

核心素养下初中美术名画鉴赏教学策略的探究

曾银萍

浙江省龙游华茂外国语学校 浙江 衢州 324400

[摘要] 本文以学生不同的思维角度为切入点,通过直观的形象、意象的分析、背后逻辑推理的三级思维方式欣赏世界名画,了解当地的风情习俗、陶冶情操,提升学生审美感知、文化理解等核心素养。

[关键词] 名画; 核心素养

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.1262

达·芬奇、梵高、毕加索、拉斐尔等天才画家的作品,让我们心生敬畏。天才画家毕加索说:“我14岁就能画得像拉斐尔一样好,之后我用一生去学习小孩子那样画画。”如此看来,孩子离世界名画并没有想象中的那么遥远。笔者尝试开拓学生视角、开启学生多种思维方式,帮助学生去读懂大师的绘画语言,提升学生审美感知、文化理解等核心素养。

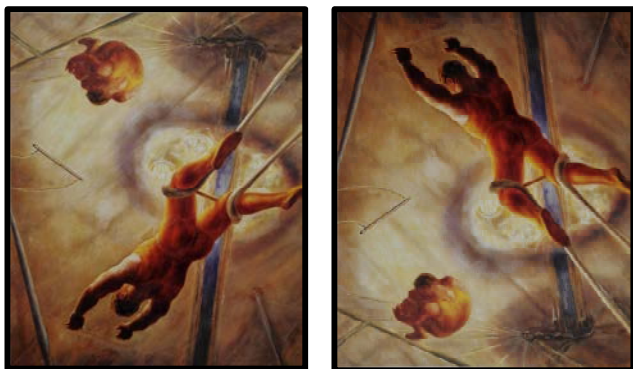
一、拓学生视角赏名画

作为视觉艺术,绘画最简单的特征,就是画面中的视角。一个出生不久的小婴儿,也能区分上下、里外、前后、远近这些空间概念,这是一种本能。

因此,笔者探寻把那些声名显赫的作品,巧妙地归结为不同的视觉角度:从上看、从下看、向里看、向外看、到处看等,让学生从已有的经验出发,迈向神圣的艺术殿堂。

例:《空中飞人》。对这个场景,很多学生都不陌生,这是杂技表演中最惊心动魄的一幕:一位演员凌空翻滚,另一位演员准备接住他。可以想象,剧场中一定充满了学生们的尖叫声。准备接住同伴的这个演员,整个身体处于爆发前的放松状态,因为任何局部肌肉的紧张,都会导致动作变形。这个令人窒息的、静与动转换的瞬间。为了增强气氛,画家把两位演员画成了橙红色,好像岩浆一样热烈而紧张。毫无疑问,此刻,不论是演员还是观众,紧张的心都是滚烫的。

对这幅画,笔者首先设定的是“向上看”,然后再提示学生,试着把画倒过来看一看。这时从剧场下面仰视的视角,就变成从剧场的顶棚俯视的角度了。两位演员的关系,也变成了一位正在向下翻滚,另一位已松开绳索翻滚下去。因为视角的改变,使得整个故事情节都发生了改变。学生们第一次体会到名画不仅是挂在墙上远观的。旋转着,从不同角度去看它,居然会发生如此奇妙的变化!

空中飞人 约翰·斯图尔特·柯利

《雪地里的猎人》是风景画家老彼得·布鲁格尔在四百多年前画的。画面中三位疲惫的、空手而归的猎人,一群猎犬在寒冷的冬日里艰难地走下陡峭的山坡,你几乎可以听到

他们踩在雪地上的脚步声。画家想告诉我们什么呢?这张冬天的风景画,它延伸到眼睛所能看到的很远很远的平原,一直到陡峭的层层山壁。

引导学生站在猎人的位置向四周看一看,会发现画面中有好多的细节:你能快速找出以下景物吗?一辆马车沿着有两排树木的小路往前移动?在远处有四处教堂?一座跨越弯曲河流的小桥?一位在肩上扛着沉重树枝的老妇人?垂挂在高高的屋檐下的冰柱?拉雪橇的妇人?溜冰的村民?

鼓励学生换一下视角,把玩耍的农妇、行驶的马车、旅店门口烤猪的人依次转到前面来,让猎人退到背景中去,会产生什么效果?画家描绘的表现猎人

雪地里的猎人 老彼得·布鲁格尔

生活艰辛的主题,可能就会变成村民们在冰天雪地里欢快嬉戏的幸福生活的主题。通过这幅画的鉴赏,让学生们明白,不管画中的细节有多么错综复杂,他要表达的主题必须明确,而画面中的所有细节都是为这个主题服务的。

艺术来源于生活,画家的视角尽管独特,但那也是生活的一部分,只是画家发现了我们平时容易忽略的东西而已。当学生尝试着用各种角度去观察和发现的时候,还会发现,角度不光是被“看”出来的,还能被“想”出来。思维的角度很重要。

二、启学生思维审视名画

(一) 直观形象思维赏名画

直观形象是人的感觉器官接触到客观存在的事物后产生的感觉和知觉,其中包括视觉、听觉、触觉、空间知觉、时间知觉等。而美术作为一门视觉艺术,我们的直观形象当然是以视觉为主,然后通过听觉、触觉等丰富学生的感知觉,从而提高对世界名画的认识与理解。这一阶段笔者主要是通过让学生触摸不同质感的物体、扮演画中的人物角色等手段,来理解名画中的艺术语言。

