

聚力美术新程 “一机两翼三新四核”

赋能美术教师人才

工作室主持人 卜强

贺兰县卜强美术名师工作室以“一机两翼三新四核”培养模式所取得的显著成效。通过聚焦提升美术教师技能与审美这一核心，强化传统文化与创新技能两大助力，搭建理论、实践、竞赛三类课堂，培育审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解四项核心素养，全方位赋能美术教师成长，为区域美术教育注入强劲动力，有力推动了美术教育质量提升。结合丰富教学案例，紧扣义务教育艺术课程标准（2022版）展开论述，充分彰显该模式在美术教学实践中的可行性与卓越成效。

一、引言

在全面推行素质教育的当下，美术教育作为塑造学生审美素养、激发创新思维、增进文化理解的关键渠道，其重要地位愈发突出。美术教师的专业素养直接左右着美术教育质量。贺兰县卜强美术名师工作室顺势成立，秉持“一机两翼三新四核”创新模式，凝聚区域美术教育精英，精心构筑教师成长发展平台，积极探寻特色鲜明的美术教师人才赋能路径，全力助推美术教育事业迈向新高度。

二、“一机”：提升美术教师美术技能与审美能力

（一）美术技能提升的举措与实践

专业技能培训工作坊

工作室定期举办专业技能培训工作坊，广邀宁夏知名画家、

资深美术教育专家、省市教研员前来授课。培训内容全面覆盖素描、色彩、国画、书法等多个专业领域。以一次为期一周的国画培训工作坊为例，专家深入讲解国画的用笔、用墨精妙技巧，细致剖析不同题材国画的创作要点。参与培训的教师们通过现场观摩专家示范、沉浸式动手实践练习，国画技能实现质的飞跃。其中一位教师起初在国画山水创作中，笔墨运用生涩，经过此次培训，能够熟练驾驭皴擦、点染等技法，创作出的山水作品意境更为悠远、层次更加丰富。

写生实践活动

为促使教师将理论知识与实际创作深度融合，工作室积极组织写生实践活动，精心挑选自然风光旖旎、人文底蕴深厚的地点，如雄伟的贺兰山脚下、古朴的镇北堡等。在贺兰山写生期间，教师们直面壮丽山体，仔细观察其形态走势、岩石纹理细节，运用所学绘画技巧，创作出风格迥异的写生佳作。有的教师擅长以油画展现贺兰山的雄浑磅礴，有的则巧用速写捕捉山体瞬间的光影变幻。这些写生作品极大地充实了教师的创作素材库，显著提升了他们对自然美的观察力与表现力。

技能竞赛与展示

工作室精心举办美术技能竞赛，鼓励教师踊跃参与，竞赛设置命题创作、技法展示等丰富环节。通过竞赛，教师们相互切磋技艺，创作热情被充分点燃。同时，工作室在区域内开展教师美术作品展示活动，将教师的优秀作品在学校、工作室网站公开展示。这不仅极大增强了教师的自信心与成就感，还为同行间的学习交流搭建了优质平台。例如，在一次以“家乡的古建筑”为

主题的命题创作竞赛中，教师们视角多元，艺术形式多样，有的通过对比新旧建筑画面展现家乡发展，有的以人物故事串联家乡变化历程，充分彰显了扎实的美术技能与独特的创作视角。

（二）审美能力培养的途径与方法

艺术鉴赏课程学习

工作室为教师邀请专家进行艺术鉴赏课程培训，涵盖中外美术史、现代艺术多元流派等内容。通过深度赏析不同时期、风格各异的艺术作品，如达芬奇的《蒙娜丽莎》、凡·高的《星月夜》、毕加索的《格尔尼卡》等，引导教师从构图、色彩、表现手法等维度深入领悟作品内涵与价值，有效提升审美鉴赏能力。课程学习中，组织教师开展小组讨论，分享对作品的理解感悟，促进思想深度碰撞与交流。一位教师学习印象派绘画后，深受其光影与色彩表现手法启发，在教学中更加注重引导学生观察生活中的光影变化，着力培养学生对色彩的敏锐感知。

艺术展览参观活动

工作室积极组织教师参观各类艺术展览，包括美术馆常设展览、临时性主题展览以及本地艺术家个人展览等。参观时，邀请专业讲解员详细讲解，助力教师深入理解展览作品的创作背景、艺术特色等。比如，在参观“韩美林美术馆”时，教师们目睹众多融合宁夏本土文化元素的艺术作品，如以贺兰山岩画为灵感的现代雕塑、以民族服饰图案为元素的平面设计等，深刻认识到艺术与地域文化的紧密关联，审美视野得以拓宽，为教学与创作开拓了新思路。

