

画中寻韵：探索高中美术鉴赏教学的审美策略

王弋晖

江西省赣州市石城县赣源中学

摘要：美术鉴赏是高中阶段美术科目的学习模块之一，旨在提升学生的审美能力，培养他们对本民族文化的热爱和对世界多元文化的尊重。在美术鉴赏活动中，学生将有机会接触和欣赏各种不同风格、流派和时期的艺术作品，进而深入了解本民族的文化传统和艺术特色，有利于促进义务教育阶段中美术鉴赏活动的延续和发展。本文从美术鉴赏的意义入手，分析美术教学和美术鉴赏间的关系，采取相应的策略来培养学生对民族文化的自豪感和认同感，激发他们对传统文化的热爱和保护意识。

关键词：高中美术；鉴赏教学；策略探讨

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.11.102

引言

美术教育是高中教育中基本的教学活动，在开展鉴赏活动时要注重引导学生发挥视觉与听觉能力对美术作品的艺术特色形成深入的认识。活动的开展旨在提升学生的智力发展和技能水平，高效实现高中美术教育的育人目标。但目前高中美术鉴赏教师在开展教学时，由于课时有限，只注重理论知识的讲解，忽略了鉴赏实践的应用，难以提升学生的鉴赏水平。所以教师要重视美术鉴赏教学，通过美术课程的开展，学生在接触周围环境和生活中美好的事物可以丰富他们的感性经验和审美情趣，激发他们表现美、创造美的情趣。同时由于创意美术艺术活动的丰富性和多样性，学生在活动中进行的观察不同，便会产生不同的审美感受，丰富学生的审美素质，激发学生的艺术天赋。这不仅有助于学生的个人成长和发展，也为他们的终身学习和未来的职业发展打下坚实的基础。

一、美术鉴赏的重要意义

美术鉴赏是激发人情感和良好品行意志的有效措施，也在教学中扮演着重要的角色，它不仅能够丰富学生的情感体验，还能够培养他们纯真朴素的情感。通过欣赏和理解艺术作品，学生能够感受到艺术家所表达的情感和思想，从而引发自己的共鸣和情感共鸣，这种情感体验对于学生的成长和发展具有积极的影响。但是，如果仅仅局限于对美术作品的鉴赏层面上是不够的，美术教师应该开拓思路，在教学中注重美术鉴赏的开展，从而更好地培养学生的审美能力。为了让学生更全面地理解和感受艺术作品的内涵，可以将美术与其他学科相结合，形成有机的教育体系。进行多角度的学习和欣赏^[1]。这一过程中还可以引导学生进行创作，通过实践来提升他们的艺术表达能力和审美水平。

同时，教师也要认识到美术教学的重要意义，美术不仅仅是一门学科，更是一种文化的传承和表达方式。学生需要在学习美术中培养对美的感知能力和审美情趣，提高他们对艺术的欣赏和理解能力。通过教学来训练学生的创造力、想象力和表达能力，这些能力在学生的综合素质发展中起着重要的作用。此外，学校和社会也应该给予美术教育足够的重视和支持，提供良好的学习和资源和平台，为学生的艺术发展提供更多的机会和平台。也可以采用比较鉴赏的方式，让学生更好地理解不同类型艺术作品之间的联系和差异，从而提高他们的审美能力和艺术素养。只有这样，才能够更好地发挥美术教育的作用，培养出更多具有艺术素养和创造力的人才。

二、正确处理美术教学与美术鉴赏的关系

美术教育的主要目的是让学生在教学中提升对美术作品的欣赏能力，为了实现这一目标，学生必须具备扎实的教学基础，并在系统的教学中理解美术作品所蕴含的精妙之处。其中美术鉴赏课程在促进教学中起着重要的作用，它可以扩大学生的眼界，让他们接触到不同类型、风格和时期的美术作品。在欣赏和分析这些作品的过程中，学生能够更好地理解和感受艺术的魅力，从而激发他们对学习的动力。而且，美术鉴赏课程可以帮助教师巩固学生的欣赏水平和创作水平，在课堂上指导学生进行深入的观察和分析后，教师可以引导他们发现作品中的细节和技巧，帮助他们提高自己的创作能力。同时还可以通过评价和反馈来帮助学生发现自己的优点和不足，进一步完善他们的艺术表达能力。

为了保证教学的高效性，教师也需要采用科学的教学方法来注重方法指导，将知识与技能有机地结合起来。可以引导学生进行实践性的创作活动，让他们亲身体验

艺术的过程和乐趣。进一步感受传统文化的独特魅力,激发学生进行美术创作的欲望,体验美术创作的快乐,还能增强民族自豪感。由于学生需要通过反复练习和掌握基本的技巧和表现手法,才能够更好地表达自己的想法和情感。因此,注重教学活动的顺利开展也是必要的,有利于帮助学生打下坚实的基础,让他们感受到美术学科的魅力。在课堂教学中,教师可以引导学生关注现实生活中的艺术现象,培养他们的创新思维和实践能力^[2]。同时,教师还应该关注学生的个性化发展,鼓励他们在学习过程中创造出具有独特个性的作品。这不仅可以培养学生的创新精神和实践能力,还能激发他们对艺术的热爱和追求。

