

高中生审美心理特征与高中美术鉴赏教学的研究

程烁

山东省聊城市高唐县中小学综合实践教育基地

[摘要] 美术鉴赏学习对于学生的审美能力提升有着重要帮助, 教师在进行教学时, 要尊重艺术欣赏的学习规律, 正式学生审美的心理特征, 通过创新艺术教学形式, 提升学生的综合能力, 为教学工作的有序开展打下基础。

[关键词] 高中美术; 审美心理; 美术鉴赏

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.081

高中生审美心理对于美术鉴赏学习有非常重要的影响作用, 教师要充分把握高中生的心理活动规律, 通过开展多样化教学帮助他们建立健全审美机制, 使高中美术教学得以顺利开展。

一、审美心理对美术鉴赏的影响

(一) 美术鉴赏的原理与特征

美术是一种视觉艺术, 需要通过视觉进行图像捕捉, 再通过大脑的思考对图像中的信息特征进行艺术加工, 最终经过分析后得出反馈结果, 这也被称为“视觉思维”^[1]。因此, 人们对美术的鉴赏是一项复杂的生理反应过程, 仅仅通过被动的观看并不能达到欣赏效果, 还要依靠大脑对信息的甄别、加工以及调动美学知识配合完成整个鉴定过程。想要通过提高视觉思维能力从而获得更多的审美体验, 除了需要提升对美感的捕捉能力, 还需要促进审美水平的提升, 形成更高级的审美认知。其中, 后一种能力的培养更为重要, 除了少部分人先天拥有对美的感知能力, 更多情况下需要通过不断补充美学知识来完成对审美的条件反射训练。换言之, 鉴赏者的主观能动性决定了美术鉴赏水平的高低。

在美术鉴赏过程中, 鉴赏者以主体的姿态从事美术体验: 通过自己的审美经验对作品进行全面的衡量, 从自身的体验中引发联想和思考, 最终作出审美的判断。由此可以看出, 美术鉴赏是一项主观性极强的活动, 对美的体验受到了来自鉴赏者内在多方面因素的影响, 不同人对待同一件作品也能得出各种不同的评判结果。

(二) 社会文化对审美心理的影响

审美心理的影响因素是多方面的, 从社会学角度来看, 社会文化、政治环境、经济水平等各个条件都起到了不可忽视的作用。其中, 社会文化对于审美心理的影响效果最为明显, 因为人作为社会性动物, 无法脱离社会环境而独立生存, 而审美作为一项社会活动, 和文化的形成是相互影响的, 因此审美无法脱离社会文化而独立存在。任何一种社会文化类型都对审美标准产生着巨大的影响, 而随着社会文化的迭代更替, 审美标准也在不断发生变化。

中国作为一个拥有五千年历史的文明古国, 在长期的发展历程中不断丰富着文化内涵, 通过文化传承历史。正因为如此, 中国的传统审美也深受文化影响, 艺术作品大多表现出“意境”和“咏志”的内涵。例如, 明代画家董其昌提出“南北宗论”, 他认为画的最高标准是“淡”, 将意境藏于淡、净、雅的水墨画中, 要以静气书写胸中丘壑。而宋代的画家郑板桥则擅长画竹, 在《修竹新篁图》《兰竹芳馨图》等经典作品中借助瘦竹表达自己两袖清风的高风亮节。

正是由于受到中国传统文化中“含蓄”“内敛”的风格影响, 这种写意重于写实的绘画风格与西方文艺复兴时代画

面浓墨重彩、极具绘画张力的表现形式截然相反, 而这种经过了历史沉淀的审美风格也潜移默化地影响到了现代人, 尤其是当代青少年的审美心理。

(三) 高中生的审美心理特征

高中生身心发育已经趋于成熟, 经过了幼年时期对审美知觉的培养和对审美要素的学习, 能够感知美术作品的写实和写意风格, 不但能运用已经学习的美术知识尝试分析写实绘画的色彩运用和表现技法等特征, 而且对于抽象的绘画主题也有了多元化的理解, 能够从作品的风格和形式中尝试感受内在情感, 并结合自己的经历和经验寻求与画家的精神共鸣。但是, 由于高中生对美术的欣赏是建立在自己年龄和阅历基础上的, 由于其知识水平和生活阅历的局限性导致学生在欣赏时无法采用精确的术语进行表述, 加上对于美术作品的背景知识了解匮乏导致在理解上有一定障碍, 甚至会错误判断作品的价值。

