

浅析如何提升高中国画鉴赏教学质量 ——以《韩熙载夜宴图》为例

陈子豪 杨敏

上海师范大学 上海 200030

【摘要】近年来由于中国传统文化的兴起,使得国学成为教学的重点内容,书画作为传统国学的一个重要元素,越来越受到学校的重视。就国画鉴赏课而言,笔者发现仍然还需要结合现代化教学设备不断完善教学形式与内容。本文将从多个角度分析如何提升国画鉴赏课的教学质量。

【关键词】教学形式; 国画鉴赏; 传统文化

习近平总书记曾强调美术教育是美育的重要组成部分,做好美育工作,坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心健康成长是教学的重点任务。¹ 国画鉴赏对塑造学生美好心灵起着促进作用,是学校对高中生进行美育的一个重要方式。在国画鉴赏过程中,学生需在老师的指导下对国画作品进行分析欣赏,这要求教师需要有充足的知识储备以及多样化的教学手段来激发学生的学习兴趣,最终带领学生进行深度美术鉴赏的学习。

《教育过程》一书中曾说,学生最好的学习动力来自于其对所学知识的兴趣,在实践教学中,笔者发现利用启发式教学方法,让学生自主挖掘国画作品背后的情感、文思及审美内涵可以激发学生学习兴趣,学生在和教师互相探讨的过程中,他们会对国画作品背后的故事以及画作的时代特色积极地提出自己的思考。国画包含着深厚的文学底蕴,它承载着中华民族特殊的审美趣味,本文将由具体国画作品《韩熙载夜宴图》出发,从教学基础、方法、形式、意义等方面简述如何提升国画鉴赏教学质量。

1 教师具备丰富的专业知识

新课程改革下美术教育的重要性不言而喻,学校对于美术教师专业素质的要求也越来越高,故教师需要着眼于提高自身的美术方面的知识,甚至其他学科内容也需多有涉猎。就《韩熙载夜宴图》赏析课而言,教师不仅需要提前熟知画作的基本背景知识还需要从作品的画幅形式进行讲解,例如壁画、绢本卷轴、册页、扇面等,不同画幅形式的代表作均需向学生展示介绍,以此让学生更加了解国画的基础知识。

作为教学的主导教师还需要注意将德育和智育融入到教育过程中来,在讲解作品时传达出作品所包含的哲学思想以及精神内涵,其次还要引领学生进入到作品的世界中去感受,去体会作品中的另一个世界,让学生进行精神畅游。当然,这些都需建立在教师有一定的专业知识才能实现的,常言道教师有一桶水,才能给予学生一瓢水。就目前而言很多教师的自身知识储备是不达标的,且这些教师不做好课前准备工作,临时抱佛脚导致教学效果差,授课内容不完备使得教学质量难以保证,

提高教师的专业水平亦是迫在眉睫的关键问题。

想要提高教师的专业水平需从教师的教学思想入手,很多教师以教师职业为“铁饭碗”,就职之后就慢慢懈怠,忘了教师应遵守终身学习的职业道德,笔者认为在这样的情况下,学校应当从主客观入手提高教师的专业水平,主观方面在思想上激励教师做好日常备课工作,客观方面,学校需鞭策教师做好教学质量评估,对于教学水平较低且不积极学习的教师,给予一定的压力,鼓励其进修,其次美术组也可定期进行教学探讨与学习。最好学校能够引进美术理论专业的优秀人才,教师之间互相切磋学习,提高教育水平,以此保证建立起优秀的美术教师团队。

教师是课堂的灵魂,好的教师在课堂上能够树立起浓厚的学习班风,倘若教师无法保持学习的积极性,那么学生所学到的知识也会略显浅薄,这样无法汲取到丰富知识的课堂学生也会慢慢消极对待,故上好一节课的前提需要教师有丰富的知识储备。

