

从“绘画”走向艺术的生活

——陶行知生活即教育原理的实践探究

高文静

苏州市第六中学校，江苏 苏州 215000

摘 要： 把学校的审美教育延伸至大自然里去，延伸至我们现实的生活中去，绘画与生活融合，丰富艺术源于生活的感受和体验，再用艺术改造创新我们的生活，实现对美好生活的向往。

关 键 词： 美育；绘画；艺术的生活

From the "Painting" to the Artistic Life — the Practice of Tao Xingzhi's Life Education Theory is Explored

Gao Wenjing

Suzhou No. 6 Middle School, Suzhou, Jiangsu 215000

Abstract： Extend the aesthetic education of the school to the nature, extend to our real life, painting and life integration, enrich the feeling and experience of art from life, and then use art to transform and innovate our life, to realize the yearning for a better life.

Key words： aesthetic education; painting; artistic life

引言

美育是党的教育方针的重要内容，在全国教育大会中强调，“建设教育强国是一项复杂的系统工程，需要我们紧紧围绕立德树人这个根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，我们美术教师遵循育人方向，创造性地加强学科美育工作^[1]。

陶行知先生“捧着一颗心来，不带半根草去”的教育家精神闪耀着“为党育人、为国育才”“躬耕教坛、强国有我”的光芒，“生活即教育”“知行合一”教育原理对“实现好、发展好师生对美的追求，助力提升学生发现美、感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力”有着深刻的教学指导意义。^[2]

本文以苏州六中美术教学为教研素材，在坚持以美育人，陶冶情操实施美育浸润中进行艺术与生活的教育探究。

一、外观生活，概括提炼“美的呈现”

陶行知先生对“生活即教育”加入“是艺术的生活，就是艺术的教育”，生活的教育，是供给人生需要的教育。绘画承载着丰富的美育教育，向外追求笔墨技巧、功力、语言等形式的呈现。在掌握了点线面、黑白灰、色调、塑造等绘画方法后，需要更多的创新思维和画面思想表现在绘画内容的呈现上^[3]。

（一）取景生活化内容，创作“最生动”素材

在日常美术绘画教学中，教师通常采用临摹、写生、默写三种教学方式推进绘画的能力提升，在临摹大师作品中学生从中吸取构图的形式、造型的严谨以及光影的把控；写生中架上绘画从不同视角进行透视构图和画面效果的塑造；默写是对前两者的纸上再现。学生走向创作后，往往没有夺人眼球的画面内容，需要师生走向生活中进行写生，在平凡琐碎的场景中提炼概括画面表现的主题内容。

生活即教育，生活即是绘画的取材。江南园林、粉墙黛瓦人

家、小桥流水河畔平江历史街区，学校地处文化与艺术共融的“最江南”，历史与现代交织，为师生的绘画取材增添了无尽的色彩与活力。将标志性的文化、特色化的造型提炼，进行绘画体验，这个过程学生置身于生活化的情景中，有风吹日晒，有光影流动，有游人在侧，有情感的共鸣，有敏感的触动，笔下的绘画取景有更深入的探究，有助于生成个性化的绘画素材^[4]。

（二）绘画与生活融合，丰富艺术源于生活的真实体验

新高考改革，近两年江苏省美术统考中速写以场景人物为主要内容，学生在进行试题原作内容主题转换中，对画面元素的生活化场景加增减取舍、人物情绪加以统一对比、最终呈现主题化画面效果，闪耀着学生对画面生活化表现的理解，如对“菜市场、书房、旅行”等题材的绘画表现，如果仅从书上照片的绘画练习或摆拍写生是很难走心的，小到一个绿植的摆放和造型姿态，大到三五个人物的组合动态，更需要教师组织学生投入在真实的情境中写生取材，大量的练习后内化为个人对画面的艺术化组织构图，进行形式美语言的表达^[5]。

绘画向大师学习，如阅读了凡·高的人生和印象派的由来，风格显现的作品之下结合他早期作品和生平，带着生活的体验感悟去理解一位艺术家的灵感由来，理解他所处的大时代下个体的痛苦与反思，是有热爱当下生活、表现生活的意义的。

二、知行合一，双向奔赴“艺术的生活”

绘画向外寻求表现素材和语言，向内无限积淀体验、感悟、情操、学识。学生在写生中感受自然与艺术的和谐之美。教师一方面在学科绘画领域示范指导，一方面帮助学生建立学习的责任感，不拿现成的绘画公式来简单诉说给学生，重要的是把基本理论、基本方法、表现形式传授给学生，在经历过相类的经验中，表现相类的思想指导自己的绘画行动，教师指导学生在过程中将方式方法寻找出来，并且用这种经验方法，不断优化解决更多相关的问题，有了这个教与学的探究过程，学生才能收获到知识的本源。