因此, 针对高中生开设美术鉴赏课程的意义十分重大, 不但可以帮助学生了解艺术作品的象征意义及创作者的创作背景, 还能够帮助学生掌握更多专业美术知识, 扩展学生的审美眼光, 从而对作品的艺术价值产生正确的认知。高中阶段的美术鉴赏要帮助学生拓宽审美视角, 充分理解作品的已经, 不但能够感知“漂亮”“明艳”的积极美感, 还要对“悲怆”“痛苦”等消极美感有所了解。同时, 教师在教学过程中要注意引导学生养成独立的审美风格, 不要轻易受到教师或他人对审美的干扰, 要尝试对美术作品进行带有个人情感特征的评判。

二、高中美术鉴赏教学的策略

(一) 培养学生的视觉思维审美

教师在进行美术作品鉴赏教学时, 要注意引导学生根据自身的兴趣来选择适当的鉴赏方式, 通过培养自身的视觉思维对作品的形式符号进行充分考虑, 通过收集光线强弱、色彩明暗、空间构图和表现张力等多方面的视觉信号把握图像中蕴藏的想象力和创造性, 体会作者赋予艺术形象的视觉效果^[2]。同时, 教师要鼓励学生尝试通过形式分析法, 对画面的表现形态展开联想, 与美术作品的形体结构寻求内心的共鸣。

例如, 在学习《人性的崛起——文艺复兴美术》课程时, 教师可以通过形式分析法来结构达芬奇的名作《蒙娜丽莎》: 画面中蒙娜丽莎的双手摆放优雅, 以四分之三侧面绘图法, 通过人物服饰和背景的明暗过渡, 让整体画面呈现上浅下深的三角形构图, 展现出整体的古典美感, 给观众一种稳重中不失女性优雅的视觉效果。通过对画面的结构分析, 教师可以启发学生在日常的构图中也学会利用光线的明暗和金字塔型堆叠方式进行三角形构图, 例如在日常进行静物素描时, 将画面下方的物体摆放得更多, 而在上方留出一定的

空白,同时通过上浅下深的着色增强画面的稳定感。

(二) 挖掘教学资源

高中美术课堂是学生进行美术学习的重要场所,教师要注意在进行教学备课时搜集尽可能多的高质量美术图片,让学生通过观看进行艺术熏陶。

人教版高中美术教材《美术鉴赏》中的图片数量多达590余幅^[3],涵括了古今中外的众多名人名画,教材中的画作是按照美术课程标准制定和审核的,不论是作品的艺术价值还是画作的清晰程度都有着严格的保障,是美术鉴赏课程中重要的资源。同时,大多数画作就作品名称、规格、年份、收藏地址及作家信息配备了详细的文字说明,能够帮助学生更好地掌握艺术知识,通过了解美术作品的背景信息,对美术鉴赏进行更深层次的学习和把握。

为了更好地展示教材中的美术作品图片,同时也为了能够进行美术欣赏的拓展延伸,教师可以将多媒体技术引入美术课堂,利用多媒体设备进行美术作品图片集播放、艺术访谈讲座视频欣赏等,让美术作品和相关介绍内容以更高清的画质、更丰富的讲解形式展示在学生面前。例如,在学习《美术作品的创作》课程时,为了介绍徐悲鸿《奔马》图的创作过程,教师可以在课堂上播放艺术视频《文明之旅》,让学生通过观看著名文化学者吕立新先生的访谈,了解徐悲鸿是如何从现实生活中观察马的形态,又脱离现实的约束将马画成自由和激情的象征符号。同时,通过了解徐悲鸿的留学研究经历,学生可以尝试辨别画中的中西方文化兼容特征,也能更好地感受到画作中抒发的忧国忧民之情。

(三) 创设情境教学

除了多媒体教学设备的引入,在进行美术鉴赏时通过改变教室的视觉氛围布置从而促进学生的审美学习也有着显著的效果。在传统的教学观念中,讲台是教学的核心阵地,其他的教室布置对于学习氛围的影响可以忽视,然而在美术课程上,信息的视觉传播是潜移默化的,正如达芬奇所说:“绘画依靠视觉,不同于文学,不须各种语言的翻译,就能向自然景物一样,即刻为一切人通晓^[4]。”美术信息由于其强大的视觉性特征,在一定的空间中能够自然而然地流露出来,并且感染到周围的人。因此,高中美术鉴赏课程可以根据教学目标的不同,在教室内增设相关艺术作品,强化美术视觉优势,让学生沉浸在美术的课堂氛围里。

