

当代视觉文化乱象下的中学审美教育干预 路径研究

——以重构湘美版七年级上册《自我塑造与表达》单元教学为例

张思怡

重庆三峡科技大学美术学院, 重庆

收稿日期: 2026年5月16日; 录用日期: 2026年6月20日; 发布日期: 2026年6月26日

摘要

在图像泛滥、视觉文化日益复杂的当代社会, 传统教材中“自我认识”相关主题的教学常陷入概念化学习以及技术训练的陈规, 难以回应学生应对视觉幻象、建构健康自我认同的深层需求。在“立美”的理论视角下, 以湘美版初中美术教材《自我塑造与表达》单元为原案, 进行批判性审视与教学重构。提出“批判性介入、建构性转化、情感性体验”三大原则, 构建“解构-辨析-创造”的三阶段教学模式, 引导学生穿透视觉表象的迷障, 在多元的审美标准中重新定位, 并最终通过艺术实践表达“真实的自我”。为图像时代的美术教育提供一种兼具批判理性与审美建构价值的实践路径。

关键词

祛魅, 立美, 自我认知, 美术教学重构, 批判性视觉素养

A Study on the Intervention Approaches of Secondary School Aesthetic Education in the Context of Contemporary Visual Culture Anomalies

—A Case Study of Reconstructing the Unit Teaching of “Self-Shaping
and Expression” in the Seventh Grade First Semester of the Hunan
Fine Arts Edition

Siyi Zhang

College of Fine Arts, Chongqing Sanxia University of Science and Technology, Chongqing

Abstract

In contemporary society, where images proliferate and visual culture grows increasingly complex, the teaching of themes related to “self-knowledge” in traditional textbooks often falls into the conventions of conceptual learning and technical training. This approach struggles to meet students’ deep-seated needs to navigate visual illusions and construct a healthy self-identity. From the dual theoretical perspectives of “establishing aesthetics,” this study critically examines and pedagogically reconstructs the unit “Self-Shaping and Expression” from the Hunan Fine Arts Edition middle school art textbook. It proposes three core principles—“critical engagement, constructive transformation, and emotional experience”—and develops a three-stage teaching model of “deconstruction-analysis-creation.” This model guides students to penetrate the veil of visual appearances, reposition themselves amidst diverse aesthetic standards, and ultimately express their “authentic selves” through artistic practice. The research aims to provide a practical pathway for art education in the age of images, one that integrates critical rationality with aesthetic constructive value.

Keywords

Disenchantment, Establishing Aesthetics, Self-Cognition, Art Teaching Reconstruction, Critical Visual Literacy

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 问题提出与研究设计

1.1. 问题的提出

我们正身处一个被海量、高速流动的图像所包围的社会。社交媒体、广告、影视剧无时无刻不在塑造着关于“现实”的叙事与关于“自我”的理想范本。对于身心处于关键发展期的青少年而言，这种视觉环境既是丰富的审美资源，亦可能是隐含权力关系的“温柔牢笼”——它通过制造“完美图像”（如无瑕的容貌、精致的生活方式、标准化的成功模板），悄然完成了对青少年审美认知与自我价值的“规训”。在此背景下，美术教育尤其是“自我认识”这一核心主题的教学，其使命不应再局限于经典作品的鉴赏或对传统雕塑技能的讲授，而应当直面这一时代课题：如何帮助学生穿透视觉文化的迷雾，批判性地审视被建构的“现实”，并在这一过程中，重新认知并表达那个本真而独特的“自我”？

反观现行美术教学，虽已有教材涉及相关主题（如湘美版《自我塑造与表达》单元），但在实施中往往面临三重困境：其一，内容脱节：教材案例与当下学生的视觉经验存在隔阂，难以激发深层共鸣；其二，方法单一：教学偏重作品的形式分析或者技法的步骤化讲解，缺乏对自画像图像背后文化、社会、心理维度的批判性追问；其三，目标扁平：将“自我表达”简化为某种风格化或情绪化的画面效果，未能触及自我认知的复杂性与建构性。因此，对既有教材与教学模式进行系统性重构，使之成为培养学生批判性视觉素养与积极自我建构能力的有效载体。

1.2. 核心概念与研究框架

立美：立美指的是引导学生主动参与审美意义的创造与自我身份的建设。立美强调个体的能动性，意味着在多元、平等的审美视野中，发现平凡乃至缺陷中的美学价值，建立与自身经验、情感相连的个性化审美判断，并最终通过艺术实践将这种内在的美确立起来。

