

浅析高中美术教学中学生审美能力的提升

胡悦

(江西省乐平市第一中学 江西 乐平 330000)

[摘要] 美术教学最重要的目标之一就是培养学生的审美能力,而美术鉴赏课程作为高中教学课程中必不可少的部分,其课程内容自然能够承担起培养审美能力的重任。

[关键词] 美术教育; 审美能力; 分析建议

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.06.847

引言

如今人们越来越看重对学生进行全面培养,而不像是以前一样更看重成绩,所以现在高中都开设了美术课程,希望可以让学生在有个好成绩的同时,也能够提高他们的审美能力和创造力。只不过,虽然现在有美术这门课,老师们还是更重视学生的成绩,美术课程的开设并没有让学生的审美能力有所提高,并且很多老师还是没有转换自己的想法,依旧觉得美术课并不重要。所以为了改变这样的现象,就需要老师能够改变教学方式,让学生能够在美术课中提高自己的审美能力,充分发挥自己的想象力,提高他们的创造能力。

一、高中美术鉴赏课上培养学生审美能力的重要性

高中美术鉴赏课程的内容包括雕塑、绘画、建筑等多方面的内容,这些艺术作品的鉴赏包含了中国传统文化的魅力,也注重对中外艺术的对比,以及传统艺术在当今社会的影响进行对比。人类形成美的概念就是要向往美,用美的手段来展现生活、理想、文化等多方面的内容,所以在鉴赏美的过程中也要考虑到利用鉴赏来培养高中生的审美能力,让高中生能够从鉴赏美术作品的角度去理解人性的善良与朴实、宗教文化、自然规律、以及生活的方方面面,感受我国传统美术的魅力,同时励志将这种美继承和发扬下去。

二、高中美术课上培养学生审美能力的对策

(一) 做好课前准备,明确教学目标

由于很多学校的文化课程安排得很紧,高中美术欣赏课也并不是主要的学习科目,所以,很多学校对于高中美术欣赏课并不给予重视;美术欣赏也并不是期末考试的考核内容,以至于很多高中的美术老师在上欣赏课时就比较随意敷衍,并没有达到高中美术教材上的教学目标。有些老师在上高中美术欣赏课时就会敷衍了事、照本宣科,这样的教学状况完全提不起学生的学习兴趣,学生们学习美术欣赏课也达不到培养自身审美能力、提升自身综合素质的目标。作为教师,就应该对自己负责对学生负责,重视每一堂课,在上课前认真备课,计划好每一节课的课堂目标,以提升学生的审美和综合素质为目的。课下也要去了解学生的兴趣爱好,结合学生目前的水平,这样才能激起在美术欣赏课课堂的学习兴趣,提升课堂效果。例如,在学习《美术作品的艺术语言》这一课题时,老师在备课时就要明确教学目标。同时,教材上也有明确的教学目标,这一课主要让学生对美术作品的语言有一个简单而完整的初步认识,在了解的基础上进而去欣赏其他不同的美术作品,要让学生明白美术语言有着不同的表达方式,正式由于这些不同的表达方式才使得美术作品呈现出千变万化的形式特征和审美意韵。作为老师,想要上好这一课,让同学们认真懂得品味艺术的语言,就要做好充分的课前准备,明确教学目标,对这一课加以重视。

(二) 创新美术教学模式与理念

为了能够让学生在美术课上提高自己的审美力,除了需要学校老师重视美术教学,也需要老师把自己以前的教学方式改变,不能是单纯的给学生们进行作品讲解,这样同学们会觉得特别的无趣。要以学生为主,除了要教给他们美术的基本知识外,还要能够引导学生们自己主动去学习。在课上,老师要注意和学生积极的进行互动,每个作品都没有固定的解释,每个人看到之后的想法是不同的,不能因为他们是学生就觉得他们的想法不好,反而正因为他们是学生,看东西的角度和大人不一样,并且每个人的审美都是不一样的,所以要让学生们积极的说出自己的想法,这样不仅可以让学生们都积极的参与进美术课,使得美术课堂有个好的气氛,还能让学生在互相讨论中提升探索的精神,还能够更好的培养学生们的审美能力。并且,老师上课的时候不要只是局限于课本,要多给学生们进行课外的延伸,老师可以使用多媒体通过视频,音频等等来提高学生们的上课兴趣。