审美实践活动

工作室鼓励教师在日常教学与生活中积极开展审美实践活动。组织校园环境美化活动，教师运用审美知识与技能，精心设计装饰校园走廊、教室等空间，充分考量色彩搭配、空间布局等要素，将校园打造成充满艺术氛围的学习乐园。同时，教师指导学生开展校园摄影比赛、手工制作大赛等审美实践活动，在师生互动中，进一步深化对审美教育的理解认知。

三、“两翼”：增强教师对传统文化与创新技能

（一）传统文化融入美术教学的探索与实践

传统文化课程开发

工作室组织教师深度挖掘本地回族传统文化、西夏文化等丰富资源，并融入美术课程开发，教师通过展示大量图片、实物，邀请民间艺人现场演示教学，详细介绍剪纸、刺绣、建筑装饰等艺术形式，引导学生运用相关元素进行创作特色手工艺品等。课程实施不仅传承了本地传统文化，还极大丰富了美术教学内容。

传统文化主题创作活动

工作室举办传统文化主题创作活动，鼓励师生以传统文化为题材进行艺术创作。开展“主题绘画创作大赛”，教师积极参与，创作出以贺兰山岩画、壁画、建筑等为元素的系列绘画作品。创作过程中，教师深入研究西夏文化资料，加深对传统文化的理解认知。学生在教师指导下，创作出用儿童画表现西夏王陵壮观、手工还原西夏服饰等充满创意的作品，为传统文化传承创新赋予新形式。

传统文化与校园文化建设结合

工作室将传统文化深度融入校园文化建设，打造独具特色的

校园环境。在校园设置传统文化艺术长廊，展示师生创作的相关美术作品，如书法、绘画、手工艺品等。举办传统文化艺术节，邀请民间艺人进校园表演皮影戏等传统艺术节目，营造浓厚的传统文化氛围，让师生在潜移默化中接受熏陶。

（二）创新技能培养的策略与案例

创新思维训练工作坊

工作室开展创新思维训练工作坊，借助系列活动与课程，培养教师创新思维能力。运用头脑风暴法，组织教师针对美术教学主题展开讨论，激发新奇创意。在“美术课堂导入方式创新”头脑风暴中，教师提出用虚拟现实技术展示艺术作品、以角色扮演引入美术史故事等新颖导入方式，逐步打破思维定式，养成创新思维习惯。

跨学科融合教学实践

工作室鼓励教师开展跨学科融合教学，将美术与语文、历史、科学、音乐等学科有机结合，拓展美术教学边界。工作室成员与语文教师合作开展“诗画结合”教学活动，先由语文教师讲解古诗意境情感，再由美术教师引导学生用绘画呈现对古诗的理解，提升学生对两门学科的学习兴趣与综合素养。在科学与美术融合实践中，教师引导学生用美术手段表现科学实验过程与结果，如绘制物理实验原理图、生物细胞结构示意图等，助力学生在艺术创作中深化对科学知识的理解。

创新作品创作与展示

工作室大力支持教师进行创新作品创作，并搭建展示平台。定期举办线上创新作品展览，展示教师在艺术形式、材料运用、

表现手法等方面的创新成果。例如，一位教师巧用废弃易拉罐、塑料瓶等材料，经切割、拼接、上色等工艺，创作出一组极具现代感的雕塑作品，既体现环保理念，又彰显材料运用创新能力。通过作品展示，激发其他教师创新热情，营造良好创新氛围。

四、“三新”：理论支撑课堂、校内实践课堂、各级各类竞赛课堂

（一）理论支撑课堂的构建与实施

教育理论学习与研讨活动

工作室组织教师定期开展教育理论学习活动，学习内容囊括义务教育艺术课程标准（2022版）、美术教育心理学、建构主义学习理论等。通过集中学习、专家讲座、小组研讨等形式，助力教师深入领会教育理论内涵，并应用于实际教学。学习义务教育艺术课程标准（2022版）时，组织教师逐字研读，分析课程目标、内容、学业质量等变化，并结合教学实践研讨。教师们认识到，新课程标准更注重培养学生核心素养，强调以学生为中心。研讨中，一位教师分享如何依据标准调整教学目标与方法，将审美感知、艺术表现等核心素养融入每堂课教学。

教学理论与实践结合的案例分析

工作室收集整理美术教学中教学理论与实践结合的成功案例，组织教师分析学习。通过剖析案例，让教师明晰如何运用教育理论解决教学问题，提升教学质量。以“在美术课堂中运用合作学习法提高学生艺术表现能力”案例为例，教师依据合作学习理论分组，让学生共同完成绘画作品。小组合作中，学生通过交流、讨论、协作，提升绘画技能，培养团队合作与沟通能

