

高考美术教学中学生观察能力的有效培养

郝蕴芳

(鲁迅美术学院附属中等美术学校 辽宁 沈阳 110000)

[摘要]良好的观察能力,是学生开展美术学习的重要基础性能力,决定了学生能否准确、深刻地作作品绘画出来。备战高考,需要艺术生的美术学习应具备缜密细致的观察能力,以应对考试,轻松观察美、发现美、表现美。本文探讨了高考美术教学中学生观察能力的培养。

[关键词]观察力; 高考美术; 教学

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.08.108

高考对于学生来说是一件大事,高考美术教学也直接影响到学生的升学和进一步深造。在这种情况下,学生一旦心理素质不好,就很容易出现浮躁和不安的心理。对于美术创作者而言,浮躁和不安的心理是很忌讳的,内心混乱对于美术创作水平的提高是很不利的。在高考美术教学中,学生通过大量训练掌握美术技巧,进而在考试中更好地发挥,这就需要学生不断提高观察力,在绘画过程中将所观察到的事物尽可能完美地表现出来。

一、创设情境,提升审美需求

学生愿意去自觉感知美,养成观察能力,应当是在日积月累中形成的。因此,在组织教学中,应当主动为学生创设人文、环境、生活化的情境,帮助学生找到观察美,搜集美的兴趣与思路。可以充分利用多媒体,综合音乐、文字、画面等,向学生进行展示,这样的情境创设,看似需要投入更多的时间等,但实际上却能在潜移默化中,激发学生的参与感,将美植入学生心灵中。

创设情境,也是激活课堂的一种形式。高中阶段学生既带有年轻人的朝气,也受到来自高考的重重压力,但是观察力的培养,也正需要教师告诉学生——“美术不是机械地学习技巧,而是用心体验,用笔表达的过程”。在日常教学中,专门为观察力提升做出练习,可以试着将课堂氛围带动起来,如带学生通过“一起来找茬”等游戏,进行观察、寻找事物不同的趣味调动,再做接下来的教学讲解等。这样的尝试,能够使学生以较快的速度参与到课堂中,也能以轻松的心态进入学习中。再以素描为例,常见的专业静物练习,都是以静态的花瓶、蔬菜、水果、陶罐等,尽管在练习基本功上,这些事物的描画具有积极意义,但是不妨将这些全部撤下,换作学生日常可见的台灯、笔筒、书本等,鼓励学生去琢磨,如何将这些生活常见的事物的美感画出来。正如司徒立先生说,“画素描,就是用眼睛去思考。”学生对不熟悉的事物很难形成思考的主动性,只有生活,才能使学生的被动去主动地思考与探索。情境的创设,看似是一个无形的环节,但是能为整个绘画练习奠定情感基础,也能巧妙地提高练习的效率,给予学生关注。

二、教授方法,结合实际训练

在组织教学中,观察除了有一双善于发现美的眼睛,也要有必要的观察方法,如在观察时是注意细节还是整体、是从哪个方位开始的等,这些都是需要在日积月累中逐渐养成,需要教师在日常课堂中加以指导,结合日常的教学实践经验,总结出如下的观察方法。

提高学生的观察能力,最为忌讳的就是纸上谈兵,而是要让学生立足于生活去思考与体验。写生课,是绘画学习中基础性课程,借此培养学生的观察能力,是较为基础的环节:整体与细节的观察。在组织写生时,或者说对一个场景的观察,有总体与分开的两个方面。很多学生在绘画时仅仅关注到各种细节,但是画出来反而成了“四不像”。培养学生的宏观观察能力、立体观察能力,是教学的重要思路之一。如在绘画中,以“树”为事物,画出不同的季节,那么可以如何表达呢?有些学生用树叶的颜色,也有学生用树的形态——画出树的摇曳,是秋风瑟瑟之下的树木;再如飘落的几片黄叶,是树叶的秋季的代表;新生的嫩芽,是春季的萌动;绿叶成荫,是夏季的繁茂……除此之外,可以随增加一些可能出现的景物,如鸟、树边的花等,这些事物的增加,能够帮助学生去理解,观察不仅是细节,也

