

初中美术教育中的艺术欣赏与评价方法研究

聂和能

九江市经济技术开发区西林学校 332000

摘要:审美是一种高层次的精神活动,是人类生活不可或缺的一部分。美术欣赏指的是人对自己创作出来的作品中所体现出来的艺术美的一种综合审视,它是一种情感与认知、感受与理解相统一的精神活动。欣赏指的是培养学生的审美情趣,对学生展开审美教育,用视觉上的艺术现实和艺术形象来感染和陶冶学生,使学生能够自觉地对自己的作品做出美丑评价,并对其好坏做出判断,在欣赏的实践过程中,能够分辨出美与丑,评价优劣,从而在潜移默化中对学生进行教育,树立正确的人生观、价值观以及新的艺术观念。

关键词:初中美术;美术教学;审美教育;欣赏教学

Research on Art Appreciation and Evaluation Methods in Junior High School Art Education

Nie He Neng

Xilin School in Jiujiang Economic and Technological Development Zone 332000

Abstract: Aesthetics is a high-level spiritual activity and an indispensable part of human life. Art appreciation refers to a comprehensive examination of the artistic beauty reflected in one's own creations. It is a spiritual activity that integrates emotions and cognition, feelings and understanding. Appreciation refers to cultivating students' aesthetic taste, conducting aesthetic education on them, infecting and nurturing them with visual artistic reality and images, enabling them to consciously evaluate the beauty and ugliness of their works, and make judgments on their quality. In the process of appreciation practice, they can distinguish between beauty and ugliness, evaluate the pros and cons, and subtly educate students to establish a correct outlook on life Values and new artistic concepts.

Key words: middle school art; Art teaching; Aesthetic education; Appreciate teaching

人要想创造出美,就必须先学会对美的欣赏。美术欣赏指的是人对自己创作出来的作品中所体现出来的艺术美的一种综合审视,它是一种情感与认知、感受与理解相统一的精神活动。美术欣赏本质上也是一种二次创作,在欣赏的过程中,学生可以挖掘出作品所独具的最突出、最本质、最动人的美,从而开阔学生的眼界,增加他们的知识面,从而陶冶他们的情操,增强他们爱美、传播美的观念和人文精神,提高他们的审美能力。艺术欣赏在激发学生求美和创造欲望的同时,也激发了学生的创造性和想像力。

一、初中美术欣赏课教学中培养学生审美能力的重要意义

(一) 开阔学生的艺术视野

对于学生的个人发展来说,学习视野以及能力展示是较为重要的影响因素,因此在初中美术欣赏课的教学过程中,通过培养学生的审美能力,也可以实现学生艺术视野的开阔。教师可以通过丰富多样的形式和途径来向学生展示优秀美术作品的文化内涵以及艺术家的个人修养,从而促使学生的学习形式得到拓展,让学生的学习范围得到延伸,进而实现美术作品发展程度的提高。而就美术欣赏课程来说,要实现其实质性教育作用和意义的有效发挥,并非一节两节课程可以实现,而是要将其作为长期发展的美术教学计划来做好各项

教学工作的安排与落实,从而实现对学生审美能力的良好熏陶,进而使得学生能够透过美术作品的表象内容来发掘其内在的内涵和意义,这不仅可以激发学生良好的美术学习动机,也可以促使学生的审美素养水平得到显著提升。

(二) 提升学生的艺术修养

将培养学生审美能力作为初中美术欣赏课程教学的重要教学任务,对于学生艺术修养以及艺术能力水准的提升也具有重要意义。而要实现这一目标,便需要教师能够对美术欣赏课的课程设置进行合理编排,以此来为学生创造更多地接触美术作品的机会,展示学生的艺术情操,培养学生的艺术细胞。教师要将其作为一种教学理念,在美术课程教学过程中实现良好的融合,实现长期性的审美能力培养计划工作开展,进而促使学生能够在美术课程中不断找寻自身的艺术价值品味。此外,学生审美能力的提升,也有助于激发其良好的美术学习热情,培养其美术学习兴趣,为学生的艺术修养水平提升奠定良好的基础。

