

初中中国画单元化教学中培养学生图像识读能力的策略研究

许敏珠

江苏省常州市正衡中学 江苏 常州 213000

[摘要] 图像识读是美术学科核心素养重要组成部分，其主要是指对美术作品进行观察、识别、解读，整体观看美术作品形式特征，识别、解读其内涵和意义，辨析其文化现象与信息。下面，将从完整单元教学形式出发详细阐述如何在中国画教学中培养学生图像识读能力，以发挥好教学的整体优势显著提升学生学科核心素养。

[关键词] 中国画；单元化教学；图像识读能力

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.620

如今，中国画单元化教学中不太重视培养学生图像识读能力，将过多精力放在了绘画技巧教学上，倾向于带领学生了解美术发展中不同画派、代表作品等，使学生始终处于被动学习状态，不能独立识读图像，缺少自主见解。同时，日常教学中对学生艺术鉴赏的引导不够，使他们不善于从不同角度识别、解读美术作品，品味绘画细节，最终阻碍了图像识读能力核心素养发展。

一、培养学生图像识读能力的意义

信息时代背景下，衣食住行离不开图像的传播，我们常常会因为产品包装上图像的色彩，图案的造型等激发购买的欲望，图像是传递信息的有效形式，越来越多的人选择以图的形式呈现信息。在这样一个背景下，针对学生图像识读能力进行培养符合信息时代发展特点。同时，针对学生图像识读能力进行培养是美术学科核心素养的需要。美术学科核心素养集中体现在了图像识读、美术表现、审美判断、创意实践、文化理解几个方面，图像识读是学生所应具备的关键能力。当学生养成良好图像识读能力以后，学生们将学会以联系、比较的方法整体观看美术作品，细致解读美术作品的色彩、材质、造型、肌理、空间等特征。同时，图像识读中学生们将积极搜集、阅读相关资料，深入解读作品内涵。另外，针对学生图像识读能力进行培养利于他们养成良好作品观看能力，使他们学会主动观察美术作品的出处、用材、技巧等，表达自己观看中的独特感受。同时，观看美术作品过程中学生们的识别能力也将得到较好地锻炼，让他们学会自主识别美术作品的纹饰、色彩、纹样等，准确解读出美术作品所要表达的思想情感，最终提升整体鉴赏水平。总之，课程改革中把握好中国画单元化教学培养学生图像识读能力是必要的，应重视为学生营造良好的学习环境。

二、中国画单元化教学中培养学生图像识读能力的策略

（一）扩大欣赏内容引导识读

传统教学中，只是简单地引导学生识读教材中美术作品的出处、用笔、技巧等。长此以往，令学生产生了消极学习情绪，使他们渐渐失去了美术作品鉴赏兴趣。图像识读能力是学生所应具备的重要学科素养，针对学生这个方面能力进行培养时不能局限于教材内容，要有意识地丰富图像识读素材，引导学生结合视频资料、歌曲、图片等素材全面识读作品，以较好地调动他们图像识读兴趣。期间，为保证整体教学效果，要重视引入其他欣赏素材时紧密联系学习主题，以高效辅助学生展开图像识读活动。其中，在《抒情与写意——中国花鸟画》课堂导入环节可改变以往局限于教材的图像识读教学模式，先为学生直观展示自己即兴创作的一幅画，请学生自主识读图画，

说说：“这属于什么画种？”当学生回答出“中国画”以后，再为他们展示与中国画相关的图片，要求学生自主识读作品中所表现的内容，对中国画进行分类。通过识读图像，欣赏图片中以植物、动物、昆虫等生物为题材的中国画，学生们将准确地将中国画分成花鸟画、山水画、人物画几个类别，由此导入“中国花鸟画”这个新课主题。待成功导入新课主题以后，为学生展示图片《芙蓉锦鸡图》，请学生自主鉴赏这幅美术作品，识读整幅美术作品的色彩特点、画面表现的内容、寓意、构图等等。在这个过程中，学生们将认真观察美术作品中的画面，积极展开图像识读活动，通过观察、比较、讨论、想象等多种实践方式引导学生对图像信息的全面解读，通过自主探究，激发学生的求知欲，当学生通过以上活动完成对图像的识读时，学生获得了满满的成就感。整个教学活动中，教师要精心设计教案，紧密联系教材内容引入丰富的教学素材，扩大了欣赏内容，引导学生积极展开了图像识读活动。

