

新课标下主题式教学在高中美术鉴赏课中的实践探究

——以《程式与意蕴——中国传统人物绘画》课为例

延丽霞

山西省临汾市襄汾高级中学校

摘要: 在新课标指导下高中美术教育愈发重视学生核心素养的培养,其中主题式教学作为十分有效的策略,在美术鉴赏课堂中被广泛运用。本文分析如何通过主题式教学来深化学生对中国传统艺术的理解,从而提升学生的审美能力。在教学设计中,设计融入历史背景的教学、艺术特征的解析、情境互动的不同教学模式,从而促进学生主动学习,对艺术和传统文化产生认同。实践证明,这一模式下不仅丰富教学内容,也激发学生对美术鉴赏的兴趣,对培养学生综合审美素养有积极意义。

关键词: 新课标; 主题式; 美术鉴赏; 实践

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.05.236

引言

高中美术鉴赏课程不再局限于知识点的传授,转而培养学生的审美感知、文化理解与创造创新,可见,新课标背景下更强调学生核心素养的培养。文章以《程式与意蕴——中国传统人物绘画》课为例进行阐述,通过主题式教学引导学生通过艺术作品探索中国文化的深层含义。在新课标的框架下,把传统艺术的程式美与意蕴融入教学中,让学生在欣赏与分析中,掌握艺术技巧和领悟文化精髓,从而达到审美教育与文化传承的双重目标。

一、新课标背景下的高中美术鉴赏课认识

(一) 教学目标的设定

新课标强调培养学生的审美能力、提升文化素养、激发创新思维、实现情感与价值观的教育。从提升审美能力来看,新课标要求用美术鉴赏来提升学生对美的感知、理解,可以通过课堂的形式,掌握教材传授的内容,形成健康的审美情趣,其中包含艺术作品的美学特征,同时也涉及作品背后的文化价值。在文化素养方面,强调学生通过欣赏、评析、学习,强化对世界多元文化、中国传统文化的认识,可以通过美术作品了解历史背景、文化传统等,增强文化自信,养成国际视野。从创新思维的激发来看,在教学中鼓励学生在欣赏中思考,在探索中进步,通过分析不同艺术风格,赏析不同流派,评析不同作品,培养批判性思维以及创新意识,从而养成创新意识。从情感与价值观教育方面来看,需要认识到美术鉴赏不仅是理论知识学习,更主要是作品本身蕴含的价值意义和蕴含的情感,以此为途径实现情感价值观的塑造,通过艺术作品传递出积极向上的生活态度以及人文关怀。

(二) 高中美术鉴赏课中的传统文化解读

新课标背景下的高中美术鉴赏课,除了认识教学目标之外,更需要认识到目标之外的育人目标——传承文化、培育现代化人才。美术是文化传承的重要载体,中

国传统艺术丰富多样的,比如国画、书法、陶瓷等艺术形式,这些艺术形式可以让学生更深刻理解中华文化的精髓,从而实现文化的传承以及发展。

高中生处于思维发展的关键时期,在这个时期内把传统文化融入美术鉴赏当中,间接将美术艺术与历史、文学结合,深化美学价值,让学生认识到自身文化身份的独特性,从而实现更全面的育人目标^[1]。教师以课堂为途径,引导学生探索学习路径,把传统元素与现代元素结合起来,从而培养学生的创新思维。在教学中,传统文化资源是教师教学的最大帮助,学生可通过考察古迹、参与艺术创作当中,让学生在体验中学习,从而加深对传统文化的理解以及感受。新课标下的高中美术鉴赏课不仅要传授美术知识,更要融入传统文化,从而培养学生的全面素养,让学生成为具备深厚底蕴的具备国际视野的现代公民。在教学中教师要采取多样化的教学方法,比如创设情境和使用媒体技术等,整合学科内容,激发学生的学习兴趣,促进学生在审美、文化与创新能力方面的培养。