研究框架：本文以立美为贯穿始终的理论线。首先，从理念与教材层面进行批判性审视；其次，依据理论，构建以三阶教学模式为核心的重构方案；最后，评估该模式的价值、挑战与未来展望。

1.3. 研究意义

研究意义：理论意义在于深化立美在美术教育领域的理论内涵，为图像时代的美术课程论与教学论提供新的概念工具与分析框架。实践意义在于提供一套具体、系统的“现实与自我”单元教学重构方案与三阶教学模式。育人价值在于直指青少年在数字时代的成长痛点，旨在通过美术课程培养学生的批判性视觉素养与积极的自我建构能力，促进其理性精神、审美独立与人格的健全发展。

1.4. 研究方法

本文主要采用质性研究范式下的文本分析法与理论建模法。

文本分析法：对湘美版《自我塑造与表达》单元教材进行解读，分析其内容选择、编排逻辑、潜在价值观与时代局限性。

理论建模法：基于立美理论及批判教育学、建构主义原理，进行教学模型的创造性设计，提出原则、阶段、策略与评价构想。

2. 理论及教材分析

2.1. “立美”理论阐述

“立美”是建构与立命之根，它对于学生建构美、教师创生美以及教学意境美的建构具有重要意义[1]。它引导学生开启一场寻找与创造的旅程：什么是属于我自己的“美”的标准？立美教育是用符合教育规律的方式帮助学习者探索、掌握规律，并达到能运用所学规律解决生活中的问题，并获得愉悦感受的富有张力的过程[2]。例如我们的“现实”中有哪些被主流叙事忽略的动人片段、独特纹理与真实情感？那些所谓的“不完美”，例如皱纹、伤疤、迷茫、挣扎等能否成为审美与意义的源泉？通过接触多元的艺术实践如表现主义、素人艺术、社会介入艺术等，引导学生认识到美的多样性，进而将目光从外部标准转向内部体验，学习用线条、色彩、材质、构图来编织个人化的意义之网，完成从“被定义自我”向“自我定义”的跨越。

2.2. 对湘美版《自我塑造与表达》单元的原教材分析

湘美版教材该单元大观念包含“认识自我”“表达自我”“构建与周围的关系”的内容，选取了如贾科梅蒂、张乐平、拉斐尔自画像等经典作品，以及一些学生习作。其优点在于：确立了“自我”作为艺术表达的核心主题；引入了现当代艺术案例，拓宽了表现手法的认知。

但其局限性在当下语境中尤为凸显：

现实关联度弱：教材选用的自画像案例多属艺术史经典，与中学生浸淫其中的数字视觉文化、社交媒体现实存在较大距离，未能直接切入他们正在经历的身份焦虑与视觉困惑。

批判维度缺失：对图像的分析多停留在形式、风格与情感表现，缺乏引导学生对塑造“自我”观念的社会、商业、技术力量进行批判性质疑的环节。教材本身并未对“何为现实”“自我如何被塑造”进行

深刻的哲学与社会学探讨。

建构路径模糊：从“认识”到“表达”的过渡较为跳跃和生硬，缺乏一个中间环节，帮助学生消化批判性认知，并将其转化为个人化的审美视角与创作资源。如何从“解构他者”走向“建构自我”的方法论支撑不足。

审美标准单一：尽管展示了不同风格的图像资料，但教学导向仍不自觉地倾向于完成一幅符合大众审美的，画面“好看”的作品，未能充分鼓励基于个人真实体验的、哪怕看似笨拙或非非常规的不完美表达。

因此，现有教材需要与时俱进，核心在于让内容与时代同频，并引导学生遵循“先学会质疑，再大胆创造”的成长路径。

3. 重构“现实与自我”单元的三阶教学模式

3.1. 重构原则与整体设计

重构原则：1) 批判性介入：教学主动介入学生的视觉生活现场，以学生熟悉的图像文化现象为起点，培养其质疑、分析与解读的能力。2) 建构性转化：教学不仅止于批判，更注重引导学生在批判中获得的新见解，转化为个人审美判断的基石与艺术创作的灵感源泉，完成意义的再生产。3) 情感性体验：整个过程强调与个人经验的深度连接，鼓励真诚的情感投入。艺术创作不仅是技巧展示，更是自我探索、情感宣泄与身份确认的体验过程。

