classroom interaction. Combined with the actual operation of the *Learn to Paint Peasant Paintings* course, it analyzes the positive effects it presents in many aspects such as awakening students' cultural identity, improving students' artistic expression ability and promoting teachers' professional growth.

Keywords: mutual growth through teaching and learning; primary school art; Jianyang peasant painting; educational innovation

0 前言

当下, 基础教育课程改革持续推进, 小学美术教育正由着重于技能传授渐渐转变为强调审美体验、文化理解以及创造能力的综合发展态势。“教学相长”这一说法源于《礼记·学记》, 其主张在教学活动里, 教师和学生通过彼此互动达成双向的成长。该理念着重凸显知识与情感的相通之处, 以及尊重与对话的教学关系, 这与小学美术教育所提倡的开放性、体验性还有生成性等特质是相契合的。尤其在当下这种着重强调学生主体性的教育大环境当中, “教学相长”不单单是一种价值上的导向, 更是开展教学实践的一条可行路径。

1 研究背景

四川在中国的西南地区属于文化方面极为重要的地方, 那里有着相当丰富多样的非物质文化遗产资源, 就美术教学来讲, 其有着天然存在的资源方面的优势。拿简阳农民画当作典型代表的地域艺术来说, 这里面蕴含着颇为浓厚的乡土气息以及民俗美学韵味, 并且还带有强烈的象征意味、叙事

特点和装饰风格, 给学生们提供了能够去感知、可以去理解、便于去创造的一种文化源头所在。近些年来, 有不少的地区都已经把农民画等这类非物质文化遗产元素引入到了校本课程的体系之中, 以此推动了艺术教育在当地的发展态势。但是, 在实际开展教学活动的时候, 依旧存在着教学理念较为传统守旧、课堂上师生互动不够充分、对地方文化的挖掘程度还不够深入、学生发挥自身创造性的空间比较有限等一系列的问题。

基于此, 论文从“教学相长”传统理念出发, 结合四川本土文化资源, 尝试构建以“共学共创”为核心、以农民画为载体的美术教学实践路径, 通过对《学画农民画》课堂的分析, 探索小学美术中“教学相长”理念的有效落实与地方文化的创造性转化路径, 为本土化美术课程的理论发展与实践推进提供参考。

2 先行研究与理论基础

现有研究对“教学相长”多聚焦于语文、德育领域, 探讨其在构建“生本课堂”“生成型教学”与“师生共同体”

建设中的现实意义。例如毕党程(2025)指出,“教学相长”让教师和学生的生命都能在教学过程中拔节生长;油鹏英(2025)在小学数学课堂教学中发现,采用“教学相长”理念后,能够让学生沉浸其中,通过主体性的参与和交流,吃透课程知识的内涵,进而提升自身素养,凸显数学课堂教学成效。在艺术教育中的应用探索中,夏兰(2009)认为轻松愉快的学习氛围是教师和学生共同学习和进步的基础条件,也是美术教育者迎接课程改革的应对方式之一。在地方文化资源与美术教育整合的研究方面,已有一些关于“非遗进课堂”“地域艺术校本课程开发”的实践探索。例如,蒲雅琴(2022)在《地方特色艺术资源在小学美术教学中的应用——以蜀锦为例》中,提出美术教师可以充分利用所在地独有的艺术资源开发有特色的美术教学,对蜀锦在小学美术教学中的应用进行了研究。然而,目前在美术教育领域的相关研究尚多集中于理论探讨,缺乏更多具体的教学实践案例和跨区域文化整合的深入分析。

论文基于建构主义学习理论与多元文化教育理念,融合布鲁纳的发现学习模式与加涅的教学事件理论,试图从“知情意”多维度反思小学美术教学改革方式。在课程内容层面,建构主义学习理论为“教学相长”在美术课堂中的实现提供了方法论支撑。建构主义强调学习的个体建构、知识的社会生成和经验的情境嵌入,倡导通过师生对话与情境任务实现知识的再建构,正契合美术学科所倡导的“创作—反馈—再创作”教学流程。布鲁纳的“发现学习理论”则为小学美术教学中的探索式教学策略提供依据,强调通过直观材料、问题情境引导学生主动发现知识规律,从而提升创造力和审美能力。加涅的“教学事件理论”在教学过程设计方面提供了逻辑路径,其九类教学事件(包括注意获取、刺激回忆、学习指导、表现与反馈等)可与“教学相长”课堂的结构优化相结合,为小学阶段美术教师的教学策略提供了科学框架。

