

高中美术鉴赏单元化教学设计探究

——以《抒情与写意——文人画》一课为例

张志斌

山西省临汾市襄汾高级中学校

摘要:探究高中美术鉴赏单元化教学设计,对于提升美术鉴赏教学质量有着良好帮助。单元化教学是一种全新的教学模式,通过对单元内容进行重新整合,并融入大量教学资源,能够为学生提供丰富的教学内容,结合一些趣味性十足的活动,能够改变课堂氛围,激发学生的学习兴趣、提升学习质量。本文阐述了高中美术鉴赏单元化教学价值和文人画鉴赏作用,分析了高中美术鉴赏教学存在的问题,并对高中美术鉴赏单元化教学设计进行了探究,希望能为相关从业者开展工作提供有效助力。

关键词:高中美术;鉴赏;单元化教学设计

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.03.239

引言

美术教学的其中一项内容是鉴赏教学,这是美术教学的重要组成部分。通过开展鉴赏教学,能够激发学生的艺术兴趣,提升其审美能力和艺术素养,为培养艺术情感、创造性思维、观察能力打下良好基础。在高中美术教学中,利用单元化教学方式开展鉴赏教学,能够帮助学生更好地理解不同艺术形式、不同风格的美术作品,提升其艺术鉴赏能力,为提高学生艺术修养打下良好基础。《抒情与写意——文人画》是高中美术课程中的一个重要单位,该单元设计中国传统文人画,结合该单元内容开展鉴赏教学,能够让学生学会鉴赏中国传统绘画,了解中国传统绘画发展历史,感受中华传统文化魅力,对培养学生文化认同感、民族自豪感也有着良好作用。

一、高中美术鉴赏单元化教学价值

传统美术鉴赏课更重视对美术概念以及美术知识的教学,这使得教学更加偏向理论化,教师会以某作品为例,为学生讲解鉴赏方式,并讲解该作品的鉴赏相关内容,希望通过这种方式提升学生的考试成绩。但这种教学方式过于偏向理论化,且对学生的思维存在一定限制,同时,这种教学模式使得课堂枯燥乏味,一定程度上抑制了学生的学习兴趣和学习热情,也会对学生的审美能力发展带来限制。在这种教学模式下,学生难以通过自己的理解来对美术作品进行鉴赏,甚至缺乏实践,学生难以真正理解鉴赏方式和美术知识,这使得学生的艺术鉴赏能力较弱,无法独立完成开展美术鉴赏。

高中美术鉴赏内容应该包罗万象,教师应该为学生提供更多自主鉴赏空间。在开展单元化教学时,教师应将重点聚焦于学生鉴赏艺术品时的艺术感受和艺术识别,让学生在鉴赏艺术品时,能够产生良好的审美规律、思

维方式,通过鉴赏了解作品的创作背景、创作特质以及作家的思维方式,这才能激活学生的艺术鉴赏思维、丰富学生的艺术审美体验,让学生能够透过艺术品表象看到发现艺术规律、找到艺术品中蕴藏的思想内涵,这对于培养学生艺术审美素养有着十分重要的作用^[1]。

二、文人画鉴赏作用

文人画又被称为“士大夫写意画”或是“士夫画”,泛指中国封建社会中文人、士大夫的绘画。相比于民间和宫廷画院绘画,文人画一般会回避现实社会,利用山水、花木等内容来抒发个人“性灵”,其中一些作品中也会融入对民族压迫、腐朽政治的愤懑之情,因此,在对文人画进行鉴赏时,需要采用独特的鉴赏手法。相比于山水等传统中国画,文人画讲究笔墨情趣与诗书画印共鸣结合的传统,其画格较为简淡,更重视以物寄情,追求和谐仁爱,抒发作者的情感和情怀。文人画独特的创作思想以及绘画风格,在中国画中有着独一无二的特点,其特有的“雅”,让文人画在中华中独树一帜、在文人画发展过程中,其画风、绘画技巧、美学思想,对后续的水墨画、写意画也产生了较大影响。因此,学会对文人画进行鉴赏,对于后续开展中国画鉴赏教学有着良好帮助。