(三) 师生合理使用现代教学技术

高中美术鉴赏课上培养学生审美能力的培养对策需要师生合理使用现代教学技术。首先,教师要深刻认识到现代化教学技术的重要意义,因为互联网已经深入了社会的每一个角落,美术鉴赏活动自然也离不开互联网技术。教师应该借助互联网信息技术让学生能够接触到更多的美术作品和鉴赏类的文章,提升综合什么能力。其次,教师要借助互联网的直观性作用来让学生细化欣赏美术作品,例如:某一幅画,如果只是欣赏图片,学生的理解是单一的,借助互联网技术可以放大具备,缩小具备,对比自然风景与同时期作品,其审美理解自然也是有创新之处的。另外,互联网能够借助艺术相关的节目、各种名家的示范视频剪辑等拓展了艺术审美空间,增强了艺术趣味,提高学生的艺术修养。

结束语

学习美术是一个漫长、循序渐进的过程。想要提升高中生的美术鉴赏能力不是一朝一夕的事情,这需要老师的正确引导和学生的深刻思考。在当前应试教育没有真正转变、高考压力依然如故的情况下,只有付出更多的努力,充分发挥艺术学科的魅力,不断探索,提高课堂效益,才有可能提高学生的审美能力,培养学生的艺术修养,而真正地实现审美教育的目的。

参考文献

- [1] 刘卫城. 在高中美术教学中践行审美教育[C]. 广西写作学会教学研究专业委员会. 2019年教学研究与教学写作创新论坛成果集汇编(一). 广西写作学会教学研究专业委员会: 广西写作学会教学研究专业委员会, 2019: 370-372.
- [2] 张晴蔚. 高中美术教学中学生创新能力提升策略研究[J]. 美术教育研究, 2018(24): 153.
- [3] 耿丹. 高中美术教学中提升学生审美能力的策略研究[J]. 美术教育研究, 2018(24): 165.

打造有趣的音乐课堂,为艺术教育插上快乐的翅膀

王莉莉

(黑龙江省海林林业第一中学 黑龙江 海林 157199)

[摘要] 音乐教育的目的及意义; 音乐教育的发展历程; 博彩众长让音乐课更有趣。在艺术教育飞速发展的今天,我们仍需不断努力、不断探索和实践更有效的教学方法,更好地提高课堂效率,让音乐的课堂插上快乐的翅膀,飞到每一个孩子的心里,让音乐的课堂变的更有趣。

[关键词] 课程标准; 发展历程; 博彩众长

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.06.848

在所有人认知中,一定会存在着这样的想法。音乐课上好,音乐课学生愿意上,你是音乐教师学生一定都喜欢。可实际上呢,随着时代的发展,学生的认知以及接触新鲜事物的手段、途径都有了很大的变化,学生对音乐课并没有像普遍认知中的——都喜欢。每个年级段都有不喜欢音乐的学生。例如不爱唱歌的、不爱做律动的、对乐理知识烦躁的、由于年龄的增长、心智的成熟、甚至青春期的叛逆对一切都嗤之以鼻的,他们当然也不会对音乐的学习例外。事实上,对于音乐课的喜悦,大多还是来自那些,天性乐观、开朗、爱唱、爱跳、对音乐有兴趣,或是从小接受过各种音乐素养的训练、培养的学生。那么如何让学生都喜欢上音乐课,让大家认为的“因为是音乐课所以学生都喜欢”的这一看法实质名归。这是我们每一位音乐教师需要一直研究并探讨的课题。

一、音乐课的教学目的及意义

新中国成立以来,我国中小学音乐教育取得了很大的成绩。特别是美育被列入国家教育方针之后,音乐教育事业获得迅速发展。音乐课程做为九年义务教育阶段面向全体学生的一门必修课,其性质主要体现在人文性、审美性、实践性。2003版的音乐课程标准要求:“我们不是培养音乐家,而是要培养对音乐感兴趣的人”;2011版的音乐课程标准。重点强调了“以审美为核心,强调参与、合作与创造能力