3 教学实践与研究过程

在将“教学相长”理念同建构主义学习理论以及多元文化教育理念予以融合的前提下,围绕《学画农民画》这一课程来开展系统的教学实践活动。借助布鲁纳所提出的“发现学习”模式,还有加涅的“教学事件理论”,从设定教学目标、组织教学过程、设计学习任务以及开展教学评价等不同维度来进行结构化的教学建构工作。以此来达成学生在“知—情—意—行”方面的整体发展,推动地方文化和美术素养实现深度的融合。

3.1 教学设计概述

在《学画农民画》这门课程的整体规划设计方面,其教学内容是紧紧围绕着简阳农民画来展开的,目的在于唤起学生对于本土文化的兴趣,同时激发他们内心深处的艺术表达欲望。课程在结构上被划分成了五个主要的板块,具体来说,第一个板块是借助视频进行导入并且触发相关情境,第

二个板块是开展阶段式的赏析活动并随之进行讨论,第三个板块是组织小组展开合作探究并且收集各类图案,第四个板块是进行线描创作以及实施多维评价,第五个板块则是开展反思总结工作并且布置延展任务。每一个环节都是紧密扣住学生的情感体验以及他们所具备的文化认知能力的,努力去营造打造出一个能够让学生‘可以真切感知、能够实际参与、便于后续延伸’的完整学习过程。

3.2 课堂观察与师生互动分析

在实际课堂中,“教学相长”理念并非抽象存在,而是在每一次师生对话、每一个生成性环节中具体体现。在《学画农民画》的教学过程中,教师不再单向传授,而是成为引导者和参与者,课堂的节奏、重点与内容,皆在师生互动中动态生成。例如,在讲解《幸福家园》作品时,教师没有直接阐释画面的艺术要素,而是以一个开放式问题引导学生思考:“在你的生活中,什么样的场景最能代表幸福?”学生从“摘树上的果子”“爷爷奶奶种菜的院子”到“和小伙伴一起玩耍的操场”,纷纷发言,课堂氛围随之升温。在这一过程中,教师不急于点评,而是反问:“这些场景有什么共同的情感?”借助学生的语言进一步引导他们发现艺术与生活之间的隐性联系。在小组合作创作中,学生被分为角色明确的小组,每组设有“构图设计者”“线条绘制员”“色彩填充员”和“讲述引导员”等,教学过程鼓励他们在分工中协作,在协作中不断交流。教师在巡视过程中,常常倾听他们的创意动机与感受。有学生在画面中加入“夜晚亮灯的屋子”,教师未做否定,而是问:“灯光在你的画中像什么?”学生回答:“像家的心脏。”由此,课堂由绘画技法的练习自然延伸至情感表达的深化,形成“由技入心”的共感过程。同时,为鼓励学生大胆创作、持续表达,教师还特别设置“创意小卡”机制:凡在课堂中提出独特想法或帮助他人解决构图难题者,均可获得手绘鼓励卡片。此举大大提升了学生的主动性与课堂参与度,也为建立积极的学习氛围提供了心理支持。

3.3 学习评价设计的创新实践

在小学美术教学中,评价机制往往容易流于“完成与否”的结果导向,忽略了过程体验与情感生成的价值。为落实“教学相长”的理念,本课程在评价设计上突破单一分数模式,转而建立起一个“过程—体验—互动—成长”四维融合的评价系统。

例如,“图案再设计”以及“幸福生活创作”等任务来讲,教师专门设计了《学习旅程观察表》,用来详细记录学生从最初构思,一直到着手创作,再到后续修改的完整过程。在这份表格里,既有像“造型清晰度”“色彩搭配协调性”这类关乎美术技能方面的指标,同时也存在着“表达是否带有情感指向”“是否主动参与合作”等涉及情感与社会性层面的观察条目。接着,引入了“学生自评、同伴互评再加上教师引导”这种三位一体的评价方式。每一位学生在完成相

