

公共美术鉴赏课程中油画鉴赏教学研究

郭雪姣

(武安市综合职业技术教育中心 河北 邯郸 056300)

[摘要] 油画鉴赏是公共美术鉴赏课程的教学内容之一,此教学有着全面贯彻教育方针的作用。教师们应该在了解学生的身心发展规律和实际情况后,开展公共美术鉴赏课程的油画鉴赏教学。

[关键词] 公共美术; 鉴赏课程; 油画教学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.905

公共美术鉴赏课程是一门可以加强学生审美力和对美的感悟力,提升学生艺术素质和修养道德的公共课程。不同专业的学生都可以在此门课程中陶冶自己的情操,提升艺术修养。作为该课程的教师,应该根据学生的实际学习情况开展油画鉴赏教学,明确油画鉴赏教学的目的后,指导学生从油画语言形式表达等多方面来鉴赏油画。

一、油画语言形式表达方面

油画发展到今天,已经形成了自己独特且丰富多彩的油画语言,不同的表现语言给予了不同油画作品不同的风格和气质。而无论是写实性油画还是表现风格油画,都离不开色彩、笔触、肌理和构图绘画要素形式美的表达。各学校教师在公共美术鉴赏课程中开展油画鉴赏教学时,应该从色彩、笔触、肌理和构图四方面来指导学生。首先是油画色彩方面,色彩是油画主要的表达手段,在油画的历史进程中,越是接近近代,越是注重对色彩的应用。色彩是一种情感语言的表达,有主观和客观之分,在西方古典主义、文艺复兴时期,所应用的色彩大多为写实。绘画的色彩是通过画家的精心安排和情感的流露表现出来的,是具有生命力的,其不仅存在于视觉,更在于心理。其次是油画的笔触,不少学生在学习公共美术鉴赏课程时,对油画笔触存在众多疑问,不理解要如何在作品创作中着重体现笔触。油画不同的笔触堆积出来的效果也不同,每种笔触的形状都有不同的态度和表情。合适的笔触用法若是能够结合作画对象,那么就可以展现出一种愉悦的真实感和表现力;沉重有力的笔触可以给人一种坚定之感;急促迅速的笔触有动感;躁动乱舞的笔触有情绪宣泄和热烈张狂的感觉。从另一种角度来说,笔触的展现是画家真实性格、情感和艺术天赋的自然流露。油画鉴赏教学的价值在于通过笔触看油画,通过油画作品看到美好和光明。

其次是油画肌理。油画肌理语言在绘画作品中所体现出来的是画家对所描绘事物的一种态度,是作者自我个性的宣扬和传达,肌理的不同效果可以对作者不同的人情进行表达。肌理是物体表象的存在,可以融合不同色彩、不同材质、不同技法,其追求特别的形式感和美感,是物质和精神文化结合的产物,可以外化作者内心的情感色彩。学生们需要从肌理来鉴赏油画,感悟油画的气韵和魅力,从专业的角度认识美术作品和艺术,融合交汇文化。之后是构图,在美术作品中,设置好物体的位置整体布局是创作的基础。塞万里尼曾说,构图是内容,是表现生命,其贯穿于作画的整个过程,是审美理念的综合表现。学生们在鉴赏油画时需要先对作品的整体模块、色块等进行分析,分析后进行大小位置、主次前后、黑白虚实和遮挡呼应的关系处理。通过构图分析,对作品轮廓的形态表现、块面的组合、抽象的用意等进行理解。

二、中国油画的文化性角度

油画在中国土地上生长了有百年之久,早已成为中国绘画的重要组成部分,在发展创新过程中,人文精神、民族化和本土化都有得到重视,并以崭新的面貌展现于人。各公共美术鉴赏课程教师在油画鉴赏教学中,应该融入中国油画的人文情怀。二十一世纪以来,生活方式得到了巨大变化,艺术家所关注的重点也成为了当代社会困境的表现以及自我精神、感性情感的展现。不少艺术家都有自己独特的表现手法对他们眼中的世界进行展现,如张晓刚、岳敏君、曾梵志等人,都有以新

潮的手法暗喻对生命的反思。艺术家所应用的自嘲手法,对当今快速运转容易迷失自我的空虚世界进行了映射。这种独特的风格,不仅可以打动鉴赏者,还能够通过绘画语言,描绘出更多激励人的事物,融合出视觉传达和自我情感。在现代公共美术鉴赏课程的油画鉴赏教学中,教师需要遵循以生为本的教学原则,有机结合艺术发展和人文精神,在介绍中国油画发展过程后,贯穿进人文性,以油画鉴赏对时代精神进行再度体现。学生们可以在这样的油画鉴赏中,对中国油画的独特性进行体会,理解时代变迁后树立正确的价值观念。

三、中西方对比教学法

油画的种类和内容都是非常丰富多样的,在不同的文化环境下,哪怕欣赏的是同一内容的作品,所带给欣赏者的感触和体现的效果也是不同的。作为教师在公共美术鉴赏课程中指导学生鉴赏油画时,应该应用起中西方对比教学法。教师可以指导学生们对比比较欣赏中西方的油画、风景画和人物画,通过对油画不同的对比鉴赏,对不同文化历史背景下油画所包含的内涵意义进行感受。风景油画是中国油画的重要部分,不同的作家所创作的不同作品中,所蕴含的精神内涵也不同。如张冬峰的风景作品大多是中国南方的小村庄、水塘、红土地等,其中渗透了中国传统文化的精神和审美视角,有一种宁静飘远的诉说感。其笔下的作品无论是山水还是树木房屋,在构图方面都借鉴了中国山水画布局章法,以朴实的语言来捕捉平淡无奇景色中的美。如《家园》《那山那水》等体现了崇尚自然、虔诚素雅的文人情怀。

德国画家基弗是表现主义画家,其作品几乎与张冬峰相反,基弗具有强烈的历史感和独立的思想形态,其作品是以风景画为题材,展现了环境的干涸和地表的破坏,充分的在画作中融入了自己的个人情感体验和历史回忆,表达了对自然环境的关注和人类迅速发展自然无奈的劫难。达芬奇和曾梵志也是不一样的两个极端,从曾梵志所著作的《最后的晚餐》来看,其主要是以暗喻的形式、恢弘的场面,表述了中国社会在一九九零年经济变迁社会改革面貌的变化,此作品属于当代中国具有代表性的油画作品。在油画对比鉴赏教学中,无论是风景,还是人物肖像,都能够发现中西方油画具有自己独特的语言形式和表达方法。学生们在接受油画鉴赏学习时,需要以对比的角度,对作品表达的意思进行理解,留下深刻的作品印象;在不同的角度,对油画的学习目标和意义进行了解,增长知识,提高审美和文化涵养。

结语

公共美术鉴赏课程中的油画鉴赏教学有着非常重要的作用,其可以深化学生对油画内容和形式的认识,可以加强对学生的引导,使其在具体的油画鉴赏中,对画家所传达的情感进行体验,深入掌握油画作品的精神内核。鉴于此,教师们更是需要指导学生进行油画鉴赏及教学,让学生们在多方面的油画鉴赏中,增强能力,形成审美素养。

参考文献:

- [1] 马志龙[1], 李正柏[1]. 高校美术鉴赏课程中的油画鉴赏教学探析[J]. 科幻画报, 2019, 000(003): P. 268-269.
- [2] 郭盼盼. 信息化背景下高校美术鉴赏教学的改革探索[J]. 长江丛刊, 2019, 000(008): P. 26-27.