的开发”;2017版的音乐课程标则强调了“以审美为主线,形成音乐形式的课程架构,体现选择性的学习方式”。多次对课标的修订,实际是对音乐教学走向的不断完善。树立了正确教育方向、学科环境的逐步改善,教学结构的趋于合理,以及亟待体现的有效教学。但无论怎么修订、完善其宗旨都要“形成学科核心素养,延续审美核心,强化音乐实践,呈现音乐形式的多元课程,强调音乐本体,关注音乐实践”。音乐教育在满足人们精神文化需求的同时,培养人们对音乐的感悟、表现和创造。提升人类的基本音乐素质和能力,从而为学生提供审美体验,陶冶情操,启迪智慧,传承民族优秀文化,增进对世界音乐文化丰富性和多样性的认知和理解。

二、音乐教育的发展历程

中国古代有六艺:礼、乐、射、御、书、数。西方则是七艺:文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐。由此看来,无论是中国还是西方,音乐从来都是健全人格必修的课程。

在最早的乐舞葛天氏之乐中记载了葛天氏之民抄起牛尾,踏足而歌的情境,这给百姓起到了娱乐和教育的作用。后来乐教成了上层建筑不可或缺的一部分,古代音乐为政治所服务。尧舜时期有了最早的专职音乐教师。到了近代,有很多在西方

学习的有志之士将日本的教学思想以及美欧音乐带回了我国进行传播。国际化、现代化的音乐教育方针在改革开放后的我国也渐渐呈现开来。1923年全国教育联合会拟定中小学《课程设置纲要》将“乐歌”课改为“音乐课”，1932年后分类发布了《中小学音乐课程暂行标准》，这也是由国家第一次发布的音乐课程标准。

三、博采众长让音乐课更有趣

多年来，课改路上我们走过了风风雨雨，我们也渴望着专业的成长与高效的课堂，期盼着课程目标的最终实现，众多音乐教师踏上了音乐教学之路的探索与创新。从口口相传到学习借鉴；由唱歌赏析到音乐律动；由节奏打击到奥尔夫教学法，每一种教学方法的加入与改变，都是为了提高孩子们对乐曲的感受和理解，提高孩子的学习兴趣，提高音乐课堂的教学质量。

随着科技的飞速发展，互联网时代的到来，很多名人名家、音乐教师、音乐爱好者将一些简单、有趣的唱歌方法、节奏练习方法、调动学生学习兴趣提升音乐课堂氛围的手势舞、节奏操利用网络分享出来，极大的激发了教师的教学灵感，丰富了课堂教学内容。对于锻炼孩子的节奏反应能力、感受能力、识谱能力以及音乐节奏感的提升起到了很好的作用。很多教师将这些方法运用到了课堂上、课间上，极大的调动了学生的学习兴趣，解决了乐理枯燥、不爱张嘴唱歌的孩子的一些问题，既让学生在轻松、愉悦的氛围中学习。又让方法变的简单有趣、精神上自由放松，创新了校园环境、活化了文化氛围。

如网络上很火的课前手势舞《开车舞》调动了课前的学习氛围；《布谷鸟》《大锤子和小锤子》《积木跳跳跳》等节奏练习，在锻炼了孩子节奏反应能力的同时，也感受到了四分音符和八分音符的时值变化。玩的开心、学的开心，孩子的身心得以放松，也增加了亲子情感和师生情感。

值得注意的是，做为音乐教师一定不要把“有趣”等同于热闹；把高效的展

示升级成过高的分数。“有趣”是生动而有意义的，是有收获的，是获得成长的。而“热闹”往往是杂乱无章，一片混乱的。音乐课绝不仅是听听、唱唱、跳跳、做做、演演、想想。一堂“有趣”的课堂，不是把每一个环节都设计的很花哨，很热闹，而是要在关键的环节设计出具有“点睛”效果的教学环节。音乐是情感的艺术，教师应该力求把抽象的教学内容设计成学生能做的、喜欢的活动，让孩子们喜爱音乐，在玩中体验音乐，感悟音乐，力求“学”学得有趣，“玩”也能玩出精彩！通过“改善学生的学习方式”，让学生学会思考，加强记忆，发挥他们的主体作用，激发他们的学习兴趣，进而培养他们的创新与实践能力。