二、高中美术鉴赏要求

(一) 审美教育

审美教育也被称为美育或者是美感教育,是指通过美的教育使人发展完善的教育活动。审美教育的根本内容是借助具体的审美活动来帮助人培养正确的善恶、美丑、爱憎观念,从而净化人的心灵。通过培养人鉴赏以及创造的能力,更好发挥人的潜能。审美教育的特征是寓教于乐,没有任何强制形式的使用,从而实现人性的逐步发展与完善^[2]。审美教育不局限在自然与艺术中,还包含社会实践。近现代,审美教育领域比较突出的人物是席勒,他认为审美教育可以把人性从自私和腐化当中拯救出来;马克思认为审美教育是人认识世界、改造世界与自身的重要手段。由此可见审美教育对人的发展有十分现实的意义。

（二）审美鉴赏能力

人要培养出审美鉴赏能力，就要具备鉴别、认识、评价现实现象、艺术品美丑的能力，所以也叫作审美判断力。人作为判断的主体，在创造、鉴赏等方面都有差异。从社会性角度来看，任何主体的审美鉴赏都受历史发展的制约，所以存在共通点，但因为个体差异呈现出区别。审美鉴赏力的培养不但依赖直接鉴赏经典艺术品，也依赖社会实践。

（三）美术类别

美术是人类文明中独特的精神产品，是人类认识社会和改造世界的重要成就。人类通过自然或者是人造材料，以平面或者是立体的形式来表达思想情感。为更好理解美术作品，人们做出了一系列的努力。西方文艺复兴时期美术就并入人文学科，与自然学科并列。另外，美术中的雕塑也被称为造型艺术，但由于舞蹈和戏剧等也有造型的特性，所以人们再根据时间和空间上的特征将美术划分为空间艺术^[3]。

三、主题式教学在高中美术鉴赏课中的实践探究——以《程式与意蕴——中国传统人物绘画》课为例

（一）教学目标

1. 文化理解与审美素养

通过《程式与意蕴》主题，学生理解中国传统人物画的“程式”特征与“意蕴”内涵，如工笔与写意在技法上的差异和画面传递的精神一气质。如《历代帝王图》当中通过工笔技法来强调古代皇帝的威严；《太白行吟图》的写意线条充分体现出文人的洒脱气质。引导学生从技法以及意境的双重维度去解读作品。

2. 跨学科融合与思维能力

通过整合历史与文学等学科知识点来培养学生的跨学科融合能力、思维能力。如《韩熙载夜宴图》结合南唐政治背景来分析作家是如何通过连环画式构图来记录下真实的历史事件，从而培养学生的创新思维。接着，对比《拿破仑跨越阿尔卑斯山》与《高宗大阅兵图》，理解中西方文艺作品在绘画和透视方面的文化差异。

3. 实践能力与创新意识

通过临摹《五牛图》局部或者是尝试进行“传神写照”的速写练习，体验传统线条具备的韵律美。在部分教案中提出“名画改画”任务，如尝试画出“现代版本的《蒙娜丽莎》”，激发学生对传统的文艺作品进行创新创造。

（二）教学活动

1. 情境导入

引言：同学们，今天给大家带来一幅作品，看看画家如何画出这瞬间的美。

在高中美术课堂上，教师播放视频，介绍画作。《洛神赋图》是东晋顾恺之的绘画作品，现存宋临摹，绢本，设色，572.8*27.1cm，故宫博物院藏。

介绍作品的基本尺寸、现存地址，再通过视频介绍美术作品的内容：《洛神赋图》以曹植的《洛神赋》进

行绘制的，从初见洛神、情意绵绵，但是终究人鬼殊途，不得不离别，洛神乘车向远方驶去，而曹植乘轻舟溯流而上，恋恋不舍。

通过多媒体介绍顾恺之生平，起到认识画家的作用。在讲述图幅的时候，让学生开始赏析《洛神赋图》，带着问题去思考，问题是：曹植见到漂浮在水面上的洛神，神态和心情是什么样的？