三、开展美术教学活动时提升学生鉴赏能力的策略

(一) 注意渗透传统文化,优化美术鉴赏教育

高中生是社会主义未来的建设者和接班人,他们的审美观念具有强烈的时代特征,所以培养他们的文化自信和素养,对发展他们的审美能力和美术技巧起着重要作用。教师在开展高中美术鉴赏课堂中要在把握教学课程的目标下渗透传统文化,从而培养学生的文化自信。同时,也要积极认真地做好备课工作,不仅要在教学中培养学生文化自信,也要在教学的过程中通过美术作品培养学生见微知著的意识,为美术教育打下良好基础。美术教育的开展对培养学生的审美能力以及陶冶学生的性情,美化学生的生活来说至关重要。通过对作品的观察、分析和评价,学生可以培养自己的审美眼光和艺术品位。他们可以学会欣赏艺术作品的细节、构图、色彩运用等方面的技巧,也能够理解艺术家的创作意图和表达方式。而且教师在教学中渗透传统文化可以纠正和引导学生的三观,优化美术鉴赏教育。

例如:在学习“从传统到现代”的课程教学时,教师可以在开展美术课堂活动前,给学生播放一些中华民族从古到今服饰的变化历程。让学生在视频中初步了解当时那些服饰的特点和流行原因,在播放相关视频知识时,学生通过了解服饰的过程中观察、认识与理解线条、形状、色彩的基本造型元素。让他们在鉴赏作品时拓宽视野,了解和尊重世界各地的多元文化,通过学习和欣赏来自不同国家和文化背景的艺术作品,清晰地认识到不同文化之间的差异和共通之处。这样才能让他们学会用开放的心态去接纳和欣赏不同的艺术风格和表现形式,从而培养跨文化交流和理解的能力。而且在这样的教学中,教师可以让学生树立多元化的

艺术观念,并能提高他们对传统艺术作品的鉴赏能力。通过对中国古代服饰及技巧的探索 and 实验,表达自己对作品中所运用的艺术技巧的了解。同时在学习和研究本民族的艺术作品时,学生可以更好地了解本民族的历史、文化和价值观。

(二) 科学利用信息手段,打造直观美术鉴赏

随着信息技术的飞速发展,高中美术课程资源日益丰富,为学生提供了更多的学习机会和途径。但他们通常对美术知识的学习往往还不够深入,需要在教学中借助信息技术的力量,让他们能够直观地感受到美术作品中所蕴含的丰富内涵。因此,教师应根据学生的学习需求,及时有效地利用信息技术开展美术活动,构建适宜的学习环境,以增强学生对美术学习的兴趣^[3]。高中生对美术学科通常有着较强的兴趣,这也是他们接触专业绘画的最佳时期。通过组织各种美术活动,可以有效地锻炼学生的思维能力,培养他们的创新精神和实践能力。因此,教师需要充分利用这一阶段的优势,开展丰富多彩的美术教育活动,使他们在掌握美术知识技能的同时,也能够成为具有高尚情操和审美情趣的人。

例如:在进行“各异的风土人情——中国民间美术”这一课程的教学时,教师会面临着一些挑战。因为许多遥远的民间艺术作品在当今时代已经难以观赏到,这对于高中生来说是一个很大的遗憾。然而,多媒体的出现提供了一种解决方案,它可以让学生有机会欣赏到各种不同的作品。一般在高中阶段,学生所接受的教育不仅仅是知识和技能的传授,更应包括美育品德的培养。在教学中,教师可以简单地搜寻一些著名的民间和现代艺术作品,让学生对民间美术有一个基本的了解。接着再带领学生观赏作品,激发他们对所画内容的热情。由于不同的学生对作品有不同的认知和感受,教师在一开始教学时就需要注重学生的情绪。在大屏幕上呈现民间美术的含义,引导他们结合自己的生活经验和知识技巧发表看法。同时这些直观的图片也会吸引学生对美术作品的兴趣,提高他们的美学鉴赏能力。

(三) 采用比较鉴赏手段,培养学生观察能力

在高中美术鉴赏教学中,教师可以采用比较鉴赏的手段来培养学生的审美观察能力。尤其是在新课改的背景下,社会对学生德智体美劳的全面发展越来越重视,教师更应该将美术课堂重视起来,培养学生更多的学科技能。我国美术历史悠久,拥有许多不同的种类如水墨画、油画等。在美术教学设计上,教师要从学生的需求出发,

