

高中美术欣赏课研讨

方美丽

江西省贵溪市第一中学

[摘要] 审美教育是学生全面发展教育中不可缺少的组成部分。罗克韦尔·肯特曾说过：艺术的最高目的，就是使人们更深刻地懂得生活，进而更加热爱生活。

[关键词] 高中美术；欣赏；教学

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.984

一、分析研究对策，把脉美术欣赏课的症结

美术欣赏课的现状。受到传统教育和高考指挥棒的影响，老师大多不敢创新，课堂教学手段单一。很多美术老师在大学学到的专业知识，受到的技能训练多，但教学理论、美术史论等掌握得比较少，因此只能就教材论教材，照本宣科。另外，美术欣赏课开设时间较短，对于教学模式、教学方法的探索还在摸索时期，值得借鉴的成功经验很少。所以，在教学中出现了较多问题，“一言堂”现象比较普遍。学生方面，一致认为美术课没有其他的高考科目重要。因此，在应试教育的环境下，美术欣赏课就无法得到学生的重视。所以在美术课堂上，学生就做其他学科的作业或睡觉等事情。

美术欣赏理论依据。艺术家豪泽尔说：“人生来就可以成为艺术家，但是只有经过教育才能成为鉴赏家。”艺术欣赏是靠人的理解力而发展起来的，而人的理解力是一种领悟事物本质的能力。只有教师博引广论，学生有足够的知识积累，才能推动美术欣赏教育的有效发展。在作品欣赏的过程中，师生要充分利用好双边活动，去发现作品以外的各种联系和更加深邃的精神内涵。因此，教师不但要不断地更新知识，广泛涉及古今中外美术知识，而且所了解的知识必须是准确的。

如两位教师分别讲解雕塑的基本手段和雕塑特征时，一位教师把“焊”作为一种教学手段，另一位教师把“焰火”看作雕塑作品，把它当作一种瞬间雕塑。很显然，第二位教师能立即使学生的思维活跃起来。美术欣赏应该是一种直觉审视力，它需要理论支撑，是对美术语言、情感体验的独特价值的领悟。

作为美术教师，我们的任务不仅仅是在课堂上欣赏好一张画，一件工艺品，而更重要的是带动学生能独立认识美，有选择的接受新的观念。在我任教的高中美术欣赏课上，我做了以下尝试：

二、选择优秀的画家，优秀的作品

上课时要先让学生对画家的思想和人格精神有个充分的了解，然后对其作品进行分析时，融入画家的思想和为人，学生在欣赏美的同时也接受了思想教育。要知道一件伟大的艺术品能屹立不倒，不仅仅只有外表的美，还要对社会产生的影响。

如十九世纪最伟大的雕塑家罗丹。艺术在他看来是所谓静观默察，是深入自然，渗透自然。与之同化的心灵的喜悦，是智慧的喜悦，是在良知照耀下看清这个世界而又再现这个世界的喜悦。

学生从中获得审美喜悦，正是和艺术再现世界相对应的，即熟悉，亲切，又陌生新鲜的心灵体现。而对罗丹的大理石雕塑《沉思》，我们会同时浮现双重的现实感：一种是通过洁白润泽的大理石，造型语言等材料 and 媒介透出的再现

形象；另一种是由这个再现形象激起对外部客观现实的联想。这两种现实都在幻觉中产生，从再现形象到客观现实往复多次，构成心灵意象的跳跃感再现。捕捉这样一种大幅度的扩展和变化着的意象，将激起心理，智慧，想象，情意以至人生经验的涟漪，这一精神活动本身“力”图样，体现的恰是梦想与现实，精神世界与物质世界的矛盾。在表现时特别注重强调和对比，把眼睛以上从眉弓推向前额，突出精神生活最主要的领域，以先声夺人的精神力量去接近观赏者。而下颌到脖颈再到双肩，几乎“沉没”在石座里，“突出”与“沉没”的“秀”，面目俊美的女性头像，她低着头，周围萦绕着梦想的气氛，显得她是非物质的头脑上帽子的边缘，好像她梦想的羽翼一样，但是她的颈项，甚至她的颌都在一块粗大得石头上，好像夹在不能摆脱得枷板中一样，不具形的“思想”在静止的“物质”花一般地绽放出来，而且用辉煌照亮了这物质。