通过导入图，利用动态视频，配合古筝音乐，营造出传统艺术氛围，让学生更有投入感，去思考整幅图当中的艺术美。

根据教材内容，提出问题链，通过分层设计，满足不同欣赏水平的学生进行个性化学习，符合核心素养背景下的个性化教学需求。

2. 对比中西方人物画差异

为加深理解，让学生从西方视角和东方视角对比《拿破仑跨越阿尔卑斯山》与《高宗大阅兵图》。

结论分析：学生以小组的形式进行学习，其中《拿破仑跨越阿尔卑斯山》为雅克路易·大卫的新古典主义作品，画作使用西方传统的焦点透视，强调空间的深度和物体的体积感。在画面上，山峰、人物、马匹都遵循严格的几何构图，使用远近大小的变化营造空间感，充分体现出西方绘画对精确性、科学性的追求。这一幅作品的背景强调个人英雄主义，拿破仑的形象被理想化，也恰好反映出19世纪欧洲对权力、个人成就的崇拜。风格方面重视细节描绘，追求画面的逼真度，充分体现出西方艺术对现实的再现。反观《高宗大阅兵图》，图为清朝宫廷工作的意大利传教士画家所画，画面充分融合中西画法，运用散点透视法，画面景物根据叙事需要和视觉美感分布，不拘泥于单一视点，展现中规划的意境美，体现出古代皇权的威严和军事力量，也体现出“天人合一”的思想。西方绘画更多和科学方法结合，中国画则侧重于艺术与哲学的融合。

经过上述的对比分析，接下来带领学生赏析《送子天王图》《历代帝王图》《捣练图》。

提出问题：“你对我国古代绘画的源流感兴趣吗？查找资料，写一篇200字左右的短文，对其进行阐述。”

借助多媒体，结合教材展示工笔、写意、兼工带写的不同绘画类型，结合《庄子·养生主》“庖丁解牛”当中的“神遇而不以目视，官知止而神欲行”体会中国画家是用什么样的眼光和态度来看世间万物，其中最重要的艺术特征是什么？

3. 分层设计学习任务

接下来，设计分层学习内容，对不同基础的学生进行引导学习，可围绕以下问题进行学习：

（1）基础层：《步辇图》当中唐太宗为何处于画面的中心？（主要是分析构图）。

鉴赏与结论：基础层所讨论的问题，主要是分析画作主旨与唐代绘画的审美原则，主要从权力与地位

的象征——唐朝皇帝是最高的统治者，因此在画面的中心——沟通强调君主的权威，反映当时社会对皇权的尊崇。《步辇图》是外交场合，唐太宗与吐蕃使者会面，唐太宗在视觉中心，吐蕃使者和随从则在比较远的位置，强调宾主关系。阎立本这样的构图，不仅记录历史事件，也展示出唐代艺术中人物画的典型特征——用人物位置与表情传递复杂的社会关系与情感状态。所以唐太宗位于图幅中心的位置，是艺术、历史、权力与美学的综合体现。

(2) 深化层：《韩熙载夜宴图》当中“欢乐”的场景是否可以真实反映其内心世界。（通过这个方式探讨艺术和现实之间的隐喻关系）

鉴赏与结论：《韩熙载夜宴图》当中呈现出南唐贵族夜宴的繁华景象，但是这与韩熙载本人内心世界形成鲜明对比，展示出艺术与现实之间复杂的隐喻关系。画面当中，韩熙载处于欢声笑语中，但其表情和姿态的细腻描绘中可以看出，他在听乐曲时候表情凝重、观舞的时候若有所思，都展示出他本人内心复杂的情绪，展示出人物内心的矛盾、苦闷。外在的欢乐不能掩盖其在政治上的失意和对个人命运的忧虑。这样的解读，体现出艺术家对人性深度的洞察，艺术对现实的超越和深化，它提醒我们，艺术不再是单纯的表现，而是对现实世界的深刻反思，是对内在情感的映射。