我们每一个人,平生第一次拿起画笔的时候,画出的肯定是线条。所以从线条入手引导学生观察名画是最容易被理解的。笔者有意将两幅不同力度的线条放在一起让学生进行

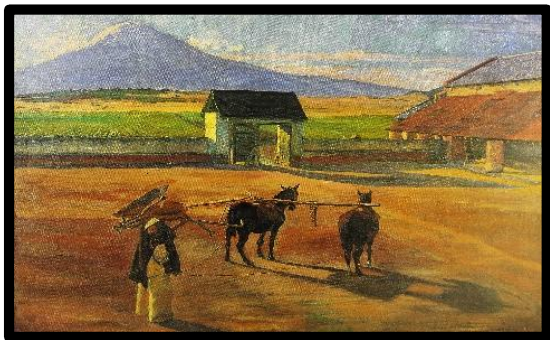
比较。在《噬鸟的猫》这幅画中，毕加索捕捉到一只猫攻击并杀死猎物的血腥场面。画家用深暗和明亮的粗线条，画出了猫的古怪面孔、警惕的耳朵与骇人的利齿。黑、白色的环形线条构成一双充满威胁意味的炯炯大眼。厚重的黑线勾勒出紧紧抓住鸟儿松软身躯的弯曲巨爪。让学生试着做出张牙舞爪的样子，并摸一摸自己僵硬的肌肉、突出的关节，感受画家为什么要用如此厚重的粗线条来表现这只残暴的猫。

噬鸟的猫 毕加索 索夫克郡的学生 约翰·康斯特布尔

而约翰·康斯特布尔的作品《索夫克郡的学生》则画出了一个乡下女孩正忧心地望着为自己画像的画家。引导学生看画面中的铅笔线条，它们轻柔得几乎看不见了。与前面凶残的猫相比较，你是否感觉到这个小姑娘当时害羞、胆怯、忧虑的心情了呢？

在欣赏迭戈·里维拉的作品《打谷场》时。让学生站到火炉旁边感受一下被热气炙烤的感觉。再去欣赏，里维拉用似火的橙黄颜料画热气出的蒸腾的画面。学生自然就能感受到，画面中的农民在如此炎热的天气出门劳动，是多么的辛苦。画家要表达的意思也就显而易见了。

打谷场 迭戈·里维拉

（二）意象形象思维赏名画

意象形象是由若干个同类事物的形象概括出来而得到的抽象化的形象。它相当于抽象思维中的概念，是形象思维的基本元素，具有一定的理性认识成分。而天才画家们的拿手好戏就是概括事物的形象。

如萨尔瓦多·达利的作品《偏执的脸》。画家表现的是一群非洲村民坐在房子外面晒太阳的场景。但是学生们在欣赏这幅作品时，老师要求大家眯起眼睛看，画面中的人物、

偏执的脸 萨尔瓦多·达利 天长地久 奥克塔维奥·奥坎波

房子、树木、围墙等组合在一起形成了一个新的图像——一张侧面的脸。画家运用他们的手法挑战我们看画的思维。这些奇特的视觉图形让学生觉得有趣极了，特别感兴趣！画面中的正负形、元素替代等方法，打开学生的思维。

接着带领学生欣赏奥克塔维奥·奥坎波的作品《天长地久》，先让学生们看，你看到了什么？是两位白发苍苍的老人？再出示作品，让学生们细细品味，原来老人是由一幅有人有景的风情画“组合”而成的。这幅风情画，描绘的正是两位老人青年时代的往事。画家通过概括，巧妙地组合画面的内容，让画面充满了视错觉的趣味。这不仅仅是一幅画，更是一种图形游戏。

（三）逻辑形象思维赏名画

逻辑形象以意象为思维的加工对象，通过联想与想象，对意象形象进行融合、扩散、重组和提炼，通过判断推理形成新的意象表象，分析和解决问题。天才画家们的作品往往用来表达一种情绪或思想。要让学生们走进大师的精神世界，必须要引导学生们去联想、去想象。

如马克·夏加尔发明了一种方法，把梦的世界、想象的世界和记忆中真实的世界组合起来，融入魔术般的图画中，他形容这是“音乐和诗的结合”。和学生们一起欣赏他的作品《生日》时，让学生们对画面中男主人公的身体展开想象，这个离开地面，夸张地扭曲的身体，像一缕轻烟、像一片随风飘舞的羽毛……然后让学生们感受男主人公在收到生日礼物和鲜花时，兴奋、幸福得飘飘然的情感。

生日 马克·夏加尔

格尔尼卡 毕加索

而另一位天才画家毕加索，便是最具想象力的画家，他通过对画面形象的扩散、重组和提炼，来表达自己的思想情感。如他的作品《格尔尼卡》，让学生找一找画面中仰天狂叫的脸、手捧死去学生而嚎啕大哭的母亲、握着剑的断臂、昂首嘶吼的马头……让学生通过这些支离破碎的画面形象，展开联想，画家画的是什么场面？想要表达什么样的情感？学生通过联想与推理马上就判断出了这是正在发生战争的场面，感受到了战争给人们带来的痛苦和绝望。

儿童阶段智力的发育、敏捷的思维和丰富的想象力，正有赖于思维视角的拓展、对多样信息的掌握和对感觉的丰富刺激。艺术恰恰可以提供这一切！

世界名画中包罗了千百年来人类所捕捉到的精彩瞬间，其中更凝聚了创作者的思想和智慧。笔者精心挑选适合学生的作品，找到适合的方向去引导他们，并给他们提出问题和实践的方，却从来不会直接给出答案。让学生们从这些作品中学会观察、发现和思考，然后将其融会贯通到自己的生活中去，自信、自主地选择和尝试他们想要做的事情。

参考文献

- [1] 李启天. 核心素养下的中学美术鉴赏教学策略研究[D]. 江西师范大学, 2018.
- [2] 刘琼. 核心素养下初中美术鉴赏教学策略探究[J]. 休闲, 2020.