总而言之，在艺术教育飞速发展的今天，音乐教育的在线化、数据化、智能化逐步成为现实，音乐教育的课堂上会有层出不穷的新事物出现。“互联网+”的音乐时代带给我们更多的灵感冲击的同时，也让我们的音乐课堂到底教什么、怎么教、如何教发起了挑战。传统的教学方式，生搬硬套的教材内容，枯燥无味的乐理知识告诉我们，“只有改变”才能让音乐回归到“大家都喜欢音乐课”的印象中来。这就需要，不断提升自身软硬件的实力、提升自身的创新力、将智慧化音乐教学充斥到我们的教学当中。为此我们仍需不断努力、不断探索和实践更有效的教学方法，更好地提高课堂效率，让音乐的课堂插上快乐的翅膀，飞到每一个孩子的心里，让音乐的课堂变的更有趣。为音乐艺术教育的长远发展贡献自己的一份力。

参考文献

- [1] 喻海英. 如何打造生动有趣的小学音乐课堂[J]. 新课程(小学), 2014(12): 250.
- [2] 兰倩茹. 我国音乐教育的发展历程分析[J]. 戏剧之家, 2016(16): 193.

浅谈雕塑创作中的色彩与色彩的运用

袁超超

(中国艺术研究院 北京 100029)

【摘要】艺术作品始终是时代不断发展、经济社会不断进步的结果，而雕塑作为艺术作品的非常鲜明地代表，可以说它始终以独特的艺术魅力，给人们传递着当代历史的内涵。随着时代的不断推进和向前发展进步，雕塑作品中的方方面面都发生了鲜明的变化，特别是雕塑作品的色彩的使用方面，和过去有很大的不同，极具时代特性。在文艺复兴的那个时候，雕塑艺术一般都是采用的同一种颜色。在古印度和古中国，对于雕塑作品来说也很少有那些鲜亮的、丰富的色彩，但是我们发现对于古印度的一些墓葬当中的雕塑作品以及挖掘出来的部分兵马俑都是有比较鲜亮和丰富的颜色的。可以说古代的雕塑作品的颜色变化当中，在很大的程度上受到了当时的时代背景和经济文化的深度影响。随着人们的理念不断提升，科学技术和经济文化的加速变革，单一色彩的雕刻作品是越来越少的，而色彩极为丰富和鲜明的雕塑作品则在显著的增加当中。这是因为一个鲜明的、色彩艳丽的雕塑作品可以显著的吸引人们的注意力，也会为人们带来一定的视觉刺激和快感，也有更高的艺术美学价值和色彩搭配的内涵，这对于雕塑作品来说是非常重要的。这篇文章主要讨论了在当代雕塑中使用色彩的相关的问题，分析了雕塑作品的颜色搭配对公众心理以及审美的影响以及对于雕塑创作过程和艺术展线的影响。

【关键词】雕塑；色彩；色彩运用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.06.849

引言

在目前的高速发展、不断变化的社会大环境中，人们的生活方式和思想认识都是各不相同的。人们在生活当中所呈现出来的艺术，都是和人们的生活紧密相关的，并且也随着经济社会的发展和人们的生活的变化而发生着深刻的变化。雕塑作为一种独特的艺术形式，是人民精神文化层面的一种非常好的表现。作为一种艺术形式，雕塑表面的颜色是人们在观赏雕塑作品的时候对它的第一个印象，因此，雕塑作品的颜色和形状都是雕塑艺术不可分割和不可替代的一部分。颜色不仅给雕塑提供了更美好的外观，而且还带来了创作者的心理和情感的生动表达。添加了丰富的颜色使雕塑表现出来的艺术语言更全面。

1 色彩在现代雕塑作品中的作用

(1) 合理的使用雕塑的外表的颜色可以使雕塑更形象也更加直观。在某种程度上，雕塑作品的颜色可以直接吸引人们的注意和观赏。一般来说，单色的雕塑作品可以给人们产生更大的视觉层面的效果。例如，传统的雕塑在西方通常使用纯白色的大理石进行雕塑，在非洲大陆的雕塑通常使用的是原始的树木，而中国的雕塑则大多使用的是黏土。随着社会不断的发和技术的进步，在雕塑领域中开始使用大量的金属材料。与自然界的大量的材料给人的感受不同，使用金属材料进行的雕塑可以给人们提供一种完全不同的审美享受。