力。教师学习后，尝试在课堂应用合作学习法。

教学反思与理论升华

工作室鼓励教师在教学中持续进行教学反思，梳理实践经验与问题，运用教育理论分析升华。教师定期撰写教学反思日记，记录教学所思所想。工作室组织教学反思交流活动，分享成果。一次交流中，工作室成员反思美术欣赏课学生理解不深、参与度低问题，运用教育心理学兴趣激发理论，增加互动环节，如分组讨论作品、角色扮演等，提高学生学习兴趣与参与度。通过教学反思与理论升华，教师教学水平不断提升，逐渐形成独特教学风格。

（二）校内实践课堂的组织与开展

常态美术课堂教学实践

工作室密切关注教师常态美术课堂教学，通过听课、评课提供指导帮助。组织骨干教师深入其他教师课堂听课，课后及时交流，肯定优点，指出不足并提出改进建议。听成员教师《人物素描》课时，发现其重理论轻实践，骨干教师建议增加示范环节，合理安排实践时间。改进后，该教师课堂教学效果显著提升。

美术社团活动实践

工作室依托学校美术社团开展丰富实践活动。教师担任社团指导，依据学生兴趣特长开设绘画、书法、手工制作等社团项目。社团活动中，注重培养学生自主学习与创新精神，引导自主选择创作主题与形式。绘画社团开展“校园风景写生”“我的梦想家园”等主题创作，学生观察校园、发挥想象，创作出众多优秀作品。书法社团学生通过临摹古代作品、参加比赛，提升

书法水平。美术社团为学生提供展示平台，为教师开辟实践教学新阵地。

校园美术文化活动实践

工作室组织开展校园美术文化活动，如校园艺术节、美术展览、绘画比赛等。这些活动展示美术教学成果，营造浓厚校园美术文化氛围。校园艺术节举办美术作品展览，展出师生各类作品，吸引全校师生与家长参观，广受好评。组织绘画比赛，设置多元主题与奖项，激发学生创作热情。校园美术文化活动丰富学生课余生活，促进美术教学质量提升。

（三）各级各类竞赛课堂的组织与成果

竞赛项目的选择与规划

工作室依据教师与学生实际，合理挑选各级各类美术竞赛项目，制定详尽竞赛规划。选项目时，充分考量主题、难度、影响力等因素，确保与教学内容契合，助力师生专业成长。针对初中学生，选择校园生活、环保主题绘画竞赛；鼓励教师参加教学技能竞赛，如优质课评选、教学论文比赛等。规划竞赛时，明确目标、时间安排、培训计划等，为竞赛顺利开展做好充分准备。

竞赛培训与指导

为提升师生竞赛竞争力，工作室组织专业教师开展培训指导。绘画竞赛从构图、色彩、表现手法等专项培训；教学技能竞赛从教学设计、方法、评价等方面指导。准备省级绘画竞赛时，工作室成员根据作品一对一指导，组织学生交流互评。参加优质课评选的教师，工作室组织骨干教师研讨修改教学设计，模拟课堂演练，提升教学水平与应变能力。

竞赛成果与影响

经工作室不懈努力，师生在各级各类美术竞赛中成绩斐然。学生在绘画、书法竞赛中斩获众多奖项，作品在省市级展览亮相。这些成绩为学校与学生赢得荣誉，激发更多学生对美术学习的兴趣。教师在教学技能竞赛获奖，提升专业知名度与自信心，促进专业成长。工作室竞赛成果在区域内产生积极影响，吸引其他学校学习借鉴，推动区域美术教育水平整体提升。

五、“四核”：审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解

（一）审美感知素养的培养与提升

引导学生观察生活中的美

美术教学中，教师注重引导学生观察生活之美，培养审美感知能力。组织校园观察、社区观察等活动，让学生发现身边自然美、人文美、艺术美。校园观察时，教师引导学生观察校园花草树木、建筑设施、师生活动等，从不同角度捕捉美。有的学生留意到花园花朵在阳光下的色彩变化，有的关注教学楼独特造型。教师鼓励学生用文字、绘画记录观察所得，并在课堂分享交流，提升学生审美感知能力，使其学会用审美眼光审视周围世界。