(3) 拓展层：在绘画中，传统人物画如何体现出“天人合一”的思想？

鉴赏与结论：通过观看《渔父图》《庐山高图》《溪山行旅图》，通过山水和行旅者的结合，表现人与自然的相对关系，强调人在宇宙中的位置，以及人与自然和谐共生。

引导学生完成上述问题，设计分层任务以及互动探究：

A：知识导览模块：梳理中国人物画发展脉络，主要是从帛画到文人画；

B：实践分析模块：对比《虢国夫人春游图》《二祖调心图》，前者工笔画，后者写意画，总结两者在技法上的差异；

C：文化思辨模块：学生之间讨论“程式化是否限制了艺术创新”，结合《韩熙载夜宴图》的“历史记录功能”和文人画的“抒情功能”来展开辩论。

设置小组合作学习：分组研究不同时期的代表作，如唐代仕女画、宋代风俗画、明清肖像画之间的艺术特征与社会背景的关联。

(三) 技术创新

在课堂上，教师可以借助3D动态解析《八十七神仙卷》的白描线条的节奏感，该画以道教故事为题材，描绘以东华帝君、南极帝君、扶桑大帝为主的八十七位列队前进的神仙，画面笔墨遒劲洒脱，根根线条都充满无限生命力，展示出唐代绘画的水平^[4]。通过VR技术走

进《千里江山图》当中，增强空间体验感，感受不一样的传统文化艺术。

四、教学评价与核心素养的养成

(一) 过程性评价

在鉴赏美术的过程中，对于学生学习过程的所有表现进行记录，学生临摹的作品、讨论作品的笔迹、提出的研究报告等内容，这些都是学生成长记录的重要表现。通过这个过程感知审美的进步，了解学生在课堂上对美术鉴赏能力的掌握状况。

(二) 成果性评价

在进行《程式与意蕴——中国传统人物绘画》的学习结束之后，教师可策划主题展览“程式与意蕴”的班级画展，让学生尝试去临摹和再创，创作出对应的作品，撰写会展说明。在这个过程中实现学生图像识读能力的培养和语言表达能力培养。根据学生参与情况加以评价分析，促进学生的成长进步。设置文化项目如“传统人物画元素在现代插画当中的应用”，可培养学生的知识迁移能力，让学生认识到传统人物画具备的魅力，激发创新和创造意识^[5]。

(三) 素养目标得以实现

在通过《程式与意蕴——中国传统人物绘画》的鉴赏学习中，学生可以辨识工笔画的“三矾九染”，鉴赏写意画“泼墨”的手法特征，了解传统美术文化的技法，熟练看出每一种艺术作品中蕴含的情感和作品要表达的主题。在鉴赏的过程中学生读懂顾恺之提出的“以形写神”的理论，配合作品《洛神赋图》进行解读，了解“以形写神”对现代画的影响。在审美培养当中，通过对比了《送子天王图》和《女史箴图》的线条，培养审美差异。

结语

综上，通过《程式与意蕴——中国传统人物绘画》主题式教学实践，可发现通过具体主题进行教学能够激发学生的学习兴趣，增强学生对中国传统艺术的感知与理解能力。在探究式学习中学生学会了欣赏传统绘画，更培养批判性思维和跨文化理解能力，进一步提高了学生的艺术素养以及文化自信。

参考文献

- [1] 杜浩宇. 议题式教学引入高中美术鉴赏课的应用研究 [D]. 湖北: 华中师范大学, 2023.
- [2] 叶卉祯. 数字化项目式教学在高中美术鉴赏课程中的运用 [J]. 美术教育研究, 2024(6): 163-165.
- [3] 王璟照寒. 高中阶段新中国黄河文化主题美术作品专题鉴赏课程开发研究——以民权县Z中学为例 [D]. 河南: 郑州大学, 2024.
- [4] 熊思. 主题性教学在高中美术鉴赏中的实践研究 [D]. 海南: 海南师范大学, 2023.
- [5] 叶卉祯. 数字化项目式教学在高中美术鉴赏课程中的运用——以《非遗传承》一课为例 [J]. 美术教育研究, 2024(6): 163-165.