

感悟美，体会美——小学美术鉴赏探究

朱鑫格

(山东省临清市尚店镇中心小学 山东 临清 252600)

摘要:在新时代的课程改革下,美育作为一个重要的角色,在学生身心全面发展中有着不可替代的重要作用。在整个美育过程中,美术鉴赏作为一门重要的门类,一直贯穿整个小学美术课程。美术鉴赏是指运用所学的美术知识去感悟、体验美术作品,从而寻得一定的审美过程,并且从这个过程中了解作品的创作首发以及里面的内涵。

关键词:美术鉴赏;美育教学;小学美术

美育作为一个重要的元素要贯穿于整个教学中,将生活融入美术教育中,提高学生的美术鉴赏能力。教师应该在每次的教学后不断反思,探寻适合学生美术鉴赏的教学方法,指引学生去感悟美、体会美。从而促进学生的全面发展^[1]。

一、小学美术鉴赏的重要意义

1. 激发学生对美的好奇

目前,由于传统的美术教学理念的延续,一些教师在美术教学中只重视绘画技能的练习,在一定程度上忽略了美术鉴赏的作用。因此,学生在日复一日的绘画训练中感受到疲惫,在主观审美上产生了疲劳,从而在探寻美的道路上就遇到了阻碍。针对这样的情况,教师应该转变传统的美术教学模式,合理地将美术鉴赏融入到课程之中,进一步让学生对美产生探索的欲望。如,在开展人教版小学美术六年级上册第五课《风景写生》教学时,先让学生欣赏美丽的山川美景,让学生根据自己所观察到的景物进行绘画创作。学生完成作品后,教师对学生的作品给予点评。再结合课前准备好的山水画进行讲解,并且引导学生鉴赏山水画作品。这样把绘画和鉴赏相结合,让学生能够在实际绘画过程中体验美术技法,也能够让学生积极主动地去发现美、探索美。

2. 让学生建立完善的人格

美术鉴赏对于学生完善人格的建立有着深刻的影响。每一件美术作品都涵盖了作者思想和情感,也体现了作者的想象与想法。教师应该通过巧妙的教学指导学生走进优秀的美术作品,在欣赏的过程中,感受美的渲染,建立完善的人格。如,教学中组织学生鉴赏山川、河流、大海等作品时,在欣赏完画面上的内容之后,还要向学生进一步介绍山川、河流、大海所具备的文化内涵,帮助学生感悟其中的内涵,进而建立学生完善的人格。

3. 促进学生审美能力的提升

根据美的基本法则创作的优秀美术作品,可以促进欣赏者审美能力的提升。小学阶段学生不具备完善的知识背景,尚未形成完整的审美观念。这就要求教师在美术鉴赏教学中,引导学生从美术作品的画面的构图、色彩等外在形式判断。和学生一起探讨在题材、内涵、感情等多方面感悟美。如,在指导学生鉴赏希腊雕塑《拉奥孔》时,应该重点引导学生作品中人物动态的造型美和拉奥孔及两个儿子被大蛇缠身的内心的挣扎与痛苦。让学生感受到作品中力量美和坚定的意志力完美的结合。

二、小学美术鉴赏中存在的问题

1. 匮乏的教育资源

受传统应试教育的影响,小学阶段不太重视美术科目。从而导致学科的边缘化严重,学校对其投入的较少。主要体现在专业美术教师的缺乏。有些学校几乎没有美术专业的教师,这门课由其他老师兼职。这使得在引导鉴赏作品时,老师也没有太多的知识储备,向学生讲解不明确,作品欣赏不到位等问题。这就导致一部分学生对美术失去了学习的热情和兴趣,不利于学生美术素养的提升。

2. 教学理念固化、教学模式单一

一些乡村小学的教师缺乏对多媒体技术的应用,一些老师采用“满堂灌”的教学模式,这样使教学效率低下^[2]。作为美术鉴赏课程,学生必须要通过多媒体对画作进行鉴赏。因此,教师应该不断地更新自己的教学理念,学习新的授课方式,提高学生的学习兴趣,让学生充分地融入到课堂中来。部分教师在授课模式上显得特别单一,整个学期只采用一种模式,只关注学生的绘画技能,忽略了鉴赏部分。教师应该强调趣味性,更好地引起学生的兴趣,让学生真正爱上这门学科。