从文人画的审美角度来看,文人画必须具备学养深厚、言之有物、格调高雅等几个特征。这是由于封建士大夫都是由科举制度层层选拔而来,文才是其做官的基础,想要做官,就必须满腹经纶,这赋予了文人画上述审美特征。相比于水墨画、写意画,文人画在题材内容、思想情趣、笔墨技巧方面有着不同追求,这使得文人画也形成了多种风格和流派。文人画题材多为梅、兰、竹、菊、高山等,在古代文人眼中,这些物品或是景物,并

不只是单纯的物品、景物，而是君子的化身，文人希望借这些内容抒发自身情怀、展示自身的清高文雅。因此，在对文人画进行鉴赏时，学生必须了解中国传统文化，同时必须将思维完全渗透画作之中，不能局限于画作表面，这样才能理解其思想，真正对该画作完成鉴赏^[2]。

三、高中美术鉴赏教学现状

（一）教学课时不足

虽然我国目前开始重视美术、音乐等课程，不再允许像过去教学一样，随意占用美术课堂，但在高中管理人员眼中，美术教学依然不是教学的重点，因此，其给美术教学分配的课时严重不足。同时，部分美术教师对鉴赏教学不够重视，其教学重点往往放在技巧教学上，在分配课时时，会将大量课时应用到技巧教学上，鉴赏教学分配的课时较少，学生难以在较短的时间内学会鉴赏艺术作品。但高中美术鉴赏内容较为丰富，其不仅具有绘画，还涵盖了雕塑、建筑等诸多艺术领域，每一项领域都有着独特的文化内涵以及深厚的历史文化积淀，想要深入理解和鉴赏这些艺术作品，需要学生投入大量的时间和精力，仅仅通过较短的课时，几乎无法掌握鉴赏方法，无法感受到艺术作品的独特魅力。

在有限的教学课时中，部分教师往往只能采用简单介绍的方式，为学生讲解鉴赏技巧，学生对于鉴赏的了解也较为浅薄，无法真正对艺术品开展鉴赏，这会严重影响学生对艺术作品的理解，制约学生的艺术思维发展，学生无法正确地理解艺术品鉴赏价值，这对学生未来的学习和发展，都会产生一定程度的影响^[3]。

（二）教学方式不够丰富

部分教师在开展鉴赏课程时，会采用口述的方式授课，在教学时依然采用传统教学模式，教师在课堂上扮演“演讲者”，而学生只需要倾听、记录即可。这种教学方式较为单一，且枯燥乏味，学生的思维难以融入课堂之中，这会严重影响教学质量。目前虽然各高中都安装了信息化设备，能够利用多媒体方式开展教学，但部分教师没有良好地发挥多媒体教学的优势，在教学中依然大量依靠教材提供的图文内容，这些图文内容不够直观，无法调动学生的学习积极性，无法激发学生的学习兴趣，这对于提升教学质量也有着一定影响。

在信息化时代，利用互联网能够获取大量教学资源，结合这些教学资源，教师就能开设更多趣味性十足的鉴赏活动，让学生能够自主对艺术品进行鉴赏，激发学生的学习兴趣、培养学生的自主学习能力。但部分教师并未充分利用这些资源，在教学方式上依然使用传统模式，其教学方式不够丰富，这严重影响了教学质量，同时也制约了学生美术鉴赏能力的提升^[4]。

