通感教学方法在中学美术课堂中的应用

赵永真
哈尔滨师范大学，黑龙江 哈尔滨 150080
DOI:10.61369/EIR.2026100050

摘　　要： 文章研究了通感教学方法在美术教学里的应用，一开始先界定通感的含义，讲明通感和美术教学的相关联系，文章就眼前美术课教学的现状予以详细分析，并据此突出了实施通感教学法的紧迫需求及其可行之处，靠着多感官的联合协作，通感教学法帮助学生从多方面、深层面认识历史，产生直观认识，而且激发了学生参与学习的兴趣和热情，文章后端开展教学反思以及展望，提出革新教学方法、加强教师专业培训以及关注学生个体不同等建议。
关 键 词： 通感；教学法；感知力；审美水平

The Application of the Synesthesia Teaching Method in Secondary School Art Classes

Zhao Yongzhen
Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang 150080

Abstract: This article explores the application of the synesthesia teaching method in art education. It begins by defining the concept of synesthesia and elucidating its connection to art instruction. The article provides a detailed analysis of the current state of art classroom teaching practices and, based on this analysis, highlights the urgent need to implement the synesthesia teaching method as well as its practical feasibility. Through the collaborative engagement of multiple senses, the synesthesia teaching method enables students to understand history from diverse perspectives and at a deeper level, fosters intuitive comprehension, and stimulates students' interest and enthusiasm for learning. The latter part of the article includes teaching reflections and future outlooks, proposing recommendations such as innovating teaching methodologies, enhancing professional development for teachers, and paying attention to the individual differences among students.
Keywords: synesthesia; teaching methodology; perceptual ability; aesthetic competence

作为一种基于多感官融合的教学策略，通感教学法近几年慢慢被教育界所关注，在美术教学开展过程里，通感教学法可以打破传统单一感官教学的束缚，本文对美术教学中通感教学法的实际应用进行研究，评判教学所取得的效果，并且针对实际提出教学策略以及相关建议。

一、通感教学方法的概述

（一）通感的含义

通感也以“移觉”或“感觉移借”之名为人所知，是借助形象语言使人类不同的感觉相互连接、交错实现的，以增强文章的艺术效果，使读者在阅读的时候得到更丰富深刻的体验，在心理学角度来考虑，通感属于心理学上的一种现象，在特定条件当中，人们通过一种感官刺激能引发另一种感官，如“清爽明快的声音”或“扎人的光线”，都是通过不同感官之间的自然联系来表达感受[1]。

通感的概念最早可以追溯到古代文学作品中，在中国古诗词中更为为常见。如贾岛的“促织声尖尖似针”，将声音与触觉结合。在西方当代抽象绘画当中，通感也被大量地运用，如《列子·汤问》当中讲的“余音绕梁，三日不绝”，把听觉形象转变为呈“绕梁”丝带形态的可见视觉形象。钱钟书于自己的著作中对通感作出经典解读：通感是在人们开展审美活动中，令各类感官所产生的感觉彼此沟通、转换，进而得到新奇的效果，通感不只是算作一种修辞手法，更是一种感觉联合的现象，它破除了感官彼此间的界限，使语言和表达形式丰富，对人们的认知以及创造力造成了影响。

（二）通感教学法的含义

在素质教育加速推进的大形势当中，中学美术教育越来越受到看重，以前传统的“填鸭式”教学正慢慢被现代教学方式所摒弃，主动采用互动式、游戏式、探究式、项目式学习等新型教学

作者简介：赵永真（2002.07.22—），女，学生，河南郑州，汉，研究生，油画，哈尔滨师范大学，150080。

Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

模式的教师规模在扩大。这些模式注重突出学生的主体地位，积极鼓动学生借助实践、探索、合作等办法开展学习，学生的学习积极性于是有了提高，有力唤起了学生的美术兴趣及创意。

在美术教学过程中大量运用多媒体技术，还有多样现代科技方法，如虚拟现实（VR）、增强现实（AR），为学生搭建起一个更丰富直观的学习场景，中学美术课程设置的相关方面，中学美术教育开展开拓创新活动，除仍保留传统绘画、雕塑课程以外，现代设计、传统工艺、数字艺术等新课目，拉宽学生艺术视野及创作范围，带动中学美术教育课程的跨学科融合，主动将美术和科技、历史、文学等课程融合，有益于跨学科学习能力和创新思维的提升[2]。

二、通感教学的可行性

（一）美术课堂教学现状

随着素质教育的深入实施，中学美术教育越来越受到重视，传统的“填鸭式”教学模式逐渐被现代教学模式所替代，教师采用互动式教学、游戏化教学、探究式教学、项目式学习等新型教学方式，重视学生的主体性，鼓励学生通过实践、探究、合作等学习方式来获取知识，积极引导学生利用多媒体、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等现代科技手段进行美术学习，调动学生的学习积极性，激发学生对美术的兴趣与创造力。