例如,在进行《理想与典范——古希腊与古罗马美术》的课程学习前,教师可以搜集一些典型的古希腊风格雕塑摆放在课堂的各个角落里,或者在教室后方的黑板报上进行绘画创作,如画上“米洛斯的阿芙洛狄忒”“掷铁饼者”等经典人体雕塑画像,使美术作品的展示方式变得新颖有趣,从而引发学生的关注。这样学生会因为兴趣提前了解作品信息,熟悉课程内容,教师在开始课程讲解时,可以通过对这些作品的介绍直接切入主题,建立起良好的互动氛围。

(四) 引导学生调节自我信息系统

由于教师在学生心中的绝对权威性,在学生进行美术鉴赏时,往往容易将教师对美术作品发表的意见直接转化为自己的想法,而缺乏对作品的深度思考。这样的信息解读容易造成学生审美认知障碍,在长期缺乏自主思考的情况下,学生容易产生审美的不自信,造成对权威意见的盲从^[5]。为了

帮助学生建立正确的审美观,打造具有个人风格的审美特征,教师要从两方面对学生进行教育。

一方面,教师要帮助学生排除干扰信息,尽量营造独立思考的氛围。例如,近年来网络上对日本浮世绘画作吹捧甚高,一些知名品牌如优衣库等推出了《神奈川冲浪里》联名服饰,受到了年轻人的追捧。很多高中生原先并不了解这种绘画技法,但是由于网络上铺天盖地的新闻报道,导致学生潜意识里对其艺术价值产生肯定心理。教师在进行《多彩的文明——亚非拉美术》课程讲解时,可以着重介绍日本美术绘画风格的多样性,介绍其中的“中国风”因素,让学生全面了解日本美术史,并在此基础上重新审视自己的想法。

另一方面,教师要鼓励学生进行批判性思维,敢于挑战权威表达自我。很多学生由于自身缺乏审美经验,对于外来信息不加思考全盘接受,丧失了自己的审美风格。教师要注意鼓励学生自主表达观点,无论学生在美术学习过程中对于艺术信息的解读是否到位,教师都要先予以表扬,再对学生进行深度启发,以帮助他们不断进步。

(五) 创新教学方式

艺术源于生活,要想学生拥有更高的审美鉴赏能力,教师要注重创新教学方式方法,在日常生活中扩大学生的美术知识面,通过各种教学形式提高学生对美术作品的兴趣。

例如,教师可以邀请一些文艺工作者来校进行举办各种传统文化知识讲座,例如举办“中国音乐史”讲座,让研究青铜器的专家介绍目前出土的编钟文物,并通过现场播放编钟演奏的音乐营造艺术氛围。同时,教师可以通过阅读文学作品等方式,让学生了解美术的背景知识。如文艺复兴时代除了美术,在科学、文学等方面均有着重大突破,而这些突破对于艺术的发展也起到了重要的推进作用,只有阅读文学典籍,了解文艺复兴时代人们的精神面貌改变,才能对绘画、雕塑等艺术作品产生情感共鸣。最后,教师可以组织学生走出校园,前往美术馆和博物馆进行现场观摩。在这些展馆内陈列着众多极具艺术价值的作品,学生在展馆的氛围中,能够集中注意力进行观看和学习,对于艺术审美的提高有着极大的帮助。

结束语:

高中美术教学对学生的绘画、文学、历史等多方面的知识水平提升都有着极大的帮助,因此教师要在开展教学活动时,通过深度挖掘教材资源,详细讲解艺术背景和分析其表现形式,培养学生的审美能力,实现高质量的美术鉴赏教学。

参考文献:

- [1]曹林灿. 中学阶段学生美术鉴赏能力的培养[J]. 美术教育研究, 2021(24): 156-157.
- [2]张月馨. 试析高中美术鉴赏教学中的审美心理[J]. 美术教育研究, 2019(16): 126-127.
- [3]林芳庆. 高中生审美心理特征与高中美术鉴赏教学探寻[J]. 戏剧之家, 2021(03): 169-170.
- [4]马静. 立足核心素养,提升高中美术鉴赏教学实效[J]. 美术教育研究, 2019(23): 146-147.
- [5]郭硕明. 浅析高中美术鉴赏课程的有效教学策略[J]. 大众文艺, 2021(16): 153-154.