进行科学的教学设计,比较不同类型的艺术作品的特点和区别,才会收到事半功倍的效果。当开展教学时,教师要精心设计教学内容,特别是将与教学目标相关的内容作为一种特殊的信息传递方式,极大地调动学生的积极性,激发他们的学习兴趣^[4]。最终让他们对周围世界的认识更深入,并能激发学生的审美观念和造型智慧,为他们一生的精神素质和文化修养奠定基础。这种教学模式可以将教育与娱乐很好地结合起来,让教育在形式上能够平易近人、乐于被接受,内容上丰富多彩、引人入胜,要能够激发学生持续学习的动力。

例如:在进行“美术家眼中的自己”的课程教学时,教师可以展示出经典作品让学生进行鉴赏。接着为学生呈现《毕加索的自画像》《徐悲鸿的自画像》《达芬奇的自画像》这几幅作品,让学生比较几幅作品的风格和特征。接着教师要引导学生在生活中要认真观察,善于捕捉人物的特征,从而进行下一步的学习。通过美术教学,让学生去欣赏事先找好的美术作品,教师可以通过搜集的作品资料向学生提问是用什么方法突出人物特征的,最终让学生分析几幅作品对比的作品,体会作品是如何抓住人物特征的。学生在学习美术的过程中,如果感受到艺术作品的魅力,会更容易投入课堂,提高注意力高效学习。此外,教师还可以通过举办艺术展览、演出等活动,让学生有机会欣赏到优秀的艺术作品,从而提高他们的艺术修养和品位。可以说利用比较鉴赏这一有效手段,更容易为学生提供一个丰富多彩的学习环境,帮助他们全面提高自己的审美能力和艺术素养。

(四) 融入实践教学活活动,使美术教育生活化

美术课堂不仅重视学生对理论知识的理解,也需要用创作体验的方式让学生对美术作品进行鉴赏。这需要教师在教学过程中不断探索新的教学方法和手段,以激发学生的学习兴趣 and 积极性。这些活动可以包括参观美术馆、举办画展、参加艺术比赛等,还可以鼓励学生参加各种社会实践活动,如志愿者服务、社区建设等,以提高他们的社会责任感和团队合作精神。高中教育所开展的美术教学课堂通常是充满趣味性的,教师应利用当前的教学资源去根据学生的基础水准多多开展实践活动,为学生拓展实践空间。通过在教学课堂上融入实践活动提高学生的观察力、想象力和操作能力,丰富学生的体验认知。学生也可以进一步锻炼美术基本能力,灵活运用,不断提高观察力、想象力和创造力。

例如:综合实践要求学生积极主动地参加各项活动,美术教学不仅包括图画训练和鉴赏,还包括手工制作。在高中美术教学中,教师应该注重培养学生的综合素质和创新能力例如,组织各种形式的实践活动来帮助学生更好地理解和掌握美术知识^[5]。通常在进行教学训练时,所进行的环境不一定只在课堂上,还可以带领学生在校园里,生活中。如带领学生去美术馆、博物馆等场所参观经典作品。让学生在观看经典作品的过程中感悟美术技巧,在此期间,教师要以学生为主体,充分发挥学生的想象力和动手能力,引导学生将美术课堂上所学到的知识和技能运用于实践中,如可以教导学生将家中不用的材料通过手工制作成生活中的装饰画,将废弃物品利用起来,不仅使学生建立了环保意识,还能提高了学生的动手能力,帮助学生理解并应用美术教育所学的知识。最后,教师还应该注重培养学生的艺术鉴赏能力和审美情趣,在日常教学中注重培养学生的审美观念和价值观。

结语

综上所述,在开展美术鉴赏活动时,教师应该充分考虑到学生的不同特点和需求,以确保每个学生都能从中获得美的熏陶和培养。为了实现这一目标,教师需要不断研究和探索新颖、合适的教学方案,以激发学生的学习兴趣 and 积极性。在教学中应该鼓励学生用自己的语言和画笔来描述他们对艺术作品的所见所闻所感。这不仅有助于培养学生的审美能力和表达能力,还能让他们更好地理解和欣赏艺术作品,引导他们学会用艺术的眼光去看待世界。

参考文献

- [1] 贾建鹏. 高中美术鉴赏教学中培养学生审美能力的策略探讨[J]. 赤子, 2018, 000(025): 242. DOI: 10.3969/j.issn.1671-6035.2018.25.223
- [2] 龙芳. 高中美术鉴赏教学中学生审美能力的培养策略探讨[J]. 课程教育研究, 2023(3): 3.
- [3] 康晨昕. 高中美术鉴赏教学中提升学生审美素养的策略[J]. 教育艺术, 2023(4): 40-41.
- [4] 杨荣孙. 高中美术鉴赏教学中提升学生审美素养的策略——以《中国传统绘画》为例[J]. 中华活页文选(高中版), 2023(22): 0172-0174.
- [5] 马奔. 开启鉴赏之路,舒展审美之魂——高中美术鉴赏教学策略研究[J]. 华夏教师, 2019(17): 2. DOI: 10.3969/j.issn.2095-3267.2019.17.030