

美育视角下关于如何上好美术赏析课浅析

沈钰千

西华师范大学, 中国·四川 南充 637001

【摘要】美育被称为审美方式的教育活动,与教育方式的审美活动^[4]。在美育视角下艺术课程的开展为美育提供辅助手段,在美术课程中,赏析课程是最能架构期学生与艺术作品的情感桥梁,本文将从赏析课的目的与重要性探究美术教育中该如何引领同学走进美术赏析从而提升学生的艺术鉴赏能力和感性思维。

【关键词】美育; 美术赏析; 美术课程; 艺术

1 赏析课意义

美术赏析课的主要对象是美术作品,美术赏析课的主要目的是培养学生的审美能力,认识功能,以及教育功能,在美育的视角范围内主要培育学生的一个感性思维能力,使学生通过形象的艺术作品而心怀感动,使之能在对一个人的情感完善,道德修养的提升方面有作用。人不仅需要理性的逻辑思维能力,更需要感性的思维能力,这二者必须平均发展,不能偏为一边都不能构成一个完善而全面发展的人,素质教育中注重人的身心健康与个性发展,这两个方面都是美育的一个基本功能。当今社会不仅需要有人才的,更需要的是有前进动力的人,热爱生活热爱生命热爱祖国的人,这种热爱之情,需要通过美育获得进一步的提升。蔡元培提出美育与智育以及德育之间相辅相成,互相促进的关系。美术赏析作为美育的一大辅助功能必须发挥其形象优势,在美术赏析中,通过视觉的分辨,辨析,体验以获得审美感受最终取得美育的效果。

2 当今赏析课模式

在当今美术课程开展中,无论在小学中学甚至是高校都出现不少赏析课程的开展弊端。一方面是学生在从小接触美术课程的兴趣教学虽然在一定程度上开拓了学生的创造力和想象力,尤其是接触的美术作品类别繁多,近现代大量风格类作品居多,绘画作品鱼龙混杂,难辨优劣^[1]。另一方面授课的局限性让赏析课难以真切的走进课堂,名作赏析多数在课堂中或书本上,但艺术的不可替代性与艺术赏析的身临其境的感觉不能通过在不同空间与中介中体现出来。科技水平进步使得多媒体课件进入课堂,教师可以通过多媒体课件向学生展示课件图片等,多媒体设备操作简单,表现宏富,使之在当今很多课堂中收到青睐,但是在美术赏析课上运用多媒体无疑也是一种局限性,银幕上的作品并不能真实还原作品,学生感受不到其中的细腻入微的气息,最多可以分析其形式上的一些艺术特征,在赏析上也最多把握了一些片面的认识。同时,在课堂上许多教师会忽略学生对美术作品的真切感受和想法,妄想定一定的鉴赏标准,或就以课本为主要观点的标准式鉴赏模式,这不仅忽略了学生的鉴赏能力还对其情感进行了否定,无疑是与美育的观点相背离的。

3 情感体验

通情才能达理,在美育视角下的美术赏析应该要求赏析者能真真切切感受美术作品的情感。感受情感即所谓能通情,艺术家在创作作品的过程中对作品倾入了大量的情感体验在里面,所以对于艺术作品的赏析来说,去体会其中的情至关重要。无论在中国绘画中的情景交融,与西方绘画中的抒情感受,艺术作品成为情感的主要表达方式。西方画家史蒂文·莱文就曾说过“在绘画是通过一种个性、记忆和情感来投射这种技艺,试图捕捉到一种无形的东西,这种东西用其他任何表达方式都无法表达的语言表达。”在中国传统绘画中国画大师李可染所说:“意境是艺术的灵魂,是客观事物精粹部分的集中,加上人的思想感情的熔铸,经过高度艺术加工达到情景交融,借景抒情,从而表现出来的艺术境界,诗的境界,就叫意境。”了解美术作品中的情感体验,可以

通过对人物的生平经验与时代背景相结合,了解作者所处的历史环境,切身体会作者当时心境的变化,在画面中便得以体现。例如我们在分析印象派德画作时,需要用心去感受作者给画作灌注的情感,比如笔触的关系,色彩的变化充斥着作者对所画事物的热情。中国画赏析中更是如此,作者画山画鸟画花画鱼,并非真正画的是这个物像,例如扬州八怪的郑板桥,画竹非画竹的外观物像,而是画竹的意象,这种意象则表现在画面的精气神之中,画竹的气节与精神才是最终目的,同时画的这种气节与精神是画的作者本身的精神。所谓画象,画面中最终体现的“象”便是画家自身之“象”。所以在很多心理治疗的手段中也采取了绘画治疗,医生通过绘画来了解人的内心深处的感受,而病患也可以通过此方法来抒发自己的情感以达到治疗效果。

4 生命感受

美术作品与作者创作作品的生命感受息息相关,艺术也成为一种表现生命感受与生命活力的方式。只有画出自身生命真实体验与感受的作品才称得上是能打动人的作品^[2]。例如从古至今诸多画家喜爱以黄山为创作题材,比如清代石涛,梅清等人,近现代张大千,刘海粟等人纷纷去到黄山亲临体验黄山的气象变化与精神姿态。例如梅清与石涛多次游历黄山之间或长住黄山,这样身临其境才能感受到黄山带来的真切感受。刘海粟更是一生中黄山作品颇多,自从1918年开始之后就有亲登黄山十余次,每次登山,每次都有不一样的感受,再不断摸索创新自己的作品,给黄山之美送上了新的定义^[3]。画家在对同一物像的事物表现出不同的感受,源于画家自身的生命体验不同,所以在赏析作品时,更应该注重生命感受,身临其境的体验感才能真正将画作中所传达的意境感受到。

5 文化底蕴

艺术是文化的结晶,是时代的汇演,艺术更是文化的外在物像显现,艺术虽然不能完全替代文化,但是文化却以艺术为手段进行传播。艺术与文化在本质上虽然有区别,但实际上又有着不可分割的必然联系。文化本就是人类所创造的物质财富与精神财富的总和,在精神财富中,艺术则有着很重要的位置。特别是在这个拥有着五千多年历史的文化大国而言,我国发展至今,经过多少朝代更替,无论是在青铜时期,或者大唐盛世,还是少数名族统治的元清时期,都一直延续的是华夏文明,深入了解文化历史,便是对艺术作品的解读起到了关键性的作用。

参考文献:

- [1] 吴琼洁. 分析兴趣教学法在初中美术教学中的应用. 无锡市天一实验学校美术教育研究. 2021, (19).
- [2] 袁志英, 刘振兴, 张世霞. 初中美术欣赏课教学模式创新探究. 美术教育研究. 2021, (19).
- [3] 刘建新. 与美为伴向美而行——有感于“感受生命的意义”. 河北省唐山市第十七中学中学政治教学参考. 2018, (02).
- [4] 张立行, 顾村言, 谢天成, 袁拿恩, 梁晓波, 董松. 壮阔雄奇——刘海粟十上黄山与艺术精神(下). 当代美术家. 2019, (04).