是宏观的,教授学生观察的方法,应当是从不同角度去刻画,去揣摩烘托心中想要表达的主题。

三、感知事物,提高观察能力

观察是感知的特殊形式。观察是在对对象初步了解的基础上,进行耐心的比较分析。通常情况下,树立正确的观察方法有利于提高学生对于人物结构和情感变化的认识,有利于教学过程的顺利展开。“观察,观察,重要的是察,只观不察,就是一无所感地乱画。”在高考美术中,学生需要在较短的时间内捕捉有效信息,如从什么角度、利用什么办法来更好地表现自己的作品。这种信息的捕捉就是观察力作用的发挥。学生在写生的时候,面对一个模特,不仅要观察其“形”,如人物的面部结构、身体的肌肉等,还要观察其“神”,也就是表情与情感等,并且“神”是通口汤进峰过“形”表现出来的。教师在教学过程中应该教会学生观察的方法,如观察时对人物形进行分析和比较,训练彼此之间的各种关系。所以,学生在提高观察力的同时必须快速捕捉到写生对象转瞬即逝的神态特征,最终完成一幅“形神兼备”的画作。

四、思考分析,增强作品表现力

学生只有对于所要表现的事物进行充分的观察和思考,才能做到“胸有成竹”,在对事物进行绘画表现的时候,更好地进行主观把握。如,在高考美术的教学中,学生通过进行大量的训练来提高自己的绘画水准。但是,由于学生缺乏主动而全面的观察和分析,其作品在表现力方面有所欠缺。如,有些学生对人物的面部的骨骼、肌肉、五官造型极为感兴趣,甚至在技术上都无可挑剔,但在画面的表现力上却比较无趣,有种“手不能跟着眼睛和心走”的感觉。其实,这种情况的出现,很大一部分原因是学生对于事物的观察力不足。而观察力和主观把握能力的提高有着一定的关系。只具备主观把握能力的学生在创作中会表现出头部体积不足、人物的神态气质表现欠佳的情况。因此,学生的观察力和主观把握作品的的能力都是极为重要的,而主观把握能力只有在学生的观察力得到不断提高的情况下才能得以提高。学生只有通过对人物观察并思考分析,琢磨写生对象的神态和韵味,才能创作出具有一定表现力的作品。

结语

在当前的高考美术教学中,对学生观察能力的培养,应当是教学的基础性环节,需要宏观的规划与具体的策略。在组织教学中,以学生现阶段的美术教育为基础,立足于生活,从技术与意识两个方面进行讨论,以推动教学工作,全面促成教育的发展,为学生的审美能力奠定扎实基础。

参考文献

- [1] 黄雄. 绘画教学中学生观察能力的培养[J]. 大观(论坛), 2018, 000(006): 116-117.
- [2] 黄廷文. 高考美术教学中学生观察力的培养路径思考[J]. 美术教育研究, 2015, (018): 134-134.

文人画赏析对中小学美术教育的作用与影响

刘全

(江西省赣州市赣县区南塘中学 江西 赣州 341100)

[摘要]文人画是中国绘画史上独特的、最具代表性的画种之一,也是中国古代表最典型的一个类别。文人画在内涵上追求诗中有画、画中有诗;在情感表达上既表现作者个人对山川之美、人物之美的感情,又表现时代价值追求。通过对文人画的欣赏与品评能够培养学生对中国古代绘画的审美能力,加强美育素养,使学生树立正确的人生观、价值观,帮助学生更好地领会文化传承的意义,建立民族自豪感。

[关键词]文人画; 中小学; 美术教育; 审美能力

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.08.109

(一) 帮助学生树立正确的人生观和价值观正确的人生观和价值观是指导一个人前行的原动力。在这个机遇与挑战并存的时代,中小学生应该提前做好准备,迎接这个时代带来的挑战。在面对压力和困难时应积极调整心态并做出改变。积极健康的人生观和勇于向前的人生态度能指导学生做出正确的选择,走向正确的道路。美育研究的特点需要我们明确“立德树树”这个育人的总要求^[1]。高品质的美术作品不仅可以帮助学生树立正确的人生观和价值观,其道德情操也得到良好的培养和提升。中国画史论家陈衡恪曾经说过:“文人画之要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想,具此四者,乃能完善。盖艺术之为物,以人感人,以精神相应也。”^[2]可见文人画尤为注重画家的品德修养。因此老师在教学过程中,可以不断挖掘美术作品中具有正面指导作用的价值加以弘扬,为日后美术教育的发展指明正确的方向。文人画中反映的爱国情怀、豁达的心境、乐观的精神、人与自然的和谐相处的状态,可使学生在教育的初级阶段就接触、了解古典文化中蕴含的智慧,让文人画中的艺术精神占据学生的思想高地,为今后的发展树立正确方向,减少消极的心态与负面的情绪,让学生能够在乐观向上的人生观指导下健康发展。源远流长的中华文明是一部历史,也承载着中华文化的精髓。以美术课堂为背景,以教学为载体,向学生传递文明的火炬,让学生能够更多地了解民族文化与民族精神。通过这样的良性循环,潜移默化地影响每一位中小学生在,提高文化自信的同时也建立了正确的人生观和价值观。

