

Teaching design and practice of fun ink painting course in special education school

Ritao Wu

Qihui School, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 510000, China

Abstract

This paper takes special education schools as the research background to study the instructional design and practice of fun ink painting courses. The curriculum is based on the development of core competencies for Chinese students, integrating the concept of individualized education. Through calligraphy and traditional Chinese painting instruction, it promotes the comprehensive development of children with intellectual disabilities in cognition, language, aesthetics, and motor coordination. Starting from the theoretical foundation of the curriculum, this article comprehensively discusses the design of curriculum objectives and content guided by core competencies and individualized education. It delves into the principles, methods, and strategies for integrating rehabilitation training during teaching processes, forming a multi-dimensional curriculum evaluation system. Practical experience shows that the fun ink painting course not only effectively preserves China's excellent traditional culture but also provides students in special education schools with personalized, multisensory art education pathways, thereby improving their overall quality and life standards. This serves as a reference case for art curriculum development in the field of special education.

Keywords

special education school; fun ink painting course; core competencies; individualized education; curriculum design

培智学校趣味水墨课程的教学设计与实践研究

吴日滔

广州市天河区启慧学校, 中国·广东 广州 510000

摘要

本文以培智学校为研究背景,研究趣味水墨课程的教学设计与实践。课程以中国学生发展核心素养为依据,融合了个别化教育理念,以书法与国画教学促进智力障碍儿童认知、语言、审美、动作协调等方面的全面发展。文章从课程理论基础着手,全面论述了以核心素养与个别化教育为主导的课程目标及内容的设计,深入剖析了教学过程中应遵循的原则、方法以及融入康复训练的相关策略,并形成了多维度的课程评价体系。经由实践可知,趣味水墨课程不但能有效地把中华优秀传统文化予以流传,而且可给培智学校的学生赋予个性化、多种感官的美术教学道路,从而改善他们的综合素质和生活品质。对特殊教育领域美术课程开发具有可参考案例的作用。

关键词

培智学校;趣味水墨课程;核心素养;个别化教育;课程设计

1 引言

随着我国基础教育改革逐步推进,核心素养已经成为引领课程发展的主要观念,书法、国画等中华优秀传统文化是中华民族的文化瑰宝,其教育价值不仅是技能的传承,更是对学生的审美情趣、文化认同及综合素质的培养。培智教育是义务教育的一部分,也肩负着传承文化、培养学生核心

素养的责任。智力障碍儿童在认知、在语言,动作等方面有明显的差异,传统的教学方式很难满足他们的个性化发展需要。所以,探究一套适合培智学生特征的、既有趣味性又蕴含教育意义的水墨课程体系就变得十分必要,笔者根据启慧学校所作的探索尝试,系统讲述趣味水墨课程的教学设计与执行策略,以期为特殊教育领域的艺术课程创新提供参考。

2 课程理论基础

2.1 核心素养与培智教育的关联性研究

核心素养是学生适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。2016年颁布的《中国学生发展核心素养》框架以培养“全面发展的人”为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面。对于培智学校的学生来说,核心

【基金项目】广州市天河区教育“十四五”规划课题,《培智学校以美育为核心的拓展性课程开发研究——以趣味水墨课程为例》(项目编号:2024Z007)。

【作者简介】吴日滔(1987-),男,中国广东廉江人,本科,初中美术二级教师,从事特殊教育美术研究。

素养的培育要与自身身心特点结合起来,经由合适的教育活动来促进其感觉、思考、情绪以及社会交往能力的发展。趣味水墨课程是依据艺术课程标准中审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解这四大核心素养为基础,通过书法和国画的学习,让学生感受传统美,抒发自己的情感,实现创作,理解文化。如在书法练习时观察字的形状、仿造笔画的走向可以培养学生的观察力与模仿力,学习国画时对于蔬果以及动物的生活题材也可以锻炼学生对生活的感知和表达能力。这些活动符合核心素养要求,也给培智学生开辟了多种发展道路。

2.2 趣味水墨课程的教育价值探索

趣味水墨课在培智学校的运用有诸多教育意义,首先,书法、国画活动可以锻炼学生的手眼协调能力、精细动作能力和专注力。其次,水墨艺术作为一种非语言的表达方式,给语言发展滞后的学生提供了情绪宣泄、沟通的途径。除此之外,课程通过集体创作活动,作品展示等,增加学生的自信和成就感,发展学生社会性。从文化传承方面来说,水墨课让学员认识汉字和国画的历史及美学价值,慢慢地增进他们对民族文化的感受和骄傲感。课程以“趣味”为向导,游戏化、情境化的教学方式,降低学生的学习门槛,提高学生学习的兴趣,让传统文化教育在培智学校中焕发生机。