三、西方文化作品欣赏

西方文化是以“神”为中心的文化。他们将人的发展归之于神的创造。在他们那里，“神”与“人”是分离的。所以他们习惯于将人与自然，人与社会，主体和客体对抗起来。探索各个领域中的逻辑关系，在种与类的基础上区别其层次，力求符合这些关系的客观秩序。

他们是属于哲学美学，叙事诗学，状物画学。他们写实绘画的焦点透视，像一位独眼巨人在锁孔里看世界，只能老老实实在地把看得见的画出来，把看不见的挡起来。他们的安琪尔要飞，只有实实在在地安上一双翅膀，其爱的信息的传达还得借助于一支有形的弓箭。

四、中国的文化作品欣赏

中国的文化是以“人”为中心的文化。它以笔墨“线索”作为塑造意识形象的根本要求，并融诗入画，使画的意境，布局，笔墨，色彩完全诗化而成为“无声的诗”。他不仅是中国近代，现代绘画艺术发展的重要基础，而且对我国一些邻近国家的绘画也产生重要影响。因此，中国绘画是属于艺术美学，抒情诗学，写意画学。

中国绘画是多点透视，在游动中看世界，不但能画出肉眼之所见，而且能画出心眼之所见。山前山后，屋里屋外，长江万里，四季花卉，皆可同时纳入画面。

我们的飞天要飞，不需要安装沉重的翅膀便能“乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷”，其爱的信息的传达虽然“身无彩凤双飞翼”，却能“心有灵犀一点通”。一个是“无翼而翔”，一个是“有翼而飞”，哪个更高？难怪毕加索反问：“在这个世界上谈到艺术，第一是中国人有艺术；其次，是日本人有艺术，当然日本人的艺术又是源自你们中国；第三是

非洲人有艺术。除二者外，白种人根本没有任何艺术可言。我最莫名其妙的，何以有那么多的中国人，东方人要到巴黎来学艺术”。况且有专家认为，中国画是后现代主义的温床。进入90年代，伴着消费的发展，现代主义的热潮在中国迅速降温，而一种打破传统和新潮，艺术和非艺术，雅和俗的后现代主义以游戏的姿态悄然兴起，他兼容性更强，在这里，被排斥的古典艺术又有了自己的位置，并且是以一种游戏的姿态出现：维纳斯穿上了牛仔裤；蒙娜丽莎被戴上一副眼镜等。在这里，这些艺术既保持着自己的“风和雅”，同时更大众化。

现代主义重视看得见的形式，后现代主义重视道不清说不明的状态，他从东方神秘主义中吸取了信息，而崇尚“天人合一”中国早有“玄之又玄，天机不可泄露”之说。这些被某些学者视为不能用精确数值定量定性的落后乃至迷信的中国古老文化，说不定潜藏着科学主义未能认识的领域和未能解读的信息。

如古希腊的奴隶制太完善了，所以他的封建社会就不发达。中国完善的封建社会决定了他不可能出现完善的资本主义，而在后工业社会形态中则可能获得充分的发展和繁荣。中国对现代主义艺术有着一定的排斥性，而对后现代主义却有着先天的亲和性。

学生通过多方面的了解，必定会对美术有新的认识，在欣赏美的同时，既自觉接受思想教育，也接受了新观念。

五、改变传统的教学理念

新课程标准指出，教师是教学的主导者，学生是教学的主体，教师对学生学习起着引导作用和参与作用，而教学过程是师生相互交往、共同发展的过程。这就要求教师必须有终身学习的精神，保持良好的心态，把教学看成是自己学习的一个方面。在教学实践中不断学习，对课堂教学不断进行研究和反思，努力提高教学研究水平。在教学中，我们首先要营造一个和谐的课堂氛围，鼓励学生大胆地表达自己的见解。对于学生来说，尽管他们已经具有了一定的知识积累和学习生活经验，但对于同一作品很可能会产生不同的评价，而且他们的看法也可能是幼稚的和不全面的。但是由于他们是认真的，表达的是真实的感受，因此教师要给予足够的认可和尊重。同时，作为教学的组织者和参与者，教师要组织好生生之间的交流，以及师生之间的交流。随着信息技术的不断发展和普及，学生学习知识的渠道越来越广，他们不但可以从书本中学习知识，还可以通过网络学到很多有关的知识。