应作品之后,都要填写一张“我的创作小结卡”,回答一些诸如“我最满意之处在什么地方?”“我碰到的困难是什么?”“我想要问大家的一个问题是什么?”通过这样的自问自答,学生能够对自我学习认知进行回顾以及重新建构。同伴互评环节方面,则是鼓励学生围绕“我看到了你的创意体现在哪里”“我想问你一个问题”这两个方向来给出口头反馈,以此强化同伴彼此之间的理解与相互支持。

3.4 作业设计助力认知深化

为了进一步拓展课堂学习的范畴,让其既有广度又有一定深度,本课程着重从作业设计这个层面入手,去着力强化学生在文化感知方面的能力,还有审美表达方面的能力以及自主创作方面的能力。我们突破了以往传统的那种“课后练习”模式,把作业细致地划分成三个不同层次,分别是“延续课堂”“融入生活”以及“回馈自我”,以此来达成让课堂和生活能够相互联动起来的效果,推动认知不断地持续向前发展深化下去。

例如,有一类作业属于课堂延展型任务,其主要意图在于对知识与技能加以巩固。当学生完成《幸福生活》绘画之后,会被要求给作品撰写一份“情感说明卡”,其内容涵盖图形里所表达的家庭记忆、情绪联想以及象征寓意等方面。该任务使得学生从单纯的造型层面迈向意义建构层面的能力得以强化,同时也对艺术与语言的跨媒介表达起到了锻炼作用。还有一类作业是生活采风型作业,这类作业着重强调观察与记录要具备真实性。学生们会受到鼓励,从而走进社区、集市、乡村或者自己家中,从诸如窗花、门楣装饰、衣物图案、街头涂鸦等等当中去提取“民间艺术元素”,见图1。他们能够采用拍照、绘画、写短文等多种多样的方式来进行记录,并且写出“我与它的故事”。这种针对生活细节展开的艺术挖掘行为,强化了学生对本土文化的感知能力以及自我表达的欲望。另外,班级设置了“作品流动角”,每周会对学生的作品以及创作说明进行轮换展示。学生们之间能够在作品旁边贴上便利贴,留下像是“我最喜欢的地方”或者“我也想试试这样做”之类的留言。这样做不但能够让学习的热度得以延续,而且还构建起了一个跨作品的对话平台。

图1《果园丰收啦》周歆然(指导老师:邹智华)

4 “教学相长”理念的实施价值分析

4.1 对学生发展的促进

“教学相长”这一理念推动着小学美术教学慢慢从着重于“技能掌握”过渡到侧重于“生命成长”。其一,就表达这一层面来讲,学生借助农民画、对图腾展开再设计等一系列活动,能够更为自信满满地运用图像语言来表达自身的情绪以及所持的观点。比如有一位学生在其作品《牛儿和妞儿》(见图2)当中,采用“Z”字形的构图方式,以此来展现其对于快乐氛围的感受,并且还在作品的说明里写道:

“这是我家乡的动物,承载着我小时候的记忆以及那种开心的味道。”这些作品可不单单是练习之后所取得的成果,更是学生情感世界以一种直观的视觉形式所进行的呈现。其二,从文化认同的角度来说,学生通过对简阳农民画、蜀绣等传统艺术展开模仿以及再创造等活动,逐渐建立起了“我是文化的承载者”这样一种自觉意识。他们已经不再仅仅是单纯的学习者了,而是能够在创作的过程当中主动地去和地域文化展开对话交流。在一次课后反馈当中,有学生就这样写道:“我所画的并非仅仅是农民画,而是我家那种幸福的呈现方式。”在这样的话语背后,所体现出来的正是文化理解不断地被内化以及认同得以进一步深化的状况。

图2《牛儿和妞儿》陶谨瑜(指导老师:邹智华)

4.2 对教师成长的推动

在“教学相长”这一框架之下,教师所扮演的角色正经历着由“讲授者”朝着“学习引导者”转变的情况。教师在开展备课工作之时,会持续地去理解地方文化,如此一来便拓宽了自身知识的范围。就拿准备简阳农民画教学任务来讲,科任教师不仅查阅了跟简阳历史人文等相关的数据库内容,还邀请农民画创作者通过线上的方式来分享农民画所具有的象征意义,这就给课程增添了更为真实可靠的文化依据。教师凭借在课堂上所进行的观察以及后续的反思活动,不断地对教学策略加以重构。除此之外,教师们还建立起了“教学成长档案”,在其中记录教学设计的情况、学生作

