

抽象绘画在小学美术课堂中的教学策略

——以人美版五年级上册《认识抽象画》为例

魏星宇

江苏省苏州市宝带实验小学 江苏苏州 215100

摘要: 抽象画的欣赏与创作是小学美术教学内容之一, 它对于培养学生的感知、想象、创造力, 都起着重要的作用。本文从时代背景入手, 试图获取优化抽象画教学效果的策略与方法。

关键词: 小学美术; 抽象画; 优化; 教学策略

“任何时代的艺术品都是自己时代的孩子”^①, 俄国画家康定斯基认为, 时代的变化要求艺术形式进行相应的革新。1910年, 康定斯基用水彩创作的第一幅具有非具象性质的抽象画, 被认为“打开了通向抽象天国的大门”。“绘画不做自然的奴仆”, “为艺术而艺术”, “绘画语言自身的独立价值”等思潮蔚为大观, 画家们突破窠臼, 寻求革新。蒙德里安、杰克逊·波洛克等画家将抽象艺术发扬光大。至此, 传统与现代比肩前行。我们可以说抽象表达是纯粹的视觉语言, 是自然转化符号系统的综合。在小学美术课堂中, 抽象画显现出独有的优势, 对于“教”来说, 在理解时代背景的基础上易于图像识读, 且画面色彩冲击力强, 易吸引学生的注意力。对于“学”而言, 技法相对容易、表现力强、可操作性强。因此, 美术教师在教学过程中需要明确教学目标, 找到合理的抽象画教学策略, 提升教学效果。

一、小学抽象画的教学策略

1. 发掘通感能力, 调动孩子多种感官体验

夸美纽斯认为“一切知识都是从感官知觉开始的”。所以, 美术活动在基于视觉活动的基础上, 要发掘通感能力, 调动孩子多种感官体验。在人美版五年级的教材中, 加入了《认识抽象画》与《学画抽象画》, 抽象画的学习向学生开启了一个完全不同的人审美世界, 和以往相比, 抽象画是对传统绘画的升华。其表现方式摒弃了客观现实的羁绊, 画家所传达的内容更为广阔、自由。

美术课堂呈现的多是视觉艺术, 氛围十分静谧。所以, 在美术课堂融入音乐, 创设学习情境, 可以弥补氛围上的不足, 同样能辅助学生更好的理解抽象画。在欣

赏蒙德里安的作品《百老汇爵士乐》时, 教师可以加入百老汇爵士乐作为背景音乐。让学生在轻松、浪漫的课堂氛围中感受画家色彩排列组合的游戏。蒙德里安喜爱热情奔放的查尔斯登舞步, 而画面中的红、黄、蓝等奔放的色彩与音乐旋律遥相呼应。色块的排列组合, 在白色的背景映衬中, 像一个个跳动的色彩方块。画面中长短、大小不一的矩形方块, 代表着街道与高楼。通过图像的识读与音乐的积极融合, 以增加学生对抽象作品的理解。另外, 教材中出现了多幅康定斯基的作品, 康定斯基被认为是19世纪以来, 最接近于音乐的抽象绘画。他往往把色调和音调对应起来, 将小号的高音部分视为黄色, 大提琴的低音部分视为蓝色。教师可以以画家的心情为出发点, 播放不同的交响乐与单一乐器声, 让学生感受抽象画所传递出的内在情感。

视觉艺术与听觉艺术在美术的课堂中进行巧妙融合, 运用听觉与视觉的双重感官, 调动个体的非智力因, 在学生的心中埋下一颗创新的种子, 并在一定程度上提高审美鉴赏能力。

2. 平衡“内核”与“形式”

抽象画作为一种独特的艺术形式, 涵盖了众多派别, 而非一个的流派名称。其超越了“物质”的真实, 是画家再现“内在声音”的重要手段。让学生真正读懂抽象画, 需要教师在引导的过程中需要平衡“内核”与“形式”。画家的信仰、内心的向往、以及时代的脉搏, 这些都是隐匿在作品之中的“内核”。而所谓的“形式”则是带领儿童从作品的点、线、面、色彩、肌理、构图等视觉元素出发, 探究它们在作品中的组合规律, 从而感受抽象画的节奏与韵律之美。遗憾的是, 由于小学生的身心特点似乎决定他们在理解抽象画上只能很浮光掠影似的流于表面, 但是如果可以通过多种手段, 让学生走进作品畅游并理解大师创作的奥秘无疑对学生更加有益。

作者简介: 魏星宇(1993-), 女, 汉, 安徽蚌埠, 中小学二教师, 硕士学历, 单位: 江苏省苏州市宝带实验小学, 江苏苏州, 邮编: 215100, 研究方向: 小学美术

所以,解读抽象画的“内核”,要让学生理解抽象画产生的原是动机是什么,知道任何一种艺术的出现都绝非偶然,都会经历一个酝酿、产生、发展、衰退的过程。为了提高学生的学习兴趣并且帮助其理解为何诞生抽象画,教师可以收集电影、创意动画视频、用漫画的形式有趣的表现出抽象画发展的导图,以及VR体验视频等。这一系列的资料在激发学生学习兴趣上有一定发的成效,同样在提高学生感受、理解剖析作品特色方面发挥了重要作用。

在“形式”的解读中,是从点、线、面、色彩、肌理、构图、节奏等视觉元素引导孩子们进行赏析。欣赏蒙德里安的作品《有红、黄、蓝、黑色块的构图》时,教师可以初步让学生体会画面带给人们的感受。教师可以运用多媒体手段,将原作进行修改,并将修改后的画作与原作进行对比分析。孩子们可由此得出结论,蒙德里安的作品造型简洁,结构理性,各个色彩与线条之间相互协调。无论是画面的结构还是观者的视觉心理,都达到了良好的平衡状态。抽象的艺术作品即使是没有表现的具体内容载体,艺术家也并不是随意的涂抹,而是显现了精心的构思。