整体设计与三阶教学模式

第一阶段：解构→第二阶段：辨析→第三阶段：创造。

每个阶段的成果都为下一阶段提供基础，而创造中的反思又会引发新的解读与辨析，形成持续一生的批判-建构能力循环。

3.2. 第一阶段：解构

核心目标：唤醒学生的批判意识，掌握解构视觉文化产品的基本方法，揭开“完美图像”的制造神话。

关键教学内容与活动：

现象导入：以“你手机里修得最满意的一张自拍”或“最让你感到焦虑(羡慕)的广告(网红)图片”讨论开启，直击学生的现实经验。

技术分析：工作坊形式，学习并实操基本的图像处理技术(如 PS 主要工具)，亲手制作一张“完美”的广告图。通过亲手“伪造”，理解“完美”如何被技术工具合成。

文化解码：选取典型案例(如某品牌广告、某明星形象演变、某短视频平台流行模板)，引导学生从性别(塑造了怎样的男性/女性气质?)、消费主义(如何激发你的购买/模仿欲?)、阶层(展示了何种“理想生活”？谁被排除在外?)等角度进行小组研讨。

对比分析：将精心修饰的商业形象与张晓刚的《大家庭》系列，辛迪·舍曼《无题电影剧照》系列、阿布拉莫维奇的行为艺术等当代艺术作品并置，讨论后者如何揭露和挑战前者所代表的刻板印象与视觉规训。

预期成果：学生能撰写或口头陈述一份简短的“图像解构报告”，以是什么-怎么做-为什么-怎么看的四维模式，清晰指出某一流行图像背后的潜在意图并最终形成独立思考。

3.3. 第二阶段：辨析

核心目标：引入多元、另类的审美范式，拓宽学生对“美”与“真实”的理解，为个性化表达寻找坐标与勇气。

关键教学内容与活动：系统介绍不同于主流商业美学的艺术实践。欣赏罗丹未完成的作品、珂勒惠支笔下扭曲痛苦的人物、弗里达·卡罗描绘伤痛与破碎的自画像。学习杜尚的现成品艺术、博伊斯的“社会雕塑”观念、以及日常物艺术(如欧普艺术、贫穷艺术)，发现平凡事物中的诗意与观念价值。接触原生艺术、涂鸦艺术、特定文化背景下的民间艺术等，理解艺术表达如何源于最本真的生命冲动与社群经验。引导学生反思：在接触了这些多元艺术后，哪些作品或观念深深触动了我？为什么？它们与我个人的哪些经历、性格或困惑产生了共鸣？尝试用思维导图或视觉日记的方式，绘制属于自己的、正在形成的“审美地图”。不使用美颜滤镜，用手机摄影刻意捕捉自己或他人生活中一个“不完美”但真实的瞬间(如疲惫、大笑后的皱纹、杂乱的书桌、黄昏的逆光侧脸)，并配以简短文字说明其打动你之处。

预期成果：学生形成一份个性化的“审美地图”或“真实瞬间”摄影集作品，并能阐述其选择背后与个人经验。

3.4. 第三阶段：创造 - 表达“真实的自我”

核心目标：综合前两阶段的认知与情感积累，完成一件以“真实的自我”为核心概念的艺术作品，实现内在自我的外化与确认。

关键教学内容与活动：引导学生基于前期的解构思考与审美辨析，明确自己最想表达的关于“自我”的核心概念(例如：“面具与真我”、“成长的裂痕”、“我的数字分身”、“我与家乡的疏离与联结”等)。策划创作方案，包括主题阐述、形式(选择绘画、拼贴、雕塑、数字媒体、行为记录等)、材料媒介、大致步骤。

鼓励学生大胆结合所学。例如：可以用商业广告的拼贴形式，解构自我形象，再用表现主义的笔触涂抹其上，可以用精致的工笔描绘被社交媒体滤镜修改的部分，而用泼洒的写意表现内心的真实情绪。教师在此阶段主要作为资源提供者和技术支持者。定期组织工作室，让学生分享进程，互相提问。强调过程日志的撰写，记录创作中的困难、改变与顿悟，将艺术制作与自我反思紧密结合。举办班级或年级“真实自我”艺术展。要求每位学生为作品撰写艺术家陈述，阐释其创作意图、过程与对“现实与自我”关系的理解。展览本身成为一场关于身份、真实性与美的对话。

预期成果：一件蕴含个人观念、情感与批判性思考的最终艺术作品，以及一份与之配套的、反映其完整思考与创作过程的陈述或研究性学习报告。

4. 结论

4.1. 教学重构的价值与有效性

本重构方案及三阶教学模式的核心价值在于，它将美术教育从单纯的“美感熏陶”或“技术传授”，提升为一种关乎视觉认知革命与自我身份建构的深度学习。

其有效性体现在：1) 目标的深度整合：有机融合了批判性思维、审美判断、艺术实践与情感教育，指向学生核心素养的全面发展。2) 路径的清晰可控：“解构 - 辨析 - 创造”的三阶设计，为教师提供了一个逻辑清晰、步骤分明的教学路线图，降低了将宏大理论转化为课堂实践的难度。3) 学生主体的真正凸显：始终以学生的视觉经验与生命体验为出发点，教学议题从学生中来，创作成果到学生中去，极大地提升了学习的相关性与内驱力。4) 对时代问题的直接回应：为青少年应对图像异化、建构健康自我认同提供了来自美术学科的具体方法论与情感出口，彰显了学科育人功能的时代性。