二、初中美术教育中的艺术欣赏与评价方法

(一) 加强教师素养,做好准备课前工作

正所谓“资之深,取之左右而逢其源。”说的就是教师要精通自己所教科目,熟知该学科的基础知识与各个知识体系之间的联系,实时跟踪学科发展的方向和新型的教学方法。

教师通过对知识的融汇贯通,才能更加透彻地理解教材内容,灵活地串联教材知识,准确无误地传授教材知识。教师不仅要思考怎样引导学生更好地学习美术知识,还要在教学过程中激发学生的学习兴趣,让学生能够积极主动地配合教师教学。告别传统的教育模式,根据学生的心理发展需求,制作适合学生学习的教育方案。以课改教学目的为基础,找到课程内容的疑点、难点,以便更好地准确地开展教育工作。教师要做好课堂准备工作,不仅有能力找到艺术作品所有美点,还要准确抓住作品中适合学生现有能力解读的一两个美点,在日常生活中教师要不断丰富自己的知识领域,加强自身的综合素养,查阅一些资料以此去寻找学生可接受的方式指导学习了解艺术作品。教师在教学前也可以对大量艺术品设置有趣地疑点,考察学生的专业技能掌握情况,让学生产生想要去求知的欲望,想要去表现自我的欲望,充分抓住学生好奇心强,表现欲强等心理发展特点积极有效地开展教学。沟通是相互了解的前提,学生在欣赏完作品后,教师应及时予以评价,帮助学生树立学习的自信心,明确自身不足,及时改正。通过对学生欣赏效果的评价,教师也能及时了解学生的掌握进度,方便准确地调整教学方案。教师积极有效地与学生的交流,不仅可以了解学生的学习进度,掌握情况,也可以将知识的难易程度按照不同层次进行分类,按照学习的情况进行逐步深入讲解,逐一剖析,引导学生更好地更轻松的学习美术知识,打造轻松愉快地课堂氛围,增加学生与教师之间的融合度,默契度,进而确保课堂效率的高效性。

(二) 激发审美兴趣,培养审美情感

法国教育家卢梭曾经说过:“问题不在于教他各种学问,而在于培养他有爱好学问的兴趣,而且在这种兴趣充分增长起来的时候,教他以研究学问的方法。”很多优秀的学生都是因为对某一学科感兴趣才能学的很好,喜欢学习,由此,美术欣赏课也是一样,教师在教学过程中不仅有过硬的专业知识,还需利用生动幽默的语言调节课堂氛围,不断地调换讲课模式,让学生始终保有新鲜感,才能激发学生对美术欣赏课的学习兴趣,进而热爱美术学习。美术是一门视觉艺术,美术形象是完全直观、明晰的,是可以直接为欣赏者的视觉感受和审美心理所把握的艺术形象,那么我们需要一双慧眼去发现美、审视美。美术作品不是简单的图文展示,它代表不同艺术家创作时的心境,通过对美术作品的欣赏,可以丰富学生的审美情感,让学生学会如何用美术作品表达自己的喜怒哀乐,进而身临其境地感受艺术家创作的意义,与艺术家产生共鸣。美的形式是多种多样的,美的内涵是丰富多彩的:罗丹的《思想者》以回拢的手臂支撑头部,带动全身形体以弓曲团缩,咬手皱眉的动态表情及紧张的肌肉,表现他思绪的涌动和精神的痛苦。这是具有强劲生命力和丰富精神内涵的形体美;汉代霍去病墓石雕中的《伏虎》,利用石料自然形态稍事加工,使其神形得以体现,气势雄浑,这是石质

材料本身的材质美;凡高的《星月夜》、《向日葵》以奔放的笔触、绚烂的色彩,表现狂热的感情,使观赏者回味无穷,这是缤纷色彩的美等,都形成了富有变化的节奏,这可是节奏和韵律之美……而发现美、审视美正是升华、创造美的第一步。例如,在欣赏北宋末年著名风俗画家—张择端的《清明上河图》时,教师首先要介绍作者所处的时代背景,性格特点以及作者描绘的北宋都城汴梁繁荣的经济面貌和风土人情的景象。然后通过符合时代特征的视频具象地向学生展示北宋都城的风采,让学生设身处地感受北宋都城人民的生活面貌,繁华景象,与创作者产品艺术共鸣,激发学生的学习兴趣,培养审美情感。

(三) 以学生为主,因材施教

学生是教育的主体,教师是教育的指导核心,一切的教育行为要以学生为本,根据学生的发展需求,喜好去设置教学课程。在大部分的教师教学课堂里教师经常会根据自己的喜好去选择作品,从自己偏好的角度去分析作品,枯燥无味,学生上课积极性不高,导致课堂氛围僵化。真正优质的美术欣赏课是需要教师和学生艺术意识上产生共鸣,相互配合,学生主动参与到课程中,自发地欣赏美术作品而不是教师的自问自答。例如,在学习古罗马建筑的作品《斗兽场》、《君士坦丁凯旋门》、《加尔桥》时教师向学生除了专业地展示罗马建筑特点,还可以结合历史背景,从学生的兴趣点出发为学生讲述每一幅作品背后的意义,从而让学生对作品有更深刻的理解。教师也可以通过情景模式创建的方式,帮助更好地理解美术作品增强课堂教学地趣味性,例如,在学习《劳动—人类创造力的源泉》时,需要学生知道劳动课题是许多古今中外艺术家喜欢的题材之一,还要明确每幅作品地所表达的劳动形式。因此,教师可以利用情景模式演练的方式,帮助学生深入了解劳动的价值,培养对劳动的情感。教师可以选择一些表现劳动的艺术作品,将学生分成4人一组的小组,让学生讨论作品所表现的劳动性质和情节,以及表达对作品的心理感受。也可以选择一些学生到教室的前面,表现自己想要表达的劳动情节,让下面的学生进行猜测,通过劳动情景的创造,让学生可以设身处地地感受劳动的辛苦,明确劳动的巨大价值,同时也可以提升学生的鉴赏能力。根据学生的欣赏水平,喜好意识去选择一些美术作品会提高学生学习的积极性,增强课堂效率。