（三）实践教学较少

部分教师在开展教学时，更重视理论教学，忽视了实践教学对于艺术鉴赏课程所具有的重要性。由于高中美术课程存在课时有限的问题，因此，教师在授课时，会将重点放在需要考试的内容上，于是，多数教师的教学重点放在了绘画技艺上，对于鉴赏教学不够重视。在这种思维的影响下，在有限的鉴赏教学课时内，教师会采用理论化的方式开展教学，简单地为学生讲解艺术品鉴赏的方法，并讲解某艺术品鉴赏内容，学生无法亲自对艺术品进行鉴赏，这使得学生几乎没有实践的机会，学生对于美术鉴赏的理解仅仅停留在表面。

部分教师虽然会给予学生一定的实践鉴赏时间，但学生在鉴赏时，教师并未将学生放在主体地位，教师会为学生不断讲解如何进行鉴赏，甚至会直接“帮助”学生鉴赏，在这种情况下，学生的鉴赏理解其实完全变为教师的理解，学生无法真正领会艺术作品的深层次内涵，这不仅会影响学生对艺术鉴赏的兴趣，还会制约学生未来的发展^[5]。

四、高中美术鉴赏单元化教学设计探究

（一）整合教材明确教学目标

在开展高中美术鉴赏单元化教学设计时，教师需要提前对教材内容进行阅读，并明确教学目标，随后根据以上内容，对教学内容进行设计，找到合适的教学方法，让美术教学符合现代化教学需求，让理论与实践相结合，真正提升学生的艺术鉴赏能力，为学生后续的发展和學習打下良好基础。

以《抒情与写意——文人画》一课为例，教师需要提前对该章节内容进行整合，找到该章节的重难点，围绕教学目标，设置一个合理的短期目标，其教学内容设置要围绕该短期目标开展，这样才能确保教学处在正确路径，避免出现方向偏离问题。教师可以将几幅具有差异性的文人画整理出来，将其呈现在学生面前，如果教师认为教材中的绘画无法满足教学需求，教师还可以通过互联网获取更多文人画，并将这些资源应用到教学中，从而丰富教学内容、提升教学质量。在设置短期教学目标时，教师应紧紧围绕鉴赏教学以及美术教学目标开展工作，教师一定要理清文人画与中国其他绘画之间的关系，通过教会学生鉴赏文人画，让学生理解文人画的内涵、特征，并为鉴赏其他中国画打下良好基础。例如，教师可以选用《万壑松风图》《枯木竹石画卷》《洞庭东山图》《溪岸幽居》四幅不同时期的文人画，将其呈现在学生面前，让学生依靠学习到的鉴赏方法，对其开展自主鉴赏。在这一过程中，教师要鼓励学生画作进行详细的观察，并思考作者希望通过绘画表达的思想和内容，同时还要

找到四幅不同时期文人画存在的差异,这种方式能够解放学生的思想,改变以往枯燥乏味的教学氛围,让学生能够自主发挥。教师则凭借整合过的教学内容,将更多教学资源以系统的方式呈现在学生面前,这能让学生的学习变得更加具有阶段性,提升教学质量^[6]。

(二) 加入更多教学活动

教师在开展鉴赏教学时,应改变传统教学理念,在教学中应该将学生放在主体地位,改变以往的教学方式,鼓励学生自主探索、自主学习,将课堂还给学生,教师在教学中应该发挥引导作用,避免出现“喧宾夺主”的情况。为了提升教学质量,更好地开展高中美术鉴赏教学活动,让学生真正通过趣味性十足的活动学会鉴赏艺术作品,教师就需要转变教学理念,结合现代教育思维,以问题为导向设计教学活动,引导学生利用学习到的理论知识对艺术作品进行鉴赏,在解决一个个实际问题的过程中,学生就会感受到美术鉴赏的乐趣,并逐渐激发起自身兴趣,为后续的学习发展打下良好基础。