品演变的整个过程、学生话语的摘录内容以及教学日志等。通过定期开展教研活动进行共享,再加上举办成果展览等方式,不但使得教师们的教学研究能力得到了提升,而且还增强了教师彼此之间的合作意识。在这样的一个过程当中,教师作为“共学者”的身份也就逐渐变得稳固起来了。

4.3 教学成效数据分析与反馈总结

此课程于两个教学班推行过后,借助教学观察、问卷调查、作品分析以及访谈反馈这类多元数据来展开成效方面的评估工作。就学生所给出的反馈来讲:有多达 92% 的学生明确表示“更愿意通过绘画去讲述自身的生活经历”;85% 的学生对“作品里的图形元素能让自己更为深入地理解爷爷奶奶的童年时光”这一说法表示认同;76% 的学生则觉得“小组创作的过程促使自己学会去聆听他人的意见和想法”。其中,最受学生欢迎的创作主题当属《幸福家园》以及《图腾中的我》,在展示相关作品的时候,学生们会主动地去讲述创作背后所蕴含的家庭故事又或者是个人的情感体验。从教师所进行的观察情况来看,学生在“构图的原创程度”“色彩搭配的思路构建”“图像叙事的能力表现”这三个不同维度上均呈现出了一定程度的提升态势。尤其值得一提的是,在“创作说明”这个环节当中,出现了更多由学生自主进行语言表达以及文化联想所留下的痕迹,这无疑标志着学生已然从单纯的“完成作品”阶段朝着“自我表达”的全新阶段实现了跃迁式的发展。总体来讲,“教学相长”这一理念的引入,既使得课堂具备了更强的生命力,同时也推动了学生与教师在双向层面上实现共同成长。

5 结论

在小学美术课堂教学中,将传统的教育思想和地方文化相互融合起来,是能够切实有效地去激发学生们的艺术兴趣的,同时也有助于提升学生们对于文化的认同感以及他们

的表达能力。而且这一举措对于教师而言,在其专业成长方面以及课程设计等方面也能够带来一些全新的启发。“教学相长”这一理念,同时也是一种实践方面的方法论。它并非仅仅涉及教学自身结构的转变,还与教育过程里人与人之间的相互理解以及彼此成全密切相关。本研究所开展的教学实践活动,虽然是立足于小学美术课堂之上的,然而其呈现出来的价值,能够为更多学科以及不同区域的教育改革给予有意义的参考。在今后的发展进程中,依然可以进一步拓展到数字美术、跨学科融合以及城乡文化互动等诸多领域,从而持续不断地去探寻教育当中温度与深度相融合的路径。

参考文献:

- [1] 倪敏达.《礼记学记》的教育智慧:《礼记学记》细讲[D].北京:中国华侨出版社,2016.
- [2] 蒲雅琴.地方特色艺术资源在小学美术教学中的应用——以蜀锦为例[J].中国中小学美术,2022(10):12-19.
- [3] 杰罗姆·S·布鲁纳.教育过程[D].上海:上海人民出版社,1973.
- [4] 加涅.教学设计原理[D].上海:华东师范大学出版社,2000.
- [5] 毕党程.教学相长:“学习”与“任务”的双向奔赴[J].广东教育(综合版),2025(2)
- [6] 油鹏英.教学相长 以教促学——浅谈小学数学高效课堂的构建[J].天津教育,2025(9).
- [7] 夏兰.师生互动 教学相长——论评价是美术教学的有效形式[J].美与时代(下半月),2009(4).

作者简介:谭晶(1982-),女,中国四川中江人,博士,副教授,从事色彩设计、美术教育研究。

基金项目:论文为绵阳市市级社会科学研究规划项目“中国传统教学思想创造性转化研究”专项课题:“教学相长”中国传统教学思想在小学美术学科的创造性转化(项目编号:MSJJCT24-B02)的研究成果。