

初中美术教学中学生审美能力培养方法研究

毛利群

(南京明道学校, 江苏 南京 210032)

摘要: 美术是一门视觉艺术, 融合了线条、光影、色彩和留白等艺术元素, 营造出了不一样的艺术世界, 可以提升学生人文素养和艺术素养, 满足初中生特立独行的艺术需求。审美能力就是指让学生具备发现美、欣赏美的能力。美术是一门极具美感的学科, 在美术教学中培养学生的审美能力, 不仅需要让学生欣赏美术作品的色彩美、空间美等, 还需要带领学生分析深层次的创意美、意境美等。初中美术教师要聚焦学生审美能力培养, 协调好绘画和艺术鉴赏教学, 带领学生发现生活中的美, 激发学生创作灵感, 搜集中外美术大师名作, 引导学生体会中外美术文化差异, 提升学生审美能力, 弘扬中华民间美术文化, 介绍美术非遗文化, 激发学生对传统文化的热爱, 培养学生文化自信, 全面提升初中美术教学质量。

关键词: 初中美术; 审美能力; 培养策略

初中生已经具备一定的独立审美意识, 对“美”有着强烈追求, 美术教师要尊重学生这种审美心态, 不断优化美术鉴赏教学、绘画教学方式, 满足不同学生对美的追求, 激发学生美术学习兴趣。首先, 初中美术教师要选择贴近学生生活的素材, 带领学生发现身边的视觉艺术, 了解视觉符号、色彩等在生活中的运用, 培养学生发现美的眼睛。其次, 教师要搜集中外绘画大师名作, 展现西方雕塑、油画艺术和我国传统国画、篆刻艺术, 通过中西方艺术文化的碰撞, 提升学生审美能力。此外, 教师还要积极开展民间美术鉴赏教学, 带领学生走进非遗文化, 让学生领略劳动人们的智慧和艺术审美理念, 激发他们对民间美术的热爱, 让学生自觉肩负起继承和弘扬传统艺术的责任, 提升初中生美术审美能力。

一、初中美术教学现状分析

(一) 教学知识关联不强

初中美术课本内容丰富, 每一本教材都有一个核心的教学主题, 并且围绕主题补充了多样化的教学内容, 但教师在实际教学过程当中却习惯将教材割裂开来, 教学重点完全放在了每一章或每节课的教学内容当中, 导致学生无法将美术课本中的所有内容关联起来, 也无法围绕核心主题向外扩展学习美术知识, 在欣赏和创作美术作品时, 学生也无法通过色彩、形状、线条等方面综合欣赏或创作美术作品。

(二) 教学方式较为单一

在传统初中美术教学模式当中, 教师主要采用灌输式教学和演示教学, 学生尽管能够对美术知识产生基础理解, 并掌握部分美术技能, 但自身的想象力和创造能力很难被激发出来, 也忽视了进行批判学习和探究学习, 学生的学习效率和学习兴趣也会受到一定影响。而教师只有转变自身教学观念, 在尊重学生个性和思维成长的基础上创新教学方式, 才能培养出符合当下社会和国家教育要求的新时代初中生。

(三) 教学理念僵化

美术史上伟大的美术作品不但显示出作者技法的高超, 而且还

展示出作者强烈的情感和独特的个性, 并且充满了想象力和创造力, 这些作品也已经成为作者思想和经验的结合体, 因此才能被奉为经典。因此美术学习不光要学习色彩、构图等美术理论知识, 以及绘画、临摹等技能知识, 还要学会利用美术来表达自身情感, 释放自身个性, 从而健全自身的人格。但在初中传统美术教学当中, 教师比较重视技能教学和知识教学, 忽略了培养学生的人文情怀和审美情趣, 学生无法通过创作来表达个人的情感和个性, 对美术的认识始终处在表面阶段, 就只会透过理论和技巧来欣赏美术作品。