2 营造良好的课堂氛围

课堂气氛是指教学过程中师生所共同营造的综合心理状态,良好的课堂氛围在教学过程中能够激发学生学习兴趣,保证教学活动的正常有序开展,提高教学效率。课堂氛围与教学过程密切联系着,就美术鉴赏课而言教师可以通过根据上课内容改变教室的环境,丰富教学外在氛围,例如在上课之前,提前准备本节课所需要的教具,鉴赏五代时期大画家顾闳中目识心记后所描摹的南唐韩熙载夜间开宴行乐的私人生活场景时,发现画家以工笔重彩长卷的形式将当晚所发生的事情娓娓道来,画卷充满着故事性。这种特殊的形式有着中国美学的独特魅力,学生可以增强学生的传统文化的认同感和文化自信,提高他们对于图像识读能力,《韩熙载夜宴图》长卷长度有三米多,需要看一段展一段收一段,那么是如何进行的呢?可以让学生讨论,教师总结后在讲台进行演示观看方式,再将学生分组五个人小组,每一组发一份准备好的《韩熙载夜宴图》长卷复印件。学生鉴赏《韩熙载夜宴图》的时候,可以对班级的光线进行控制,尽量降低教室的采光,营造夜间氛围,让学生对画作的五段内容进行分段欣赏与分析。

欣赏过程中我们会发现作品中有奏乐的场景,根据场景的切换教师可以相应地添加背景音乐以此营造氛围,《韩熙载夜宴图》中第一段听乐场景中根据所绘制的乐器及奏乐方式与泉州南音高度相似,就琵琶演奏方式而言南音演奏方式迥异于现今流行的竖抱琵琶而是横抱琵琶,南音是历史悠久的传统乐种,在南音的乐种基础上我们可以找到相应的赏画背景音乐如《四时景》。第二段,是韩熙载击鼓王屋山跳六幺舞的场景,欣赏这一段时可以播放《四时八节》的音乐,画中第四段是听乐场景,根据笙箫清吹场景准备《百鸟归巢》的传统背景音乐与画相结合去欣赏,其次我们知道新课程目标需要培养学生的自主学习能力,课上营造出讨论式平等交流的氛围,让学生畅所欲言,提高学生的思维能力。此时高中生的情感认知处于较高水平,其精神寄托也更为高级,需要这样一个沉浸式的美学放松方式,若只是简单枯燥的灌输式教学,学生所接收到的知识更加容易遗忘,有的甚至提不起神在课堂上昏昏欲睡。所以根据授课内容加强课堂的氛围营造,在多个感官刺激下的艺术环境更有助于提高教学品质。

3 教学模式的改变

美术教育是高中阶段教学的一个重要部分,教师教学过程中需要提供合理的指导。教师作为主导,应当积极引导探究,而不是传统的填鸭式教学,就《韩熙载夜宴图》鉴赏而言,教师可以介绍画中为何会出现这样的场景,图中韩熙载作为统治阶级的官吏,其父因事被诛,故连夜奔逃于江南投顺于南唐,初受南唐中主重用,后李煜继位北方后周对南唐进行压迫,国内安全受到威胁,统治阶级内部斗争激化,韩熙载为自保,故作醉生梦死的腐败生活之态,好让李煜放心,但李煜仍不放心便让顾闳中暗地窥探韩熙载的活动绘此图,这幅画卷经历过历史洪流,流经多位藏家之手,开始被收藏家私藏,后为皇室征入宫中,清代溥仪带去长春后流入民间一段时间,最后为张大千收藏,这幅画彰显着南唐时期的时代风貌,有极高的艺术研究价值。

观赏这幅画时教师可采用小组讨论式方法让学生自主观察画家是如何在没有任何带有暗示性的物体下知道画家所绘是夜间场景,让学生观察每一段的人物特点,带领学生指出韩熙载的重复出现的原因,这种形式可以联系到现今的连环画,画中充满故事性,仔细观察画作中对于细节的刻画细致入微,画家将韩熙载的生活展现在观画者面前,每个人物的动态表情都极具感染力,四十多个人物姿态各异,个性突出神情生动。每一段都可以邀请学生发表自己所观察到的内容,可以从画中构图方式或者描绘手法着色以及服装家具等,学生均可发表自己的看法,以及《韩熙载夜宴图》中让学生自主讨论每段是如何划分的,其段与段之间是以什么作为分隔,以及每段所描绘了什么内容,画家是如何表现主人公的精神气质,再总结学生讨论的结果。