(四) 优化教学方法,促进学生思维发展

为了发挥出审美能力培养在美术欣赏课程当中的重要作用,教师不应继续沿用过去传统落后的艺术作品鉴赏教学方式,而是要积极顺应教育改革提出的要求,促使美术欣赏课教学模式的创新发展。教师应当要改变传统教学模式下教师单方面将自己对于艺术作品的理解和想法灌输给学生的方式,而是要鼓励学生进行自主思考,并促进学生之间的互相交流和探讨,进而实现学生艺术思维的良好发展,让学生对于艺

术作品的鉴赏能力得到提升,提高其艺术品位与修养。例如,在《国画》的教学过程中,主要的欣赏品鉴对象是我国优秀的传统文化艺术结晶:国画。而国画拥有着较为庞大和复杂的体系,其中也包含着十分多样化的内容,教师可以在课前为学生设计相应的任务,让学生通过各种方式搜集相关资料,进而对国画进行研究,并选取自己想要进行赏析的国画作品,如《清明上河图》、《鹿王本生图》等。学生要从其画幅形式、表现题材、画法以及色彩特点等多个方面进行品鉴,随后在课程教学环节当中进行分享。教师要通过学生展示的作品以及学生个人的赏析分享对其进行评价,首先要肯定学生作出的准备以及付出的努力,其次要从具体层面对学生进行指导,对其赏析中存在的错误进行指正,使得学生能够真正地对艺术作品形成正确的认识。此外,教师也可以鼓励学生之间进行相互分享,让学生在这种氛围当中积极汲取他人优秀的艺术赏析方法,实现个人审美能力和品鉴能力水平的提升。

(五) 注重全面发展,设计艺术实践评价活动

对于美术学科来说,其作为一门具有丰富艺术内涵的课程,要想实现对学生审美能力的良好培养,还应当要注重在平时的教学过程中设计相关的艺术实践活动,通过这种方式来为学生创造汲取灵感或者艺术创作的机会,使得学生能够将自己在艺术作品欣赏过程中积累的灵感和学习的技巧进行展示,进而使得学生的审美能力在实践活动的过程中得到提升。同时,教师也可以创新实践活动的形式和内容,让学生走出教室,积极拓展个人的艺术视野,为个人的美术综合素养能力提升打好基础。例如,在《各具特色的欧美美术作品》的教学过程中,为了能够引导学生对欧美美术发展的脉络进行了解,对欧美美术作品的表现方法以及艺术风格特点形成良好的认知,教师可以为学生展示一些欧美艺术体系当中的画作、雕塑以及工业品或者建筑等,让学生从美术的角度对其进行赏析和品鉴,并鼓励学生使用语言或者文字来对自身

的感受进行描述,以此来丰富学生认识的美术形式,提高其审美能力。教师也可以组织学生一同到西方美术艺术品的相关展览进行参观,让学生在此过程中积累丰富的美术素材,汲取艺术创作灵感,让学生与各具特色的欧美美术作品之间展开对话,增长学生的见识。同时,教师也可以让学生仿照欧美艺术作品开展艺术创作活动,通过对学生的作品进行品鉴来实现对学生审美能力和艺术修养的评价,并针对学生的实际情况对其进行指导,使其能够掌握正确的艺术作品欣赏方法,培养良好的艺术思维。如此,便可以培养学生对于艺术作品充满热爱的艺术情操,使得学生正确的审美观念得以建立起来。

三、结束语

在美术教学过程中,对学生用审美的眼睛来看世界进行培养,这样能够提高学生的观察力和表现力,促进学生认知能力的发展,提高他们的思维能力,从而使他们的情感世界变得更加丰富,情操也得到了提高。有了对世界审美的感知,学生的艺术作品才会逐渐变得有形有声有情,他们会用心去感受,用心去构思,用心去画。最后,形成了独具特色的审美视角和审美趣味。

参考文献:

- [1] 倪春燕. 多元化教学方法在初中美术欣赏课教学中的运用与实践探究——以《自然的定格》一课为例 [J]. 山西青年, 2021 (08): 189-190.
- [2] 王玉雪. 任丘三中美术欣赏课现状及改进措施 [D]. 华中师范大学, 2021.
- [3] 杨新红. 初中美术教学中学生审美能力的培养探究 [J]. 美术教育研究, 2022 (01): 166-167.
- [4] 阳显金. 浅析初中美术欣赏课教学中学生审美能力的培养 [J]. 试题与研究, 2021 (07): 100-101.