三、小学美术鉴赏的改进措施

1. 学习美术理论知识,提升理性认知

每一门学科的学习都离不开理论知识的基础,具备了扎实的美术理论知识,才能有效地参与到美术鉴赏活动中来。所以,在美术教学中,教师要以美术理论为基础,引导学生在鉴赏时灵活运用。如,在人教版小学美术五年级上册第4课《趣味文字》的教学中,如果一上来就让学生自己创作,将很难帮学生真正地揭示其中的奥秘。对此,教师应该向学生展开理论知识的教学,帮学生捋清思路,感受其中的形式美。首先,教师可以通过多媒体向学生展示不同字体,让学生观察它们分别有什么特点,再交流讨论用什么样的方法对其进行变形和装饰。在这个过程中,打开学生想象的思维。在这个基础上,教师梳理总结,进一步帮助学生了解形式美和创意结合的方法。在学生创作时,让学生学以致用,通过自己的想象创作出能够表达出自己思想特点的作品。

2. 创设体验式教学,激发学生的鉴赏兴趣

美术欣赏是一种较复杂的高层次精神活动,人们通过视觉接收图像,会在心里产生惊叹、喜爱、憧憬等活动^[3]。小学生人生阅历浅薄,自控力较差,注意力集中时间短。因此,在进行美术鉴赏教学中,教师要根据学生的特点进行情景的设置。如,在进行人教版小学六年级上册美术《保护文物》教学时,教师可以根据教学内容,准备好道具,如一些当地古建筑模型和仿古的桌椅。教师让学生仔细观察后,亲自摸一摸,坐一坐。亲自体验一下并说出自己的感受。引导出保护文物的意义,并集思广益保护文物的方法。通过体验式教学,学生融合到教学过程中,并且通过体验和感知提升自己的鉴赏能力。

3. 开展课外拓展活动,培养学生的鉴赏能力

对于学生鉴赏能力的提升,除了在教室内学习,教师还要开展多种形式的课外拓展活动加深学生对美术的认识,进一步提升学生的美术鉴赏能力。如,教师组织学生去参观校园,让学生结合所学的美术知识仔细地观察校园里的风景、雕塑、昆虫等。教师可以在旁边讲解,激发学生的想象力。在这个基础上,教师要求学生根据自己的亲身感受完成一副作品。随后,教师点评并选出优秀作品给予奖励和鼓励。

四、以《千里江山图》鉴赏为例

在学习国画知识的时候，虽然向学生讲解过有关的技法，但是没有具体作品的鉴赏，学生依然不能体会中国画的内在美。在学生进行学习的时候要向学生展示和引导鉴赏。怎样才能让学生感受到鉴赏的魅力呢？这是值得我们深究的。下面我以王希孟的《千里江山图》为例，说说鉴赏时遇到的问题及解决方法。

1. 品读画作背景

首先，展示画作让学生仔细观察其中内容，引导学生说一说自己的感受。接着，教师向学生介绍王希孟的经历，他创作这幅画是在宋徽宗时期。这位被人们称为天才少年的人，年仅 18 岁就创作出了这副震惊大江南北的画作。引导学生思考，为什么他的这幅画被称为传世名作，让学生在画面中寻找答案。学生面对这样的青绿山水会产生很多联想，当学生们说完之后，通过纪录片让学生了解背后的故事。并趁机向学生介绍青绿山水的含义，所谓青绿是用矿物做的颜料，大多是用石青、石绿研磨而成，颜色浓艳，在水墨浓淡的变化下把整幅画显现得十分壮观。引导学生深入观察画面中的山石、楼阁等景物的勾勒，推测它们是用什么颜料画的。当学生头脑风暴展开想象之后，向学生介绍这是用金泥勾勒的，在已经勾勒好的水墨基础上用金泥着色，这种画法叫做“金碧山水”。王希孟作为宋代具有代表性的画家，推动了宋代绘画的进程。

2. 走进《千里江山图》画卷

首先向学生介绍《千里江山图》的具体尺寸，宽 51.5 厘米，长 1191.5 厘米。画面气势磅礴展现了万里江山的气势磅礴之势。行云流水的画法，色彩鲜明给人一种强烈的视觉冲击力。向人们展示了祖国的大好河山。在一般教学中我们通过让学生观看画面来体会这种气势磅礴的景色，单一的视觉体验并不能让学生产生深刻的印象，我认为可以通过体验式教学让学生感受千里江山的魅力。我觉得可以创设情景，让学生作为一个游览者置身于画中，教师可以作为导游通过配乐和讲解让学生们感受景色。

《千里江山图》中的曲线宛若交响乐的旋律，节奏感十足。在 2022 年央视春节晚会中舞蹈表演《只此青绿》更是以这副巨作为创作源头的。教师也可以以这个为契机，除了让学生欣赏观看之外，也可以选择其中几个有代表性的动作让学生模仿，将画融到肢体语言上，更容易让学生理解，也能够激发学生的好奇心。