在介绍抽象表现主义画家波洛克时,教师可以播放画家在创作时候的影像资料,让学生更加直观的感受波洛克艺术作品中的肌理。画家将画布直接放在地板上进行创作,坚硬的画刷、树枝、短棒,甚至油脂注射器都可以作为颜料涂抹的工具,颜料中搅入了碎玻璃、砂子以及面包屑等,所以其创作艺术与平涂的效果完全不同。画家在创作时没有草图,画家的边走边滴喷颜料,无意之间埋藏有意,恣意、张力和狂野的视觉效果。整个由一系列即兴的行动完成,形成了自然的无笔触的肌理美感。画家用身体的角度与位置来驾驭颜料的轨迹和力度,画面呈现了自由自在的内在意识和行动。整个绘画过程动感十足、形式各异。学生在观看波洛克作品诞生的同时,也惊叹于艺术家的新奇创作理念。只有让学生真正理解创造性的艺术手法,才会逐步提高视觉感知力与图像识读的素养。

3.以问促赏,以问促学

由于学生对抽象艺术不理解,学生会误认为抽象画家只是随意涂抹,甚至认为没有任何的美术技法与修养都可以成为抽象画家。在课堂教学中,促使学生转变身份,他们不再是一个学生,而化身成为一个思想家。苏霍姆林斯基认为,学生只有在思考的时候,才能牢牢掌握知识^②。那么,怎么把现在正在学习的或即将学习的东

西变成学生乐于思考、分析和观察的对象?教师可以通过层层设疑的方式,激发学生的学习兴趣,让孩子们不断深入探究抽象画。所以,追问是使儿童接近事物真相的必要方式。蒙德里安的抽象画仅仅只是几何图形与色块,为什么不会感到空荡无物,而是和谐有序?为什么波洛克的泼洒画只有黑白,却不觉得单调乏味,而是变化万千令人心动的美呢?通过不断地提问,激发学生好奇心,提升探索的动力。蒙德里安用色块和线条来分割画面与空间,让观者感受到画面中简洁纯净充满秩序的理性美。在杰克逊·波洛克的画作中,传统的构图已经消失,主题和背景之间的关系也已然消散,漫无目的,只有黑白,但波洛克的画作成为了自然整体中的一部分。

让学生在质疑与追问中反思,进一步理解抽象绘画及其在艺术发展历程中的重要意义,在学习与体验中,感悟抽象绘画变化与统一、对比与和谐、节奏与韵律,形成对不同艺术风格理解与包容的态度。从而让学生对抽象艺术家产生一种崇敬心态,并能从美术语言的角度进行欣赏分析,通过设疑的方式来层层解开谜底的方式是优化教学效果的有效的的手段。

二、尝试抽象画创作

学生欣赏了众多的艺术表现方式,感受到画面背后传递给我们的思想观念,并在进行充分的想象与联想之后进行创作。如果教师从传统技巧型来范画指导,学生的发散将会思维受限。任何材料与媒介都可以作为创作的载体,所以,教师可以以引导者的身份出现,鼓励学生将实践体验转化为形象思维的探究方法。报纸、瓦楞纸、画布等材料都可以作为载体,引导学生根据自身感受,采用泼、洒、滴、画等方式,运用拼贴、线条勾勒、水粉、水彩与墨水混合等不同的组合与运用创造出不同的肌理效果,以此来表现声音、冷暖、味道、情绪、柔软、光滑、坚硬、粗糙等抽象元素。并采取以小组合作的方式,分主题进行创作。在音乐与美术、情感与绘画的交融中,学生创作出的作品或强烈而醒目、或和谐而朦胧。而少部分后进生,也可以在教师的示范引导下自由创作出直抒胸臆抽象艺术作品。

三、结语

康定斯基在《点线面》中提到:“时人普遍认为,剖析艺术必然为其带来灭顶之灾,这种认识其实是源于对艺术元素的无知,从而不敢面对艺术元素自身的原始力量。”^③所以,在美术课堂教师应积极发掘通感能力,调动孩子多种感官体验。对艺术的“内核”与“形式”元素逐一进行细致分析,通过设疑追问的方式架起一座桥

梁。使得孩子意识中对真理的认识源自于对事例和现象纽带的认识,引导学生通往艺术品的内在生命脉动。

注释:

①(俄罗斯)瓦西里·康定斯基著;李政文等译.俄罗斯思想文库艺术中的精神[M],云南:云南人民出版社,1999.03第一版,第95页

②(苏联)瓦·阿·苏霍姆林斯基著;赵聪译.给教师的建议[M],湖南:湖南人民出版社,2021.03

③(俄罗斯)瓦西里·康定斯基著;余敏玲、邓扬舟译.点线面[M],重庆:重庆大学出版社,2017.08,第9页

参考文献:

[1]徐复观著.中国艺术精神[M].北京:商务印书馆.2010

[2]吴杰编著.教学论——教学理论的历史发展[M].1986

[3]瓦里西·康定斯基.查立译论艺术的精神[M].中国社会科学出版社.1986

[4](俄罗斯)瓦西里·康定斯基著;余敏玲、邓扬舟译.点线面[M],重庆:重庆大学出版社,2017.08

[5](苏联)瓦·阿·苏霍姆林斯基著;赵聪译.给教师的建议[M],湖南:湖南人民出版社,2021.03