二、初中美术教学中学生审美能力的培养策略

(一) 创设审美情境, 体会美术之美

由于受到诸多因素的影响, 部分初中生想象能力较差, 生活阅历也不足, 所以在学习美术知识时, 针对部分他们没有见过的场景, 学生不仅难以发现其美感所在, 也难以对美术知识产生兴趣。想要改变这种现象, 让学生真正理解美术知识、体会美术意境, 在教学中, 教师就可以通过多媒体、诗句等为学生创设情境。如此, 不仅可以让学生在情境中体会美术之美, 还可以丰富教学内容, 培养学生对美术的兴趣。

例如: 在教授《用心灵接触自然》时, 就可以让学生对四季的景色进行学习与联系。在教学中教师就可以先通过多媒体为学生展示一些春天美景的图片, 带给学生视觉的冲击。随后, 教师就可以为学生播放朱自清《春》的朗诵音频, 并让学生结合闭上眼睛结合所见到的春景图片去体会这篇散文的内涵以及美之所在。如此, 学生就能对春景有基本的了解, 也能明白为何人们喜欢春天。此时, 教师再为学生展示油画, 让学生学习油画的绘画方式, 其中蕴含的意境等就会简单很多。而通过欣赏多媒体图片、油画、欣赏散文, 也能让学生发现无论是文字还是美术画面, 其中都蕴含着艺术之美。在生活中, 只要拥有一双善于发现的眼睛, 那么美无处不在。

(二) 融入生活化教学理念, 培养学生挖掘美的能力

美术本身就来源于生活, 教师要把这一理念渗透在教学中,

精心挑选一些富有青春气息的美术作品来开展教学,利用这些接地气的案例来激发学生学习兴趣,从而提升学生发现美、挖掘美的能力。例如教师在教授《留住精彩的瞬间》一课时,可以搜集一些热门电影海报来开展教学,激起学生一探究竟的兴趣,引导学生自主探究海报类型、排版和设计方法等,鼓励学生自主设计海报,提升学生审美意识。教师可以为学生展示近期热门电影《长津湖》海报,让学生分析海报背景、构图、排版等特点,有的学生认为海报整体色调为灰蓝色,给人一种庄严肃穆的感觉,海报正中央是“长津湖”三个大字,背景是冰天雪地中前行的志愿军,以及被积雪覆盖的树林,让人感觉到了这场战事的艰苦。有的学生自主设计了电影海报,选用白色作为主色调,勾勒了被积雪压弯的树林、排队前进的志愿军,挂满雪的树枝凸显了常津湖战役艰辛的战斗环境,志愿军就在这样的环境中前行,赞美了志愿军保家卫国、不怕牺牲的精神,烘托了影片的氛围。电影海报可以激发学生鉴赏积极性,引导学生从构图、色彩、线条和人物等教学进行鉴赏,提升学生美术审美能力。

(三) 精心挑选国内外名作,提升学生美术鉴赏能力

教师要精心挑选国内外美术佳作,带领学生领略西方油画、雕塑艺术,以及我国中国画、面塑、篆刻等艺术,让学生体会包罗万象的美术世界,提升学生鉴赏和审美能力。例如教师在讲解外国比较优秀的艺术作品时,可以运用微课展示文艺复兴时期欧美各国油画、雕塑作品,介绍米开朗琪罗、达·芬奇和拉斐尔等“美术三杰”的作品,带领学生鉴赏外国比较著名的油画作品,鉴赏《大卫》和《断臂维纳斯》等雕塑作品,让学生了解文艺复兴时期欧美画家对个性解放、自由、平等的追求,感受欧美艺术家热情奔放、精雕细琢的创作风格,提升学生跨文化理解能力。此外,教师还可以展示我国独特的国画艺术,带领学生鉴赏山水画、花鸟画和人物画,了解独特的墨色文化、留白艺术,带领学生欣赏顾恺之、吴道子、张大千和齐白石等人的作品,了解《马踏飞燕》《说唱俑》等精美的雕塑等激励学生进行临摹练习,让学生在国画创作中感受艺术文化,让学生感受中外艺术差异,促进学生美术审美能力提升。