从画面的题材来看，非常适合用体验式的教学，当准备好之后，可以带着学生一起置身于画中，画面中有一个男子正在过木桥，周围还有小毛驴，这样的情景表现出了当时社会的安逸。画中的山林小道，茂密的树林，路上还有儿童，一路走来连绵的山脉收进眼底，路途中还有坐在石头上休息的人。这样的画面让人心旷神怡，更向学生传递了人与自然和谐相处的理念。

3. 了解《千里江山图》的构图

在之前的学习中，学生们了解的中国山水画构图是运用了郭熙提出的“三远法”：高远、深远、平远。通过墨的浓淡把画面画得有层次。这幅画颜色鲜艳，呈色艳丽，对比明显。这种磅礴的气势给人很强的震撼感。作为我国古代山水画的巨作，它在皴法上以线为主，将青绿色和画面完美结合，呈现了一幅颜色浓厚富有韵味的山水画。学生在鉴赏过程中，引导质疑，王希孟是如何构思整幅画面的。学生们平时对中国画知识了解的不多，但是能够根据自己的理解说出自己的想法。这时需要老师对他们进行总结。这幅画构图非常巧妙，山脉和亭屋错落有致，在各个细节的地方又通过一脉江水将整幅画面串联起来。整个画面整体和谐，画面的节奏感很强，古色古韵的山川河流让欣赏者更是回味无穷。正是这样的构图让人们看到后大为感叹，在有限的画面中表现了祖国大好山河。在引导

学生鉴赏时，可以让学生通过这幅画卷了解更多的山水画知识，体会山水画的韵味。

4. 品味《千里江山图》的色彩

通过欣赏画作，让学生自己说一说这幅画色彩的印象是什么。可能大部分学生会说是绿色，颜色很艳丽。进一步引导“有谁知道古代这种颜色是用什么做成的吗？”学生回答后，教师可以总结说这是运用了石绿和矿物调和而成的，画家运用的时候从主观情感、客观景物上表现不同，青绿法上，它使用的是大青绿，整体对画面进行了勾勒，赋色厚重，颜色艳丽，冲击力强。王希孟采用了晕染的方法，而不是一次性的厚涂，这样画面层层晕染也产生一种朦胧的神秘感。画面表达的非常真实自然，如山顶的颜色和山下的就大不一样，这也是通过实际表达出来的差异感，从而增加了画面的层次感。在颜色变化的处理上，他是细致的，通过自己的精细观察和独到的理解，在画面中展现出来的韵味让人们感慨万分。整幅作品的色彩变化多样，层次感明显，特别是高山和平原以及周围的江边景色，既有变化又统一于整个画面。使得这幅画以它的颜色吸引人们，让人们驻足品味其中的奥秘。

5. 《千里江山图》的意义深远

在品味完这幅画的构图和色彩后，引导学生思考一下它的深远意义。这幅画绘出了我国的壮丽河山，是青绿画派的代表之一。在众多画卷中脱颖而出，国内外很多画家借鉴这种画法创作出很多作品。王希孟将中国画的传统技法加以创新，通过不同的视觉，向世人展现了祖国的美丽风景。画面中虚实结合、内容充实、技法精巧，整幅画卷犹如浑然天成，其中也蕴含了他的独特见解。

艺术源于生活，又高于生活。众多画作的产生正是如此，中国古代文人都怀有寄林泉的心愿，从这些青绿山水中能够看出中国人民心中的色彩观念和审美追求。在绘画艺术中，通过色彩的表达能够和画家产生共鸣，理解画家的审美追求。这幅画在表现高超的艺术境界时带有生活气息。纵然经过千年历史的变迁，但仍然能够展现它靓丽的色彩，它的美学价值是非常高的，也是现代青少年应该去探索学习的。

结束语

在小学美术中，美术鉴赏成为促进学生主动发现美的方法之一。教师要有效根据学生的年龄特点，遵循审美规律，采取有效的教学方法，探寻有利于学生发展的小学美术鉴赏策略，从而帮助学生理解美术的内涵，更好地感悟美、体会美。通过对《千里江山图》的鉴赏，在教学中不断地思考合适的方法，在过程中探究应该采用怎样的方法让学生更喜爱我们的中国经典作品，怎样能够让学生们走进这些经典的作品中，而不是仅仅止步于表面。这是我们应该不断尝试和探究的。

美术的种类非常多，学生对它们的了解并不多，那么在教学中我们要利用每一次机会给学生打开美术的大门，让学生在每次的学习中不断地提升自己的审美情趣，促进自己的审美情操。

参考文献

- [1]施贞贞.新课程下小学美术鉴赏课高效教学初探[J].教书育人,2016(10):66.
- [2]杨舒.关于开展乡村美术少年宫教育活动的研究[J].求知导刊,2020(51):91-92.
- [3]邓峰.发现美,欣赏美——对小学美术鉴赏教学的思考与探索[J].华夏教师,2019(23):35-36.