作为课堂的延展内容可以向学生展示《清明上河图》长卷,让学生讨论《清明上河图》和《韩熙载夜宴图》均为表现生活场景的,但是他们的区别在哪,以此进行

对比分析,发现一个是同一时间不同人物的生活场景,一个是同一人物不同时间的生活场景。本节课最后可以就上课内容也带学生一起回顾中国人物画的发展历程以及国画作品是运用的何种载体又是如何发展,这些内容以幻灯片的形式直观地展示出来,探讨国画是如何取材于生活又以艺术形式高于生活的,在赏析美术作品的同时了解以前不同人群的生活方式。如给学生介绍国画作品有的以直观的形式忠实描绘人物外形,有的是以国画写意手法意象地表达人物特征,通过对比分析知道我们应当以不同的角度去欣赏作品,利用感受艺术之美的轻松心态,在和谐的氛围中提升学生审美能力及美学素养,以这种方式学生能够更好地理解艺术作品。

4 多媒体教学设备的应用

经济迅速发展的背景下,信息技术在不停更新换代,其所涉及的领域越来越广泛,尤其是在教育上的应用,如多媒体技术下的教学设备包括智能讲台、音响系统、电子黑板、电脑、投影仪、互动大屏幕等,这些可以给学生充分展示直观的视听觉的享受,正确利用这些多媒体设备可以不断优化中国画鉴赏教学的形式,让学生轻松地了解上课内容,有效提高课堂的教学质量,使得学生获得更好的美术鉴赏课堂感受。

在运用多媒体的教学方式时可以借助媒体设备,给学生看相关视频,我们知道现如今越来越多的人关注国画,一些国画作品被研究和视频还原。以真人扮演的形式展示画中场景,教学中可以利用这些优秀的视频资源,让学生更好身临其境般地感受国画中所描绘的世界,例如在经过详细讲解《韩熙载夜宴图》后可以结合网络资源上的视频,让学生们更具体地了解画作中的夜宴场景。

其《韩熙载夜宴图》中的六幺舞在网上也有完整的跳舞视频,可以让学生完整观看,通过这样的情景可以无形中唤醒学生最深处的传统文化情感。高中美术教育中情感有着重要的促进作用,情感教育也是提高课堂教育质量的一个重要途径。运用情感这一元素激发学生兴趣的同时提升学生的审美品位,以此带领学生产生情感共鸣,真正实现智能、互动、高效的教学课堂,带动学生的学习积极性,进一步促进我校教学质量的全面提升,推动教育现代化的进程。

5 结语

总结而言,美术鉴赏并非是单向灌输学生知识,还需培养学生自主学习能力,学生能够根据课上所学的知识举一反三式地鉴赏相似的国画作品,理解画作背后的内涵,使他们拥有基本的审美素养,需要教师在高中的美术鉴赏课上通过多语境分析美术作品,学生才能更好地了解国画的审美内涵,同时提高学生们的国画鉴赏能力。

国画鉴赏课可以引导学生们树立正确的价值观与人生观,无形中将艺术教育与学生三观建立联系。学生在艺术的熏陶下,能够、善于欣赏美,理解美,热爱生活,并且了解艺术家们是如何通过自己独特的艺术手法表现美以及作品中所包含的真正的意义。当学生离开课堂在

美术馆或者博物馆看到此类作品时可自主对作品进行分析有自己的判断,这样才能够有利于学生良好的发展。

【参考文献】

[1] 王佳琪.《韩熙载夜宴图》赏析[J].牡丹,2017,(18):110-112.

[2] 林玮.回归塑造美育中的德育价值[J].中国美术,2020,(1):52.

[3] 谢晓丽.高中美术鉴赏课教学思考[J].散文百家·教育百家,2011,(12):55.

[4] 王佳曦.创设情境,用对比分析打开美术鉴赏之门——“展手卷品夜宴”教学设计[J].江苏教育(中学教学版),2016,(7):93-96.

[5] 陈思思.移动视点在中国长卷绘画中的运用[J].

包装世界,2019,(6):46-47.

[6] 敬金瑶.当代艺术融入中学美术教育的价值与教学模式初探[J].戏剧之家,2021(16):166-167.

[7] 施艳芳.中学美术高效课堂教学模式改革的探究[J].知识窗(教师版),2021(04):79.

[8] 教学月刊.中学版[J].教学月刊·中学版,2021(05):2.

[9] 邓海英.有效落实中学美术教学课程改革[J].山西教育(教学),2021(05):65-66.

[10] 范入丹.艺术教育视野下的美术鉴赏教学与改革探索[J].艺术评鉴,2021(09):152-154.