

孔子教育思想在高中美术鉴赏教学中的运用

——以《韩熙载夜宴图》为例

姚晨

鲁东大学 山东 烟台

[摘要]在中华民族众多的文学经典中,有很多珍贵的思想影响着教育生活,如《论语》中孔子的教育思想:在从事教育活动时,要善于诱导学生,将启发式教学渗透于整个教学过程中;要注重学生的兴趣,践行寓教于乐的教学方法;要引导学生思考,培养学生学思结合式的认知智慧。孔子的教育思想深深地影响了中国教育的发展,文章从启发诱导、寓教于乐和学思结合三大教学方式出发,将其思想内容渗透于高中美术鉴赏教学中,兼容并包,旨在高中美术教育工作者深入学习并勇于实践。

[关键词]孔子教育思想;高中美术;鉴赏教学

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.288

引言

孔子的教育思想是中国传统教育的奠基石,他所倡导的教育方法,既是基于当时的社会秩序,也是基于对广大弟子的素质教育,所以孔子的教育思想改变了中国教育的格局。同时,处于新时代下的美育工作,紧抓美术核心素养的培养,立足于美术核心素养下的美术鉴赏教学,需要从中国传统教育中汲取精华,而孔子的教育思想跨越了时空的界限,对当代高中美术鉴赏教学颇具启示意义,可以让高中生在艺术作品的欣赏中形成正确的审美判断与深层的文化理解,建立更为长远的文化积淀^①。

一、善于诱导,采用启发式教学

孔子是世界上启发式教学法的首创者,他在《论语·述而篇》中说:“不愤不启,不悱不发,举一隅,不以三隅反,则不复也^②。”这句话的意思是,不到学生想弄明白而不得的程度,不要去开导他;不到学生心里明白却不能表达出来的程度,不要去启发他。孔子所倡导的启发式教学与传统的填鸭式教学截然相反,它关注的不是学生知识的数量,而是在于发挥学生的主观能动性,产生求知的动机,主动地去发现问题、分析问题和解决问题,以培养学生的逻辑思维能力,达到融会贯通的学习效果^③。

将孔子的这一科学的教学方法具体到高中美术鉴赏教学上,无疑是恰当而贴切的。以鉴赏顾宏中《韩熙载夜宴图》为例,美术教师可以通过环环相扣的“品画三步法”即初品、细品和精品,开展启发式教学。通过每一环节的品读,引发高中生产生深入的思考,产生对艺术作品的探究热情,锻炼他们的知识迁移能力。如下:

(一) 初品,观察《韩熙载夜宴图》的视觉表象

视觉表象,是美术作品所表达的感性内容。在初品阶段,高中生首先会通过主体的感觉器官对图像进行直接感知。这一阶段,美术教师应鼓励高中生大胆想象,引导他们观察作品呈现的表象,暂不顾其含义和价值判断,用简单的语句陈述画面中可以直接看到的事物,建立起对作品的感性

认识,引发高中生进一步探索兴趣^④。这是孔子“启发式教学”的出发点,当高中生有了求知欲,才会达到“启”的效果。

(二) 细品,识别《韩熙载夜宴图》的形式特征

形式特征,是美术作品所表达的理性内容。识别形式特征是高中生在鉴赏过程中最难,也是最重要的阶段。在细品环节,美术教师需将作品的形式特征分解成可细读的若干问题,如,画中形象刻画有何不同?布局如何?等等。高中生带着众多问题独立思考,进而识别构图、色彩、布局、笔法造型、肌理等特征,培养高中生闻一知十的应用能力,这是孔子“启发式教学”的效果。

(三) 精品,解读《韩熙载夜宴图》的艺术内涵

艺术内涵,是美术作品中理性内容与情感表达的统一。这一阶段,美术教师要引导高中生的思维向多角度发散,将作品与同时代的政治、经济、文化、宗教、科技等社会背景相联系,置身于时代性、民族性与阶层性的大环境中去感受,才能发现画外音。“启发式教学”让学生占据主体地位,使其学会学习。

三阶段的品画层层递进,采用了循循善诱的启发式教学,遵循了高中生学习的客观规律,有利于他们在启发诱导的过程中大胆想象,形成严密的鉴赏思维。

二、注重兴趣,践行寓教于乐式教学

孔子在《论语·雍也篇》中对“乐学”进行了阐释:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”这句话表明:懂得学习的人,不如虽不聪明却喜爱学习的人;喜爱学习的人,不如以学习为快乐的人^⑤。孔子认为开展教育活动要从培养学生的学习兴趣入手,以学习为乐,才是主动学习的最高境界。并且,他本人也是如此实践的,如他带领弟子周游列国,开阔了眼界,拓宽了思路,一路上践行寓教于乐的教学方式,不仅调动了弟子们的学习兴趣,还将理论学习与实践应用结合了起来,达到了学以致用的目的。