（二）构建多元图像识读课堂

视觉形象能让学生获得更深的图像识读感受，为增进学生对美术作品的感知，让他们获得丰富的视觉体验，要善用VR技术和三维全景为学生模拟美术作品内部景观，立体化展示美术作品内容，以引导学生从不同角度展开识别、解读活动，全方位欣赏美术作品。以往教学中美术作品主要是以静态形式呈现，其难以丰富学生观感。针对这个问题，可将美术作品制作成动态图像，让他们有一种身临其境的感觉，进而更好地识读美术作品，养成良好图像识读能力。另外，构建多元课堂时还可发挥学生主观能动性，让学生围绕图像主题探究画面内容，表现手法，画面构图特点，鼓励他们现场演绎美术作品内容，完美演绎作品内容，于真实演绎中准确识读出美术作品的独特韵味。近几年由中央广播电视台、央视纪录国际传媒公司制作的《国家宝藏》深受学生们的喜爱，每个宝藏都有一个守护人，由他们来讲述“大国重器”的前世今生，这种多元的展示让我们与文物之间拉近了距离，由这个节目我获得了教学上的灵感，如在《传神写照——中国人物画》单元化教学中，为提高学生图像识读能力，可先请学生自主识读《韩熙载夜宴图》美术作品内容，再结合自己识别、解读出的内容创编剧本，自编自导情景剧。情景剧表演过程中，学生们将根据美术作品中生动描绘的韩熙载家设夜宴载歌行乐场面自行布置舞台，精心设计人物造型和服饰，再借助传统民族乐器现场再现美术作品中的韵味。期间，可针对学生现场演绎效果进行评价，于评价中反馈他们图像识读情况，及时改善学生图像识读表现上的不足。整个教学活动中，通过现场演绎《传神写照——中国人物画》单元中美术作品内容，学生们将自觉识读美术作品，于真

实演绎中加深对美术作品的理解,让学生懂得如何欣赏文物之美的同时,也了解了文物背后积淀的人类文明和文化的传承,让他们爱上作品,更因为这些作品产生强烈的名族自豪感。

(三) 联系生活创设识读情境

传统“灌输式”教学方法难以唤醒学生图像识别兴趣,针对这个问题,要紧密联系教材内容,为学生创设适合的生活情境,引导他们在熟悉的生活情境下识读美术作品。生活情境创设中,要有针对性地激励学生寻找身边与美术作品相类似的场景图片,细致观察生活中常见的美景,再联系画作识读其文化内涵,展开综合探究活动。这种教学方式,能让美术课堂增添一些生活气息,进而使学生产生浓厚的图像识读兴趣,全身心地投入到中国画单元化教学中。例如,在《自然意趣——中国山水画》单元化教学中可紧密联系现实生活,为学生直观展示几幅他们熟悉的大自然风景图片,请学生自主欣赏风景图片,猜猜是哪里的风景?当学生欣赏完大自然风景图以后,请他们说说自己是如何记录游山玩水的心情的?期间,有的学生将说道:“我出去游山玩水时会通过拍照拍视频记录自己的心情,方便回忆游山玩水的瞬间。”有的学生将说道:“我会专门邮寄比较出名旅行地点的明信片,记录游山玩水带来的快乐。”还有的学生将说道:“我会用抖音等APP记录自己游山玩水的心情,保留自己游山玩水的记忆。”当学生谈论完自己记录游山玩水的方法以后,引导他们思考:“古人用什么方式来记录的呢?”由此导入“中国山水画”新课课题。接着,带领学生一同欣赏画家笔下的山水风光——《游春图》,请学生结合自己的春游体验识读美术作品,鉴赏画中营造的明媚春色。

(四) 鼓励图像识读二次创造

“单元化教学法”是根据特定主题安排适合的学习内容,整体开发、设计教学时为发展学生图像识读能力,要鼓励他们自主识读美术作品,再引导他们结合图像识读中学习到的内容展开二次创造,创作属于自己的美术作品。美术作品创造中,能真实反馈学生图像识读情况。人们常说:“仁者见仁,智者见智。”不同的学生识读出的信息会有所不同,因而,引导他们通过再创造共享自己识读出的内容,能更好地激发他们图像识读意识。例如,在《抒情与写意——中国花鸟画》单元化教学中可先向学生耐心教授花鸟画的基本概况,引导他们多角度欣赏花鸟画作品,用语言、文字等方式表达自己的认识。当学生真正理解了花鸟画家怎样写形,如何写意以后,为他们直观展示《写生珍禽图》等经典作品,引导他们识读作品。当学生通过图像识读掌握了花鸟画创作方法以后,精心设计一个拓展延伸环节。在这个环节里,引导学生尝试结合自己的图像识读体验试着画一画自己喜欢的小鸟和昆虫。当学生创造出属于自己的花鸟画作品以后,用多媒体教学工具为学生直观展示几幅随兴而作的小品,请他们对比赏析自己创造的美术作品。基于这种教学模式下,通过将自己识读的内容创造出来,学生们将产生浓厚的探究热情,被富有创造的课堂所吸引,从中养成良好的图像识读能力核心素养。