2.3 个别化教育理念的运用

个别化教育属于培智教育核心观念,看重按照学生的才能,兴致和需求来制订不一样的教学目的和扶持举措。趣味水墨课程在设计时也体现了这一点,不管是设定目标还是选择内容、评价方式等都会考虑到学生个体的不同。课程目标上针对轻度、中度、重度智力障碍的学生设置了不同的能力要求,教学过程当中老师会提供各种帮助的工具来辅助学生参与艺术活动,比如加粗笔杆的毛笔、握笔器、吸水性不同的纸张等。比如手部控制能力较弱的学生提供球形笔杆毛笔便于抓握、视觉感知有限的学生采用放大字帖或高对比度墨色等等。这种依据需求展开的个别化扶持,使得每个学生能在原基础上达成进步与成功的体验。

3 课程体系设计

3.1 课程目标设置

趣味水墨课程的目标体系以核心素养为纲,结合个别化教育原则分为总体目标、层次化目标。总体目标指向学生艺术素养的整体发展,即掌握一些书画的基本技能,拥有基本的审美感知能力,具备一定的文化认知等。而层次化目标是根据学生障碍程度不同而设定的,轻度障碍的学生重在独立完成作品、创意表达上,中度障碍的学生重在参与过程、技能模仿,重度及极重度学生则关注其感官体验与情绪愉悦。课程目标与2022年版艺术课程标准相衔接,注重学生在水墨学习过程中的体验、探索与表达。例如书法模块,从甲骨文等象形文字入手到后来的篆书、楷书,一边学着认知

汉字的变化一边练习着笔控;再如国画模块,由一开始简单的蔬果绘画到后面复杂的花鸟组合。

3.2 教学内容安排

课程内容分为书法和国画两个大版块共140课时。书法部分有“书法知多少”、“玩转毛笔”、“甲骨文练习”、“篆书练习”、“楷书练习”五单元,由了解工具到练习线条再到书写单字最后完成作品步步递进。国画板块有“国画知多少”、“写意国画蔬果”、“写意国画花卉”、“写意国画动物”四个单元,从简单到复杂学习侧锋用笔、墨色变化和构图。内容编排注意联系学生的生活经验,比如选择苹果、西瓜这些常见蔬果作为初学者的作品题材,以降低学生的认知负荷。也融合一些文化元素,例如书写对联、古诗等。每个单元都包含试一试、学一学、练一练、说一说这些环节,技能练习与情感表达兼顾。

3.3 教学资源建设

为了使课程能够有效的开展,学校建设专业的书画教室,有教学区、作品展示区和材料存放区,并且环境布置充满古风古韵,发挥环境育人的功能。在教学材料上除了基本的宣纸、毛笔、墨汁之外还开发出了图形模板、握笔辅助器、加粗毛笔等个性化的辅具来满足不同的学生。此外学校组建起美术专科教师、书画特长教师为成员的课程开发和教学实施团队。团队曾获得区级美育节奖项,且挂靠“水墨丹青艺术工作坊”成立挂牌,给课程的可持续发展提供师资保障。这些教学资源的建设,为趣味水墨课程实施奠定了物质和人力基础。下图直观地展示了专业书画教室的环境布局与部分个性化教学材料,体现了资源建设如何为课程实施提供有力支持。

4 教学实施策略

4.1 教学原则与方法

课程实施遵循三大原则:一是精准个别化教育,依据学生评估结果来制订个别化教育计划,以契合学生的差异需求,二是灵活使用教学策略,采用多感官教学,游戏化学习,情景模仿等办法,引发学生兴趣,三是有机融入康复训练,把细致动作,认识练习,情绪调整等康复目标同书画活动融合起来。在教学方法方面,老师强调示范与模仿、引领与探索相结合。比如“玩转毛笔”,老师以讲故事的形式导入新课,再做动作示范,个别辅导,让学生学会毛笔的执笔姿势

和运笔手法;“画苹果”,学生通过用手摸、看苹果的形状、动手画画等环节,在老师的带领下完成从对客观事物的直接感知到表达自己的感受的过程。这些方法让技能学习变得更好了,学生的学习积极性和参与感也增强。