在中学的美术课程设置中，中学美术课程的设置是不断在尝试和探索，除传统的绘画和雕塑课程外，还加入了现代设计、传统工艺、数字艺术等课程，扩大了学生的艺术视野和创作空间；同时跨学科融合是中学美术教育的一个新趋势，融合了其他学科的元素，如科技、历史、文学等，让学生在学习中学美术课程的同时，也学习了其他学科的知识，使学生的学习不再局限于一个学科，同时还有助于学生的创新思维培养。

（二）在美术课堂中实施通感教学法的可行性

通感与美术教学之间有着紧密的联系。通感是指人的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感官之间的相通与交融，在审美活动中，某一感官的刺激能够激发理解、联想、想象等心理活动，从而引发其他感官的感觉和知觉，共同构成一种整体的审美体验。在美术教学中，恰当地运用通感手法，可以有效激发学生的学习兴趣和艺术灵感，并提升他们的形象思维、想象力和创造力[3]。

三、通感教学方法在美术教学中的应用策略

（一）视觉与听觉结合

正如夸美纽斯所言“一切都是从感官开始”，蒙台梭利的感官教育理论强调了感官在儿童发展中的核心作用，指出音乐、绘画等艺术形式与感官体验紧密相连，对儿童认知能力、专注力和自主性的发展至关重要。和绘画相比，音乐是无形的艺术，是有声的艺术，是流动的艺术，是可以通过声音这一媒介传播到人们听觉器官的听觉艺术；而绘画则是无声的艺术，是有形的艺术，是通过构图、色彩、造型，等绘画语言和形式对物象进行描摹，通过临摹或创作的艺术作品传入人们视觉器官的视觉艺术。音乐、美术、舞蹈、影视都直接作用于人的感官，在美术教学中，教师可借助图像、色彩与声音的巧妙互动“以耳为目，耳中见色”，有效激发学生的创造力和丰富想象力。

（二）视觉与味觉结合

味觉作为人类一种会产生特殊情感的器官，它是有记忆的，比如人们提到梅子就会想到它酸涩的口感；提到糖果就会想到甜腻的口感，在人们的脑海里不能够轻易抹除。通过对味觉的触发，可以帮助学生表达对食物相关的记忆和情感。不同的色彩和画面呈现物品可以唤醒学生不同的味觉记忆和体验，就色彩的冷暖划分，暖色调中的橙色、黄色，可以带给学生味觉体验是甘甜的，暗黄、橘红、红色是辣的，而冷色调中的绿色、蓝色，可以带给学生的味觉体验是清凉的，这种色彩的味觉体验已经在我们脑海中形成既定的记忆。因此，很多餐厅在修饰、灯光打造及门牌设计事项上，按照食物味道采用有差异的色彩搭配，在开展美术课程课堂中，教师依靠视觉与味觉通感的特点，带动学生进行思索，创作有较高表现力且个性鲜明的视觉作品，使学生感官体验拥有更强的立体感，给美术课堂增添了新的机会，还能够使课堂课程形式更加多样。同时，也带动了学生多种类的感官体验，引领学生进一步了解艺术，在创作之中达成多方面表达，传统的美术教学一般是局限在单一视觉体验的模式里，而此种教学方式顺利冲破了这种限制，学生面对多感官的刺激作用下，对艺术有更深入的体验和领悟[4]。

（三）视觉与嗅觉结合

嗅觉是使人和外界事物产生初级情感方面连接的重要感觉之一，当闻到熟知的味道，会启动记忆联想，联想起熟知的人或者熟悉的东西，视觉会影响我们对气味所作出的判断和形成的感知，一样的气味，在不同的环境以及颜色情况中会造成不同情感，如同一香味、同一品质的花束，蓝色花卉处在夜晚的海边，会产生凉爽的感受，而黄色的花卉处于暖色调的餐厅当中，则会带来一种温馨的感觉。

（四）视觉与触觉结合

视觉同触觉结合在一起，在艺术领域有着关键的表现力，可以增强艺术作品的视觉冲击，还能够使读者和观者拥有多彩的感官享受。诸多艺术家运用材料绘画和雕塑呈现作品的多样性，触感有细腻、柔滑、软乎乎和粗糙等特性，相当多艺术展览也将触觉体验融合进艺术装置内，作者对艺术作品进行互动设计，如设计开关、按键、旋转把手等，邀请观者现场体验，感受艺术的魅力，观者可以通过触摸艺术作品达成互动的效果，打造出以身临其境的艺术感触。