艺术作品赏析与审美感知训练

课堂教学中，教师通过展示大量艺术作品，引导学生赏析，开展审美感知训练。赏析时，从作品色彩、线条、构图、材质等切入，引导学生感受形式美；从创作背景、内涵寓意等层面，引导学生体会作品深层意蕴。例如，赏析中国传统工笔画时，让学生观察细腻线条、精致色彩，感受画家对物象的细腻描绘与情感表达。通过系统赏析训练，学生审美感知更加敏锐、深入。

（二）艺术表现素养的培育与强化

多样化艺术形式教学

工作室教师在教学中引入多样化艺术形式，如绘画、雕塑、手工制作、数字艺术等，让学生接触不同表现媒介与技法，拓宽艺术表现途径。在手工制作课上，教授学生纸艺、陶艺、布艺等技法，学生运用这些技法创作立体作品，丰富艺术表现体验。在数字艺术教学中，引导学生使用绘图软件进行平面设计、动画制作，探索数字时代艺术表现新方式。

个性化艺术表现指导

尊重学生个体差异，教师为学生提供个性化艺术表现指导。关注学生兴趣爱好、艺术风格倾向，鼓励学生在作品中展现独特个性。对于喜欢写实风格的学生，指导其提升造型能力与细节刻画技巧；对于偏爱抽象表现的学生，引导其发挥想象力，运用色彩、线条表达情感。一位学生对色彩敏感且富有想象力，教师鼓励其尝试抽象绘画创作，通过不断指导，该学生逐渐形成鲜明个人风格，作品在学校展览中脱颖而出。

（三）创意实践素养的激发与提升

创意启发活动开展

工作室组织创意启发活动，如创意工作坊、头脑风暴等，激发学生创意灵感。在创意工作坊中，设置趣味主题，如“未来城市”“神奇生物”等，引导学生打破常规思维，大胆想象。头脑风暴活动中，针对某一创作主题，鼓励学生自由发言，提出新奇创意。例如，在“校园景观改造创意”头脑风暴中，学生提出建造空中花园、设置互动艺术装置等创意，为校园环境改善

提供新思路。

创意实践项目实施

将创意转化为实践，工作室组织学生开展创意实践项目。结合校园活动、社区需求等，确定实践项目主题。如为校园运动会设计宣传海报、为社区文化节创作艺术作品等。在项目实施过程中，教师引导学生运用所学知识技能，将创意构思转化为实际作品。学生在完成校园运动会宣传海报设计项目时，综合运用图形设计、色彩搭配、文字排版等知识，创作出一系列富有创意与吸引力的海报作品，提升创意实践能力。

（四）文化理解素养的增进与深化

多元文化艺术课程开设

工作室开设多元文化艺术课程培训，介绍不同国家、民族的艺术文化，如西方油画艺术、中国少数民族艺术等。通过课程学习，学生了解不同文化背景下艺术的特点、发展脉络与文化内涵。在学习西方油画艺术时，学生了解到文艺复兴时期油画对人体美的赞美、印象派油画对光影的追求等，拓宽文化视野，增进对多元文化的理解。

文化主题创作与交流

组织文化主题创作活动，鼓励学生以不同文化为主题进行艺术创作，并开展交流分享。学生在创作中深入研究文化背景，通过作品表达对不同文化的理解感悟。在传统节日主题创作中，学生有的绘制中国春节热闹场景，有的农家乐温馨画面，创作完成后，相互交流作品背后的故事，深化理解学习。

六、总结与展望

贺兰县卜强美术名师工作室通过“一机两翼三新四核”模式的深入实施，在美术教师人才培养方面取得了丰硕成果。教师们的美术技能、审美能力、传统文化传承、创新技能以及教学实践等多个维度实现了显著提升，进而带动了学生在审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解等核心素养的全面发展。

展望未来，工作室将继续深化“一机两翼三新四核”模式的实践与创新，不断探索适应时代发展需求的美术人才培养路径。加强与区内外优秀美术名师工作室的交流与合作，学习先进的教育理念和教学方法，为学生提供更广阔的发展空间。致力于培养更多具有国际视野、创新精神和深厚文化底蕴的美术人才，为推动美术教育事业的发展作出更大贡献。

贺兰县卜强美术名师工作室的“一机两翼三新四核”模式，通过对美术技能、审美能力、传统文化、创新技能等多方面的协同培养，构建多元课堂，聚焦核心素养，为美术人才培养提供了一种行之有效的创新模式。在实践中，不仅提升了学生和教师的专业水平，也对区域美术教育产生了积极而深远的影响。尽管面临一些挑战，但随着不断地反思与改进，这一模式有望在未来的美术教育中发挥更大的作用，培养出更多优秀的美术人才，助力美术教育事业迈向新的高度。