（一）艺术的审美，感性的理解到稳定有序的理性认知

手、眼、心协调合作，向生活探究，这是绘画非常需要的三样东西。绘画表现中，空间对比、光影明暗、人物主题有着变化统一的美，需要眼睛瞬间的发现与捕捉，经过心的敏感感知，由手传达到笔尖。优秀的画作往往能够触动观者的心灵，陶行知先生主张好的先生是教学生学，把教和学联络起来，一个好的美术教师通常善于架构生活与作品的桥梁，将美的形式语言建立在生活的内容上。当绘画审美的眼睛与生活同行，心与手联动，审美视角与生活牵手，这是课堂以外延伸的育人，与自己的特长相伴而行，将日复一日的学习与生活相互融合在一起。教师和学生一起成长，能有自己独特魅力的教育教学艺术，不断有更加成熟的教育理想和信念，这是工作中无形陪伴着的幸福。贴近心灵，走近自己，把对生活的体验和认识带入创作的情境之中，表达自己的思想与情感，提升学生对自我的肯定、对生活的热爱，情感升华。

（二）生活的智慧，平凡的体验到生动温暖的教育

好的美育，源自生活的宽广、温暖的教育。教师也要向生活学习，向学生学习。学问在年复一年的课堂教学中，教书育人不可复制的美好魅力是教师独具的人格在塑造学生的灵魂，这是教师智慧的教育。古往今来的教育不缺聪明的教育，也不缺有智慧的教育，智慧是天籁之音，可仰望可厚积薄发，向生活学习的内容宽大如海洋、高远如天空，好的老师课堂内外温暖如春，温润如玉，这是为师之道的平和宽厚，是与学生相处的基础，是源自生活的智慧。教师爱孩子般爱着学生，这教育的感受如阳光般温暖如春，看着学生似一朵朵含苞欲放的花蕾，教育的责任就是让学生在温暖的阳光里无限的审美，灿烂绽放。我们作为学生身心成长过程中的引路人，最可贵的是让每个学生自信地成长，快乐地学习。

生活本真的情境是最朴素的收获知识的路径，这条路径是没有导演的，充满变化的生机，也充满田园意趣，有炊烟袅袅、芳草萋萋的味道，也有充满童年到少年的成长记忆。生活给予了师

生最自然、最亲和、最真诚的美育场合，给予了春天般美好，充满着无限希望的寄托与感悟。境随心转，这是美的积淀，朴素的教育，平凡真诚的教育，悄然无声的温润教育，是身心最舒适的最高境界的教育。

三、深入浅出，创新理解“成长的意义”

“立德树人”是中华民族“育人初心”，培养什么样的人指向中国学生发展核心素养，也指向生命教育。好教育，注定是一个深入浅出的过程。知行合一，追求真理，对于真理，要求知识的归宿，用于取之不尽，用之无穷。每个学生有不同的特长，以园丁培育花木的热忱培养教育人，因材施教播撒学生理想的种子，体现为师生间的尊重和理解、信任和支持、赏识和鼓励、宽容和体贴的教育思想。

教师一定是涵养足够了自己，再抛出一个教学的主题，让学生探究品味。生活中的共情感知是对美的感悟，是在喧哗的生活中依然能有落叶轻舞、坠落地面时的沉静美好之听觉，是面对一池枯荷听雨声，充满来年新生的希望和期盼。无声的绘画既要有李商隐“秋阴不散霜飞晚，留得枯荷听雨声”意境，还要有陶渊明“结庐在人境，而无车马喧”的宁静体验。感受诗意般的生活存在，宽广开阔心胸和格局，如苏轼的诗句“一蓑烟雨任平生”。文化理解表现为理解形式多样的绘画艺术所蕴含的人文思想、哲学内涵，不管面对多大的困境，向前、向美的心境是珍贵的生命体验。学生走进学校不仅是学习的，还是生活的。从生活的角度对幸福教育进行反观，在幸福的学校，做幸福的老师，培养幸福的学生。幸福教师是“你是人间的四月天”“面朝大海，春暖花开”的美好模样。

四、结语

艺术的生活，守护内心喜欢的生活方式，持有乘风破浪的情怀、坚韧的品格。随着学科德育的实践、教师身心领会美术教育培养“审美的人”，结合“技术的人”“种植的人”“科研的人”，把艺术元素跨学科教育融合。^[20]把学校的审美教育延伸至大自然里去，延伸至我们现实的生活中去，美育浸润生活理念，用艺术改造创新我们的生活，实现从绘画走向艺术的生活，把对美好生活的向往再现真实的艺术人生。

参考文献

[1] 钱初熹. 美术教学理论与方法 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2006-04-01.

[2] 洪儒. 德育特色育人塑魂 [M]. 北京: 中国文史出版社, 2015-01.

[3] 王志嘉. 引生活之水, 灌美术之园——中学美术生活化教学实践与探究 [J]. 新课程, 2016(5): 1.

[4] 刘雨澄. 艺术类大学生陶行知劳动教育的实践路径研究 [J]. 炫动漫, 2024(9): 0046-0048.

[5] 陈开养, 曹小铃. “运用陶行知生活教育理论 践行农村学校艺术教育——长汀县新桥中心学校艺术教育的实践与尝试.” 福建省行知实验学校校长论坛 2012.