（五）多种感官结合

多感官触发打破了单一感官的束缚，促使学生主动构建起多感官联动的艺术感知体系，这一体系的构建不仅能够深化学生对于情感与记忆的表达，而且能够拓展其知识范畴，为美术课堂注入新的活力。在日常生活场景中，物体所散发的气味、与之相关的情感联想以及味觉体验等信息，都被大脑所收录，成为构建记

 Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

忆的关键依据。人们靠记忆来保存这些要素，靠认知来诠释，用刻画来呈现，然后创作出艺术作品，其中就包含了这些要素。当感官相互交织融合时，会产生感觉之间的奇妙共鸣现象，使得冷暖似乎具备了物理重量，声音仿佛拥有了具体的形状，气味仿佛带有独特的锋芒。这些丰富多样的心理感受，在情感认知层面深刻反映了人们的多元特质，同时彰显了创作者独特的个性认识和鲜明的艺术特质[5]。

四、总结与展望

（一）总结与反思

作为一种创新的教学方式，通感体验激发了学生的审美潜能，使学生的艺术视野更加开阔，教学效果显著。学生们在创作中尽情挥洒着想象力和创造力，作品如万花筒般绚烂多彩，每一幅都蕴含着无尽的趣味和惊喜，学生的参与度提高。通感美术教学法使课堂更加生动有趣，学生的学习兴趣和积极性有所增强。学生能够主动地参与课堂讨论和创作活动，课堂气氛更加活跃。教师的角色发生了转变，在实施通感美术教学法的过程中，教师的角色由知识的传授者向引导者、促进者转变。教师需要独具匠心，设计出引领学生探寻美足迹、点燃学生创作火花的创意教学活动。

然而，在实施通感美术教学法的过程中，也存在一些挑战和不足，通感美术教学法要求教师提前规划，教学准备颇为繁琐，教学活动和材料准备细致，加重教师的工作负担，需要耗费更多的时间和精力。学生之间的差异是明显的，不同学生对感同身受的体验和创造能力的接受程度是有差异的，有的学生对感同身受的道理理解得快，运用得也快，有的学生则更需要引导和帮助。不同学生的美术创作基础也不同，有的学生可能在以前的学习中已经掌握了一定的绘画技巧和创作方法，而有的学生可能是零基础，创作基础的差异会导致学生在创作过程中，在通感美术教学中，水平、能力等方面都会表现出不同的水平，在创作过程中，学生的能力也会表现出来。基础较好的学生可能会比较熟练地运用通感原理进行创作，而基础较弱的学生则需要先进行一些基本技能的训练，学生的兴趣爱好各不相同，有的学生可能会比较感兴趣的是某一种艺术形式或者是某一主题，而对其他的则不是很在意。

（二）教学展望

针对通感美术教学法的实施与反思，笔者对今后的教学进行了如下展望，将对教学方法进行不断优化，对于通感体验接受度较高、创作能力较强的学生，提供更具挑战性的教学任务和创作主题，鼓励他们进行深入的探索和创新。对于需要更多指导和帮助的学生，将采用循序渐进的教学方法，逐步引导他们掌握通感原理和创作技巧。

在今后的教学活动中，将综合运用多种教学方式，对教学模式进行创新，以促进通感美术教学的有效开展。现代信息技术的有效利用为通感美术教学创造一个更加逼真、丰富的感官体验环境，此外，学生个体的差异也是不可忽视的。在教学中应关注学生的差异，有针对性地对不同层次的学生进行辅导和帮助，采用个性化的教学策略，促使每一位学生都能得到全面的发展。通感教学法作为一种兼具创新性与实效性的教学手段，能够提升学生的审美素养与创新能力，通过多元化的教学形式，提高学生的艺术欣赏与创作能力，契合美术课程标准改革中提升学生综合素养的要求。

参考文献

[1] 杨铃麟 . 多感官教学法在初中美术 " 欣赏 · 评述 " 模块的应用研究 [D]. 成都 : 成都大学 ,2024.

[2] 刘佳颖 ." 水彩基础 " 课程中音画通感教学探究 [J]. 龙岩学院学报 ,2024.42(6):123-128.

[3] 陈赟冰 , 徐迎庆 . 视听联觉与康定斯基的音乐可视化 [J]. 美术观察 ,2022(2):92-96.

[4] 陆茵茵 , 中国书画的音画关联研究 : 审美传统及在当代的艺术呈现 [D]. 杭州 : 中国美术学院 ,2023:6.

[5] 何思怡 . 气味视觉化——通感在香水包装设计中的应用研究 [D]. 中国传媒大学 ,2023.06.30.

Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License