以《抒情与写意——文人画》为例,教师可以将不同时期的几幅文人画以多媒体的方式呈现在学生面前,之后根据学生之前学习到的理论内容,为学生设置一些类似灯谜的问题。可以让学生“击鼓传‘灯’”或随机选取自己喜欢的“灯”,抽到其中的“灯谜”问题,之后根据其中的问题来对文人画进行鉴赏,并给出自己的答案。这种活动方式具有良好的趣味性,能够吸引学生参与到活动之中,在抽出“灯谜”后,学生需要依靠鉴赏、思考来解决问题,同时,教师也可以鼓励学生之间相互探讨交流,以团队的方式解决问题,这对于培养学生协作能力、探究能力、创新能力有着重要作用,同时也能培养学生美术学科核心素养^[7]。

(三) 做好理论与实践相结合

美术鉴赏的一门实践性较强的学科,但部分教师在开展教学时,会更加重视理论教学,对于实践教学不够重视,这导致学生无法真正掌握美术鉴赏技能。为了提升学生的艺术鉴赏能力,教师就需要做好理论与实践相结合工作,强化学生的实践教学,开展丰富的实践鉴赏活动,让学生能够自主开展探究。教师可以让学生将收集到的资料或是鉴赏内容,以报告、演示文稿的方式呈现,在这一过程中,学生能够收获良好的正反馈,这对于激发学生鉴赏兴趣、发挥其主观能动性有着良好作用。

教师可以通过创设情境的方式来做好理论与实践相结合工作,通过良好的引导和氛围烘托,激发学生的求知欲望及学习兴趣。以《抒情与写意——文人画》为例,

教师可以先讲述中国古代文人思想,并结合这些内容,将学生引入那个文人充满傲骨的年代,帮助学生更好地理解应该如何正确地鉴赏文人画。随后,教师可以将文人画与水墨画、人物画进行对比,还可以结合一些古代西方绘画形式来进行讲解,让美术作品鉴赏课程变得更具特色。在课程中,教师要引导学生对不同种类的绘画进行鉴赏,并理解不同绘画之间存在的差异,这对于提升学生理解能力有着重要作用^[8]。

结语

高中阶段的美术鉴赏教学存在课时较少、教学内容不够丰富等问题,这需要教师改变自身教学理念,并利用现代化手段来解决问题。教师在教学中,应该给予学生更多的自由发挥空间,引导学生自主对艺术品进行鉴赏,提升审美能力,为培养学生美术学科核心素养打下良好基础。同时,通过趣味性十足的活动,为学生提供良好的美育,培养学生的审美能力,提升学生的文化艺术素养,为学生后续的成长和发展打下良好基础。

参考文献

- [1] 潘燕. 高中美术鉴赏单元化教学设计初探——以《抒情与写意——文人画》一课为例[J]. 中国美术教育, 2021(6): 44-48.
- [2] 黄伟.“交流与传承·东西文化碰撞中的艺术嬗变”教学设计[J]. 中国中小学美术, 2024(1): 53-58.
- [3] 刘耀. 论高中美术鉴赏课中探究式教学实践——以湘版新教材“雅与俗的交流”之教学为例[J]. 福建教育研究, 2023(1): 94-96.
- [4] 朱晓飞. 培育高中生审美修养的“三境鉴美·学导融合”范式研究——以人美版《美术鉴赏》第二单元教学为例[J]. 教学月刊(中学版)(教学参考), 2024(4): 43-47.
- [5] 陈旭. 高中美术鉴赏大单元教学实践策略探究——以“天工开物——中国传统工艺美术”大单元为例[J]. 新课程评论, 2023(11): 94-100.
- [6] 杨耀东. 用数字技术推开美育之门——以高中美术鉴赏“时代之镜|中国现代美术”单元学习为例[J]. 中小学数字化教学, 2024(2): 30-34.
- [7] 汤晓靖. 基于核心素养的高中美术鉴赏大单元教学研究——以人美版中国传统绘画单元为例[J]. 中华活页文选(高中版), 2024(7): 0215-0217.
- [8] 游明霞. 孝感剪纸地方美术课程单元教学设计——以“爱的传承”单元为例[J]. 湖北教育(教育教学), 2024(5).