六、充分挖掘作品的内涵

在美术欣赏教学过程中，教师一定要让学生认识到，无论是绘画作品还是工艺作品，无论是具体事物还是抽象概念，都是艺术家们通过精心的构思并且结合自己的思想感情和审美观点，根据自己的审美观和时代的审美思想创造出来的。美术家创作任何一件美术作品，除了通过完美的外在艺术形式揭示某一主题之外，还有其更加深层的内涵和更加深刻的意蕴，它是一种文化和精神两个层面的体现，是美术作品的最高境界，同时也是社会和时代的民族精神的体现。如：秦俑和青铜器所体现的中华民族精神。文艺复兴时期艺术品中的人文主义思想的体现，等等，让学生对美术作品产生较为深刻的理解，达到审美境界的提升。

七、调动学生的兴趣

著名教育家夸美纽斯认为：“一切知识都是从感官的知觉开始的”。美术属于视觉艺术，是用眼睛去欣赏。要在教学中引起学生的兴趣，首先要选择具有吸引力的美术作品。网络丰富的资源能把文字、图片、影像、音乐有机地融合在一起，能使学生穿越时空的界限，走进“艺术的丛林”中进行真情体验。并且网络可以提供高质量的素材资源。德国著名美学家歌德说“鉴赏力不是靠观赏中等作品而是要靠观赏最好的作品才能培育成的。”中国古语也有“取法于上，仅得其中；取法于中，不免为下。”的说法，书上方寸间的作品难以展现原作“典范”和“优秀”魅力。我们要提供给学生的应是最好的才行，网络就为我们提供了欣赏“最好的”条件。当《开国大典》和《最后的晚餐》如原作大小般展现在学生们眼前时他们怎么会不为之震撼，再加上作品的细部放大，还有作品背景的呈现及为此设创的情境的感染，学生怎么会不为之动容。

八、以学生为主体，实施互动的教学策略

审美活动具有极强的主观性，它融感知、个性、情感、想象等因素为一体，是根据个人的审美趣味和经验进行的，对同一审美对象，不同的人因具有不同的文化背景、艺术修养、审美经验、审美体验、年龄等，对作品的理解存在差异。所以美学家说，有一千个读者，就有一千个哈姆雷特。所以课堂上鼓励学生畅所欲言，大胆抒发对作品的感受，针对学生的不同见解、观点，要充分肯定其敢于思考、敢于开口表达真实感受的行为，再适时加以引导，求同存异。培养学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神，形成良好的课堂氛围。

九、注重欣赏的模糊层面，发展学生的审美个性

学习是学生主动建构知识的过程，而不是将课本和教师的知识简单地装入学生头脑的过程。美术欣赏不能成为教师把单一确定的相关知识灌输给学生过程，学生不能成为欣赏的旁观者和接受者。教师应该积极创设情境，挖掘教学内容中的趣味性、生活性，并且符合学生心理的东西，吸引学生参与到美术欣赏的过程中来，主动感知艺术形象和体验艺术情感，让学生成为美术欣赏的主体。

十、加强与其他学科的融合

教师要能熟练地运用各种教学手段，使美术欣赏课堂教学内容丰富，提高课堂教学效率。利用计算机的高效性，不仅能使学生感受信息技术给人类带来的全新变化，而且能激起学生学好美术的热情。利用多媒体信息技术能突出教学重点，突破教学难点，将抽象的、难以被学生理解的美术知识形象化、直观化，使学生易于接受。如播放和展示世界大战影片片段和工业革命的成果等，可以大大提高课堂教学效率，同时可以创设课堂情境，为学生的自主欣赏创造条件，这样便强化了美术与政治、历史等学科之间的联系。

以上是我对高中美术欣赏的几点肤浅见解。应该说，这是一个长期的过程，至于效果如何，还是未知之数。

参考文献

[1] 王丽、付琳、张素秋；在高中美术鉴赏教学中合理应用多媒体技术[J]；中国教育技术装备；2012