(四) 挖掘优秀民间美术资源,提升学生审美能力

民间美术是中华优秀传统文化的瑰宝,初中美术教师要深入挖掘民间美术资源,着重讲解非遗文化,开设民间美术手工坊,指导学生学习民间手工艺品制作工艺,让手工实践课程提升学生审美能力。例如教师在讲解纹样相关知识时,可以介绍我国少数民族纹样,例如壮族服饰纹样、扎染艺术和剪纸、江苏南通的蓝印花布等,让学生了解我国传统纹样,了解纹样在服饰、手工艺品和平面设计中的运用,激发学生学习非遗文化的兴趣。教师可以带领学生利用白色布料、染料和绳子等体验扎染艺术,让学生通过捆扎的方式在布料上印出纹样,让学生尝试传统祥云纹样、水波纹样和方形纹样、引导学生对蓝印花布的制作过程进行观察并且

进行尝试等等,提升学生动手能力,让学生体会劳动人民智慧,并指导学生利用亲手印染出的花布来制作玩偶,进一步提升学生美术创作能力。此外,教师还可以创办班级手工艺坊,邀请当地民间非遗文化传承人开坛授课,手把手为学生讲解剪纸、面塑和刺绣等民间艺术,让学生了解独特的工匠精神,端正学生对民间美术的态度,带动更多学生学习非遗文化、传承非遗文化,从而真正提升初中生审美能力。

(五) 鼓励开展审美实践,绘出美术之美

学生眼中世界不同,心中所想不同,所创作出来的美术作品也会存在一定的区别。然而,在实际创作中,班级中学生所绘制出来的作品却大同小异。其主要原因就是学生在进行美术创作时,容易忽略内心所想,单纯追求色彩的搭配,这种美术作品无疑是空洞而没有意义的。为此,在美术教学时,教师就应该让学生变无意义的临摹为有意义的创造,真正绘制出自己心中所想,展示出美术之美。

例如:在教授《园林·探幽》时,教师可以选择将园林变为学生比较熟悉的校园景象,为学生播放校园美景的作品让学生临摹,为带领学生在校园内写生。由于校园对于学生来说是熟悉的场所,也是安全的场所,为此,教师就可以给予学生足够的自由,让学生创作出自己眼中的校园。由于学生的美术知识水平不同,个人设想不同,所以他们创造出来的美术作品也会千差万别。为让学生懂得美不应该是千篇一律的,每个人的作品都有独特的魅力,教师就可以为学生开画展,在班级中展示所有学生的作品,并与家长以及全班学生共同欣赏、分析每一幅美术作品。如此,学生才能对美有更加深入的了解,并积极主动运用手中的色彩,展示出更多美景。

三、结语

初中美术教师要重视学生审美能力培养,精心挑选富有青春气息的美术作品,引导学生把生活中的美转化为艺术作品,尊重中外艺术文化差异,带领学生鉴赏古今中外美术作品,引导学生从创作背景、文化差异、美术情感、色彩艺术等方面对美术作品进行赏析,弘扬民间美术文化,带领学生体验非遗文化,激发学生美术创作兴趣,全面提升初中生美术鉴赏和审美能力。

参考文献:

- [1] 陈玮.初中美术教学中学生审美能力培养的策略探究[J].考试周刊,2021(61):154-156.
- [2] 赵阳.浅谈数字化时代初中美术教学中学生审美能力的培养[J].数字通信世界,2021(10):283-284.
- [3] 王彩霞.浅析在初中美术欣赏课教学中培养学生审美能力的策略[J].天天爱科学(教学研究),2020(07):111.
- [4] 张雪庆.初中美术教学中提高学生审美鉴赏能力的方法及案例研究[D].哈尔滨师范大学,2020.