4.2 教学活动设计

以学生为主体开展教学活动设计,注重体验性、趣味性和创造性,每个课时的活动分为试一试、学一学、练一练、说一说四个部分构成完整学习闭环。比如“探索字的故事”一课中,学生听故事、看图片、写甲骨文、谈感受,了解汉字起源及发展;在“画荷花”活动中,学生观察实物、练笔法、作画、展作品,享受国画创作的乐趣。活动设计也涉及跨学科整合,比如把书法练习同语文学习结合起来,经由书写古诗词改善自身的文学修养,把国画创作同观察自然联系起来,靠着描绘动植物来优化自身的科学知识。这些多样丰富的活动设计,使水墨课程成为了学生全面发展的大平台。

4.3 康复训练融合

课程在教学中有机渗透康复训练,做到艺术教育和康复目标的融合,在精细动作方面,经由毛笔抓握、运笔等练习来锻炼学生手部小肌肉群的控制和协调能力,在认知训练方面,依靠看字形、记笔顺、懂构图等练习来改进学生的注意力、记忆力以及空间感知水平。在语言、情绪上,课程鼓励学生表达自己的想法和情绪,课后的分享环节也是进行语言的描述与交流的过程,能促进学生的语言发展和社会交往能力的发展。如在自我评价环节,学生通过选择表情符号或者简单的语句来表达自己对活动的感受与收获。这种康复与教育的深度融合,很好的发挥了趣味水墨课程的育人作用。

5 课程评价体系

5.1 评价维度设计

课程评价运用多维指标,学生作品,课堂表现,主观感受三方面都有涵盖。作品的评价参照书画艺术的标准来进行评估,看笔画是否准确,构图是否合理,创意的表达是否充分等等;课堂表现评价关注学习的态度,参与的程度以及团队合作的精神等内容;主观感受评价则借助学生自评表来了解他们的情感体验以及收获情况。从学生能力的差异出发进行评价,对轻度障碍的学生来说注重作品完整性以及创意性;中度障碍的学生注重技能模仿和任务参与;重度障碍的学生注重感官参与和情绪反应。这样一种分层评价体系,客观地反映出不同学生的发展和进步,体现出评价的公平性与有效性。

5.2 评价方法运用

课程采用档案袋评价、表现性评价、作品分析等多种评价方式,档案袋评价收集学生各个阶段的作品、活动记录

和反思材料,反映其成长历程,表现性评价观察学生在实际活动中行为表现,评价技能掌握情况和情感态度,作品分析从艺术角度解读学生创作,发现其潜能与个性。评价主体包括教师、学生和同伴。教师用评价表进行专业判断;学生用自评表进行反思;同伴之间通过作品分享相互学习、鼓励。这样的多主体评价方式,一方面可以全面而客观地反映出学习成效,另一方面又能够促进学生自我认知及集体意识的形成。

5.3 评价结果应用

评价结果主要用来改进课程、改良教学,分析评价数据之后,老师知道学生学习的难点和需求,及时调整教学内容和方法;学校根据课程实施状况,改善资源配置和师资培养;学生与家长借助评价反馈,知晓长处和短处,确定下一步的发展目标。评价的结果还作为展现与奖赏,学校定时举办学生作品展览、艺术工作坊展示等表现活动,向社会公开学生的收获成果,改善他们的自信心和满足感。如“水墨丹青艺术工作坊”,学生的书画作品装裱展出,成为校园文化的一部分。于是,这种以评价促发展的思路使得课程评价真正成为了一种发展学生的工具,成为了一种促进学生成长和课程完善的有效工具。

6 结语

培智学校趣味水墨课程的教学设计与实践,是培智学校美术教学从以核心素养为导向、以个别化教育为基础的一次有益尝试。课程借助目标的设置、内容的规划、资源的搭建以及评价方式的革新,把传统文化教育同特殊学生的实际需求紧紧联系起来,给学生营造了接触美、表现美、创作美的关键舞台。经由实践可以证实,这门课既有益于学生各方面能力的发展,又充实了培智学校艺术教育的内容和形式。未来,课程还要在师资培训,资源扩展,家校协作等各方面持续深入,从而更好地发挥出育人的作用,为特殊教育的高质量发展作出贡献。

参考文献

- [1] 蒋成波.核心素养下小学美术水墨画拓展性课程教学策略[J].天津教育,2025,(24):135-137.
- [2] 陈登颖.核心素养视域下小学美术高效课堂的构建方法[J].教育界,2023,(08):8-10.
- [3] 杜薇薇.基于核心素养的低年级水墨游戏校本课程实施研究[J].创新人才教育,2021,(04):25-28.
- [4] 杨雪雁.特殊教育美育核心素养及提升策略[J].课堂内外(高中版),2025,(19):166-167.
- [5] 吴王琰.特殊教育学校小学美术生活化教学探讨[J].中国多媒体与网络教学学报(下旬刊),2024,(06):45-47.