(五) 科学提问提高图像识读

日常教学中针对学生图像识读能力进行培养时要注意激活他们的思维,在充分突出学生课堂主体地位基础上向他们提出一系列问题,以问题为导向引导学生深入识别、解读美术

作品。期间,可将全班学生分为若干个学习小组,要求学生分组讨论课堂问题,自行分析、判断、评价美术作品。分组讨论中,学生们将始终保持积极主动的态度识读美术作品,探讨美术作品表现形式。整个小组讨论教学活动中,要多鼓励学生,以激励他们积极参与到图像识读活动中。其中,在《传神写照——中国人物画》单元教学中,可充分考虑到这个单元的教学主题是深入了解人物画的特点和时代背景。课堂上,可先为学生简单介绍古代人物画发展脉络和特点,再为学生直观展示《韩熙载夜宴图》古代传神写照典范作品,向他们简单介绍作品的背景。接着,为启发学生图像识读意识,将他们分为五个学习小组,要求他们以小组为单位展开讨论,各抒己见,识别、解读古代传神写照人物作品。小组讨论中,向第一个小组提出这样一个问题:“韩熙载夜宴图描绘了什么内容?”向第二个小组提问道:“这幅画分为几个部分?采用了怎样的构图?”向第三个小组提问道:“画中的韩熙载是谁?他出现了几次?他在做什么?他的表情怎样?他为什么会有这样的表情?”向第四个小组提问道:“画中还有哪些人?他们都在做什么?有什么样的表情?”向第五个小组提问道:“这幅画的色彩和技法如何?”问题驱动下,学生们将以小组为单位认真识读《韩熙载夜宴图》美术作品,其中第一个小组将着重鉴赏画的内容,最终通过集思广益解读出这幅画描绘了韩熙载家开宴行乐的场景。而第二个小组将深入识读画的各部分内容,单独欣赏各个部分,解读出其描绘了悉听琵琶、击鼓观舞、更衣暂歇、清吹合奏、曲终人散五个画面,其他的小组也将通过图像识读解决老师提出的问题。

(六) 对比教学提高识读意识

比较欣赏是提高学生图像识读能力的有效途径,在中国画单元化教学中要有针对性地采取对比教学,不再局限于对美术作品本身进行欣赏,科学指导学生比较欣赏,对欣赏对象的相关现象进行比较。比较分析中,学生们将全面有效地识读出作品内涵,深入理解美术作品。整个教学活动中,要重视给学生营造良好的思考空间,引导他们自行运用对比知识识读美术作品,从中养成良好的图像识读能力。举这样一个简单的例子,在《传神写照——中国人物画》单元化教学中,为提高学生图像识读能力可采取对比教学。对比教学中,先以多媒体课件形式为学生放映《洛神赋图》、《韩熙载夜宴图》及《泼墨仙人图》,要求他们自主欣赏画面内容,认真观察人物表情,深入分析人物的不同心理。当学生初步识读完美术作品内容以后,再请他们对比观察这三幅作品在用笔、用墨、表现手法上的不同。图像识读中,学生们将总结出《洛神赋图》和《韩熙载夜宴图》画面线条工整设色细腻,采取了工笔绘画的表现手法,而《泼墨仙人图》造型简练概括,墨色酣畅淋漓,与前面两幅作品的技法截然不同,画家寥寥数笔就将人物形象跃然于纸上,此画采取了写意绘画表现手法。用笔分析中,学生们通过对比观察将发现《洛神赋图》有工笔重彩画的特色,中锋用笔严谨勾勒,笔法细劲古朴,绵延流畅,犹如春蚕吐丝一般,而《泼墨仙人图》在用笔上与其不同,主要侧锋用笔及其简练挥洒塑造人物,只有在五官等部位中锋行笔,中侧锋形成强烈对比,几乎未对人物进行严谨的细节刻画,主要是以泼洒般的淋漓水墨进行绘画。用墨分析中,学生们将准确识别出《洛神赋

图》用色凝重古朴、笔墨高雅鲜丽,《韩熙载夜宴图》多处采用了朱红、朱砂、石青、石绿以及白粉,其设色工丽雅致,富有层次感又富于变化,而《泼墨仙人图》用了大片泼墨,浓淡干湿拿捏得恰到好处,肩部的浓墨与袖口的淡墨准确地把人物的结构和袖子的飘逸表现出来,作品整体浑重而清秀、粗狂而含蓄。在美术作品对比分析中,学生们的图像识读意识将有显著性提高。

结论

综上所述,培养学生图像识读能力利于他们学科素养发展。在中国画单元化教学中为发展学生图像识读能力,要有针对性地扩大美术作品欣赏内容,并注意利用VR技术等构建多元课堂。同时,紧密联系现实生活创设良好的图像识读情境,再

通过鼓励学生结合识读体会展开自主创造,追问他们识别、解读内容,进一步提高学生图像识读能力。

参考文献

- [1]明洁.发展学生图像识读能力的教学策略例谈[J].学园,2020(4):2.
- [2]余翩翩.初中美术核心素养之图像识读能力的培养[J].美术教育研究,2020(15):2.
- [3]郭夕丹.在美术课堂中培养学生图像识读能力的策略分析[J].启迪与智慧:中,2020(11):1.

作者简介:

许敏珠(1982.10-),女,汉,江苏苏州人,本科,江苏省常州市正衡中学中学一级教师,研究方向:水彩画。