4.2. 实践中的关键挑战与对策

挑战一：教师角色的转型与素养要求。教师需从知识技法的权威传授者，转变为学习的设计者、对

话的引导者和资源的协调者。这对教师自身的批判性视觉素养、跨学科知识及课堂对话能力提出高要求。对策：开展针对性教师培训，建立教研共同体，开发配套的教师指导手册与资源包，鼓励教师进行行动研究，在实践中反思，并且教师应主动培养自己的审美能力特别是审美感知、审美想象、审美情感、审美领悟等，这既是审美欣赏力，又是审美创造力[3]。

挑战二：评价体系的更新。如何对批判性思维、审美辨析过程及观念性创作进行有效、公正地评价，而非仅看重作品的技术完成度。对策：推行过程性评价与多元评价相结合。重视学习日志、讨论贡献、研究计划、过程草图、艺术家陈述等，采用量规明确评价维度(如批判洞察的深度、审美选择的合理性、创作过程的投入度、观念与形式的契合度等)，并结合自评、互评、师评。

挑战三：教学时间与资源的紧张。深度探究与创作需要充足的课时和丰富的材料、影像资源支持。对策：建议以“大单元”或“项目式学习”形式整合课时；充分利用数字博物馆、艺术数据库等在线资源；鼓励学生使用低成本、易得的综合材料进行创作。

4.3. 研究局限与未来展望

研究局限：

本文主要侧重于理论模型与课程框架的构建，属于设计研究范畴。其局限在于尚未经过大规模、长周期的教学实践检验，其具体效果需通过后续扎实的行动研究与实证研究来验证与修正。

未来展望：

实践验证与模式调适：选择本地学校不同层次的学生进行实践，收集数据，评估效果，进一步细化、本土化三阶教学模式的操作指南。数字工具的深度融入为“立美”教学开辟了全新路径。通过 AI 图像生成工具，学生可亲手制造完美图像，从而技术性解构其虚幻性；利用 VR/AR 技术构建沉浸式艺术场景，可引导学生体验超越物理限制的自我表达；交互式媒体则能创作动态叙事，将静态的自我认知转化为可对话、可演进的数字生命档案。或是搭建智能化大美育系统平台也就是一个与互联网和智能化技术深度融合的，贯穿美育全过程实施与评价体系[4]。这些工具能成为“立美”创作的未来画笔。跨学科课程的开发，将使“现实与自我”主题超越美术学科的边界。与语文结合，可进行视觉文本的深度解读与自我叙事写作；与历史、政治联动，能探讨不同时代“美”的标准；与心理学融合，可深入自我认同与群体影响的机制。这种融合旨在构建一个立体学习网络，共同锻造学生在复杂信息环境中的核心素养。让学生在美育教学当中，通过感受、领会和欣赏优秀艺术作品，培养学生高雅的审美生活[5]。值得注意的是，该教学模式的实践必须关注特殊群体。通过差异化教学设计、多元文化案例的引入(如关注少数民族艺术家、残障艺术家表达)，以及灵活的评价方式，确保不同文化背景、学习能力或面临身份认同挑战的学生，都能在这一过程中找到安全表达的路径与自我确认的勇气，真正实现美育的包容性与公平性。

总之，立美的旅程，不仅是一次美术教学单元的革新尝试，更是在视觉文化时代，教育如何助力年轻一代夺回定义现实与自我的权力，走向更为清醒、自主和丰盈人生的必要探索。这条路途漫漫，但意义深远。

参考文献

- [1] 姜艳, 李如密. 教学立美: 内涵、价值以及实施路径[J]. 当代教育与文化, 2019, 11(2): 42-48.
- [2] 鞠玉翠. “立美教育”再探[J]. 教育研究, 2018, 39(9): 59-65.
- [3] 张建. 立美教育认识论[D]: [博士学位论文]. 长春: 东北师范大学, 2004.
- [4] 赵伶俐, 文琪. 以审美素养发展为目标的美育评价[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2021, 20(3): 22-29.
- [5] 杜卫. 论审美素养及其培养[J]. 教育研究, 2014, 35(11): 24-31.