与英语学科一样,高中美术鉴赏教学同样也需要培养学

生的兴趣。对于美术教师来讲，授之以鱼，不如授之以渔；对于高中生而言，有了兴趣，单调的美术鉴赏课就有趣了，乏味的作品赏析就生动了，枯燥的解说也就有滋有味了，在乐学状态下进行美术鉴赏会更轻松愉悦，更有效率与收获。如可以采用有趣的个人实践、生动的场景设置等寓教于乐的教学形式。

（一）有趣的个人实践

据大部分高中生反映，在鉴赏《韩熙载夜宴图》课上比较枯燥，往往因提不起兴趣而产生学习焦虑。此时，美术教师可以根据实地实际情况，配合适当的音乐、灯光、装饰等，让高中生模拟还原艺术作品中夜宴的活动场景，从而加深画中笔墨、造型等微妙的变化^①。将鉴赏课以高中生喜闻乐见的形式呈现出来，可以让其在玩中了解作品的绘画语言，在学中体验鉴赏的乐趣，这是孔子兴趣教学的有效表达。

（二）生动的场景设置

美术教师应多开展美术鉴赏类活动与比赛，鼓励高中生踊跃参与，如此不仅可以激发高中生对中外美术作品的鉴赏兴趣和动力，而且还能在赛场上检验学习效果，将理论转化为实践。除此之外，在条件允许的状况下，美术教师可以组织高中生实地参观美术博物馆和纪念馆等，在馆藏氛围下加深作品了解，产生情感共鸣。

乐学，会给学生带来无穷的学习动力；乐学的学生，会有“学而厌”的满足感^②。高中，他们有鉴赏热情，才能从“要我学”变成“我要学”，形成乐学品质和鉴赏能力。

三、善于思考，采用学思结合式教学

《论语·为政篇》中记载：“学而不思则罔，思而不学则殆。”这是孔子带给美术教师的又一重要启示。这句话点明了学习的两种境界：第一种境界，是只机械学习而不思考分析事物本质，这些人往往不能举一反三、触类旁通，获取不到真学问。第二种境界，是只苦思冥想而不脚踏实地学习基础知识，这些人没有牢固的理论根基，同样也学不到真学问^③。

在鉴赏教学过程中，美术教师仅是引导高中生学习作品中的理论知识，是片面不可取的，重在引导高中生拨开作品表层的面纱，通盘考虑，解读其背后真正的文化内涵。因此，学习和思考是并举的，二者相辅相成。

（一）学习

孔子非常重视“学”的作用，他认为如果学生成天只是在空想而不去学习，只会使自己疑惑不定。同时，《论语·学而篇》位于开篇，从侧面表现出孔子对“学”的重视。我国高中美术鉴赏教学要以孔子这一教育观为指导，首先应该注重高中生对鉴赏作品知识点的掌握，如在观赏《韩熙载夜宴图》时，美术教师应指出作品的重难点，使高中生

准确把握唐代工笔重彩人物画的艺术特点和内涵。

（二）思考

孔子在《论语·季氏篇》中以自身经历告诫弟子要做到“君子有九思”，可见他关注学生的思维活动。然而，对于作品中美的感受，因高中生的思维想象不同，会延伸出截然不同的内涵与意义。高中生通过美术作品的鉴赏训练所培养出来的思考能力，会对未来的工作和生活产生良好的促进作用。

（三）学思结合

在“学”与“思”的辩证关系中，“学”具有基础性的作用，是对知识的浅层次获取，类似于感性认识；“思”是对知识的分析与思考，类似于理性认识，只有二者相结合，才能学到全面而深层次的知识^④。由此可见，在鉴赏作品《韩熙载夜宴图》中，高中生懂得学习，才能；高中生勤于思考，才能发现夜宴活动各场景中的微妙之处。

总之，美术教师要引导高中生做一个“学思结合”的人，这也是孔子“学思结合”式教学的目的^⑤。

结语

综上所述，在高中美术鉴赏课中，教师要合理运用孔子的教育思想让高中生更好的了解《韩熙载夜宴图》，端正学生的鉴赏态度，让学生主动探索问题，加深鉴赏体验，为学生以后的美术学习打下良好基础。

参考文献

- [1]尹少淳.普通高中美术课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018.
 - [2]杜威.我们怎样思维·经验与教育[M].北京:人民教育出版社,2005.
 - [3]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2009.
 - [4]程树德.论语集释[M].北京:中华书局,2013.
 - [5]钱穆.论语新解[M].北京:九州出版社,2011.
 - [6]陶志琼,黄鑫.中国式教育哲学之思[J].教育学报,2021(06).
 - [7]傅茂旭.孔子之叹及其教育意蕴[D].山东师范大学,2021.
 - [8]赵庸谦.《论语》“不愤不启”章教育思想初探[J].孔子研究,2017(1):78-82.
 - [9]俞佳.在名作鉴赏中培养学生美术学科核心素养——以鉴赏名作《韩熙载夜宴图》为例[J].美术教育研究,2020(18):18-19.
- 作者简介:
姚晨(1997—),女,汉族,山东菏泽人,鲁东大学硕士研究生,研究方向:学科教学(美术)。