(二) 有益于提升学生的审美能力与艺术修养审美教育是美育的基础,首要目标是使学生建立起正确的审美观和一定的审美能力。文人画可提供良好的审美平台,它不是简单的一类画种,而是从画家到作品、理论三位一体的艺术绘画体系^[3]。古代文人多采取隐逸的处世态度:出仕时,文人们弘扬儒学,提倡绘画要“成教化,助人伦”的功能论^[4];退隐时,文人们追随老、庄的思想,要求“以一管之笔,拟太虚之体”“进乎技、合乎道”^[5]。因此,文人画追求画面意境清幽、空灵、寂静等,蕴含丰富的哲学思想,让学生可以更好地理解审美美,从而提高自己的审美能力。在中小学阶段,美术教育课程的设置有别于其他学科,它的教育方式具有多样性、连贯性和引导性。因为美术的本质是运用多种形式传递美的享受,带来美的感悟。中小学美术教育主要是通过老师引导学生赏析各类美术作品,提高学生的认知。对文人画作品的鉴赏不仅是对作品本身的理解,更是一种与绘画者跨越时代的沟通。老师通过讲述画作的历史背景、意境等方面,逐渐培养学生欣赏美、理解美、体验美的能力。学生在老师不断的引导培养下构建一种欣赏美的心境,超越现实环境,深入到文人画作品中去,与绘画者进行“深入交流”,尝试对文人画作品做出独到评鉴,深入理解文人画中的文化情怀和文化内涵。此外,艺术修养的培养体现在对于不同绘画风格和类型的包容性欣赏上。学生通过“换位思考”理解作品的历史背景,以“兼容并包”的态度跨越时空,跨越不同文化接受蕴含在文人画作品中浓郁的人文情怀和文化特征。只有引导学生进行思考和

欣赏,才能使其切身感受到作者在作品中寄托的情感和文人精神,逐渐产生共情与共鸣,从而提高自己的审美能力和艺术修养。

(三) 有助于培养学生的综合能力与素质21世纪以来,随着科教兴国战略的实施的不断深化,社会对于素质教育的认知早已不再停留于“喊口号”的阶段。素质教育以其全面性、多样性、自主性等特点成为了现阶段中小学教育的主线。而美术教育是素质教育中不可或缺的重要组成部分。美术教育不仅可以培养学生的审美情感、价值观、想象力和创造力,同时还肩负着提高中国优秀传统文化价值的责任。美术是一门综合类的学科,它涵盖了文化、历史、政治等多方面的知识,这门学科的特点也就在于此。美术学科所涉及的知识范围广、时空跨度大,所以在学习美术知识的同时也会接触到很多其他相关学科的内容,间接地丰富了学生的知识结构,达到了预期之外的学习效果。很多知识也可以通过美术这种媒介的特殊性串联在一起,学生会发现知识间的联系,每个学科的发展与演变都离不开相关学科的帮助。这就大大提高了学生的学习兴趣 and 归纳贯穿各类知识的能力,扩展他们的知识范围与学习领域。通过美术教育学到多学科的内容,开阔了学生的视野,激发了学生对文化知识学习的积极性和热情,提高了他们的学习能力和各方面的综合素质。文人画作为东方艺术的瑰宝,包裹着璀璨的华夏文明,是学生寻求知识的宝库,同时又不断滋润着学生的内心。我国现阶段所推行的素质教育,就是通过对教育的改革使学生的综合素质得以提升。而美术教育,特别是通过美术课堂来宣传文人画所引出的相关传统文化和历史知识,对于中小学生在更为全面系统地接受知识,有很大帮助的。这样拥有浓厚传统文化和美学知识的学习环境与学习气氛,能够让学生更加积极主动地投入到学习中去,并在身心愉悦的同时,学到美学与人文历史等多学科的知识。日后再将自我的创造力与传统文化相结合,形成独立的创新意识。

(四) 结语

中小学美育若能将文人画的内涵与核心融入教学过程之中,定可以激发学生对中华优秀传统文化的热爱,提高学生的思想境界和审美水平。从个人角度出发,首先通过对文人画精神内核的理解,帮助学生树立正确的人生观和价值观;其次在学生获得古代优秀文化滋养的同时,提升人文修养,加强综合实力。从国家角度出发,用优秀文化将青年一代与历史紧密地联系在一起,形成新世代的文化动力军,避免文化断层现象,将我国灿烂的文化不断传承下去。

参考文献

- [1] 俞红. 文人画的历史流变与精神内涵构成分析[J]. 戏剧文学, 2007(5): 98-100.
- [2] 杜卫. 情感体验: 美育的根本特征——当代中国美育基础理论问题研究之四[J]. 美术研究, 2020(3): 5-10.