(2) 色彩的合理运用能够使得雕塑作品具有丰富的情感。雕塑家在作品创作的过程中，色彩的运用往往与他们的生长的环境、个人的经历、个人的情感以及艺术追求有着密切的关系。以向京的作品——《白色的处女》为例，在《白色的处女》这个作品中，女性被涂抹成单一的白色，突出了作品的名字。通体白色的色调使得作品表现出一种非“真实”的真实感。虽然在现实生活中一个人的肤色不可能白到如同透明一般，但是作者如此的色彩运用却又没有任何的违和感，更凸显出了一种隐藏在表象之下的作者所想表达的一种精神世界。^[1]

2 色彩在雕塑中的运用

2.1 环境与色彩

城市当中的雕塑作品在创作的时候，必须充分的考虑到雕塑作品展示区域周边的环境的各类因素。雕塑作品必须要与周围的环境充分的融合、和谐，这是最重要的一个问题，其中雕塑作品的颜色必须要和周围环境相匹配。如果雕塑本身的颜色与周围的环境的颜色产生了严重的视觉冲突，那么无论雕塑作品本身塑造的是多么的美好，它都会是一件失败的艺术作品。为了能够确保雕塑作品和周围的环境色彩充分的融合、和谐和搭配，必须在作品创作之前明确周围的环境的实际情况。这里所说的环境包括了自然环境和人文环境两个部分。自然的环境必须充分的考虑到当地的水文、地质地貌和气候条件等等，人文的环境必须充分的考虑到当地的历史、

习俗、传统和宗教信仰等等。如我国唐代佳作唐三彩釉陶器，常以白色、绿色、黄色三色为主装饰泥塑人像，堪称泥塑人像的典型。当然，“唐三彩”只是大家的俗称，唐三彩远远不止是三色。雕塑作品是“很个人”的东西，是艺术家的思想、情感的结晶，但总会或多或少受到大时代背景下的主流影响。每个社会下的个体之间都存在着某种共性。^[2]

2.2 材料与色彩

无论是雕塑作品创作的时候所选择的材料还是色彩，都是充分的反映了雕塑作品的艺术家在进行创作的时候所表露出来的思想和情感，这些要素也是雕塑艺术创作的一个十分关键和重要的组成部分。材料本身往往具备一定的颜色，如大理石的白色、木材的木质色、青铜的乌青色等等。材料自身也具有自己的质地的呈现和自然呈现出来的色彩美学。这种物质自身固有的、神秘的、自然的颜色都可以带给人们一种非常贴近生活的美感和深刻的自然文化的美学享受。在现代的雕塑领域所使用的材料是多种多样、五花八门的，一些雕塑家往往喜欢雕刻材料自身的颜色，而另一些雕塑家往往喜欢材料质地美，但需要额外搭配另外的一些人为赋予的颜色，但总的来说雕刻作品的材料和颜色是两个不可分割的部分。雕刻原材料的自身固有颜色有一个比较明显的优势，它是非常自然的不是人为创造的，所以说色彩的表现就更为生动、融洽。许多雕塑家在自己的作品中十分重视材料本身的色彩美。比如说在大理石的雕刻作品当中，大多数的创作者都会充分体现白色的大理石纹理在作品中的彰显和表达，这是一种纯天然的颜色和质地，使人们可以清楚感受到温柔的色彩和质地。^[3]

结语

因此，如何创造一个更加美好的雕刻艺术作品，不仅充分的满足人们的视觉审美的需求也可以充分的表露创作者的创作理念和创作情感，其中材质和颜色都是一个非常重要的环节。在雕塑作品的创作过程中我们经常使用各种各样的色彩，所以我们必须懂得如何选择色彩，学会如何运用色彩，学会进行色彩的搭配和删减，深入的挖掘颜色的秘密，在雕塑中高水平、高质量的使用颜色，带来了更多的艺术效果。

参考文献

- [1] 李清波. 浅谈雕塑创作中的色彩与色彩的运用[J]. 艺术科技, 2019, 32(13): 115+142.
- [2] 陈睿悦. 色彩在雕塑创作中的应用[J]. 大众文艺, 2017(11): 114.
- [3] 张楠. 都伟. 色彩在中国当代雕塑创作中的应用与发展[J]. 美术大观, 2013(04): 65.