

初中美术名作赏析探究

赵昕锐

四川师范大学附属第一实验中学 四川成都 610000

摘要:初中阶段是人的素质发展的重要阶段,也是人的审美情趣和人文精神培养的重要阶段。为了使知识体系不完善、文化基础较强的初中生能够通过一门好的艺术评价课程,提初中学生的艺术评价水平,达到培养全面发展的人,教师应该整合不同学科的教材,充分利用其他学科的知识,提高学生的艺术技能和能力,让学生欣赏和尊重不同的时代。不同文化背景的艺术品关注生活中的艺术现象,进而培养学生的人文精神,强调艺术鉴赏课程的人文魅力。过去,一些教师认为艺术课程是发展艺术和传播艺术信息的过程。近年来,艺术课程成为新的关注焦点。艺术教育要求学生在实际情况中找到明确的问题和目标,解决问题,在解决问题中寻求创新发展。这样的课堂教学,支持学生的全面发展。

关键词:初中美术;名作赏析;教学探究

过去,有学者将艺术学科定义为技能学科,认为艺术技巧的教学是艺术学科教学的基本内容。但《美术教育必修标准(2011年版)》明确指出:“美术课程在我国教育体系中应发挥更加积极的作用,培养具有人文精神、创新精神、审美情趣和为国家使用美的艺术作品的能力的现代公民。”学生素质的发展,也是培养学生审美情趣和人文精神的重要环节。视觉形象是一门艺术学科的源泉。美术欣赏教师可以引导学生从基础知识入手,培养学生的审美能力,引导学生合理构建评分体系。鉴于中学美术增加教学的价值和成就的目标“培养现代公民的人文精神、创新能力、审美情趣和艺术技能。”“学生可以学会欣赏和尊重不同时代和文化的艺术作品,关注生活中的艺术现象,培养人文精神”反映了学院的一个关键点是艺术老师,以及艺术的本质的实现程序。

一、整合经典篇目

列夫·托尔斯泰在他的文章中强调艺术:人们用语言传达思想,而人们用艺术向自己传达感情。艺术的创作与情感的爆发密不可分。对艺术的接受是创作者的情感及其感激的情感的回声。艺术创作源于“情感”,情感也是艺术认知的“砖”。

例如,在教学开始,教师可以利用多媒体为学生展示《墨蟹图》,学生们能看到水墨螃蟹横于纸上,张牙舞爪好不威风。这时,教师就可以为学生们介绍这幅画作的背景,让他们了解到齐白石大师在抗日战争时期在特务头子宣铁吾的生日宴上,面对宾客和民族的叛徒,齐白石不卑不亢,以《墨蟹图》讥讽宣铁吾的英勇作为。这样的民族气节值得我们敬佩,齐白石大师的成就和画作也值得后人学习。

还比如,在《清明上河图》的欣赏中,教师通过网络来搜寻相关资料,同时将这一画作制作成多媒体课件进行展现,让学生通过观看领略这一美术作品的磅礴气势与恢宏之美。教师利用自己准备的资料,为学生提供具体的解读欣赏信息:作者的人物简介、北宋的经济状况、这一作品风俗画的特点以及定义、作者在创作中运用的技法,这一作品与西方绘画之间的区别在哪里?它的价值又体现在哪里……教师引领学生对这一作品进行全方位、多角度的解读与欣赏。这也使学生不单单是看到眼前的一幅作品,更了解了作品的内涵,学会了欣赏,从画作的构图、作者的背景、社会时代背景以及它所体现的独特风格等各个方面进行了解,带给学生

的是更为丰富的艺术世界。每一幅作品所展现的美是各个不同的,因此,教师要在引导学生进行欣赏的时候找准侧重点。不同作品的讲解有所侧重。有的侧重于作者奇妙而独特的构思,有的侧重于对时代背景的描摹,展现一个跌宕起伏的历史故事,还有的侧重于其造型上的表现力。无论怎样的作品,教师首先要掌握丰富的专业知识,同时还要引领学生找准作品中的重点、美点,进而设计有效的欣赏教学。在这种艺术欣赏教学中,教师有意识地只整合学生已经掌握的知识,使艺术更贴近学生的实际,从情感入手,并始终将情感融入评价过程中,使学生积极探索、积极认同,逐步培养学生的健康意识和人格。

二、立足立意,循序渐进

在艺术中,科学的欣赏、认识和分析是密不可分的。教师需要培养和提高学生欣赏艺术的能力,创造和培养学生欣赏艺术作品的人文意识。如梵高的《向日葵》,在这一作品中,用色大胆,色彩鲜明,对视觉冲击感强,能够很好地表现梵高的绘画热情。向日葵作为一种向阳性的植物,会一直跟随太阳旋转,就好像寓意着作者梵高对绘画的热情一样,没有了绘画,梵高就好像失去了生活的方向。从另外一个方面来看,作品中鲜艳的颜色也体现着梵高对生活的热爱,但是由于时代的问题,梵高没有得到世人的认可,最终在抑郁中走向生命的终结。经典的作品总会引发人们对其进行深入的思考,时间不会磨灭真正艺术的魅力,反而会增加它的厚重感。教师在欣赏这幅作品的过程中,可以对梵高所处的社会背景和家庭背景进行讲解,让学生了解当时社会上所流行的绘画风格以及梵高本人的性格特点,从而更加全面地分析《向日葵》这部作品。在欣赏课程中,要防止出现教师一言堂的局面。教师应该鼓励学生说出自己的想法,在鉴赏时,重点强调学生的学习体验。一开始学生可能没有属于自己的见解,教师可以鼓励学生借鉴他人的想法,以此来循序渐进地提高学生的欣赏能力,从而更好地培养学生良好的审美观念。

三、培养艺术通感

艺术学习应该从简单的技能和能力水平提升到艺术文化学习的水平。美术教学要创造一定的文化情境,增加文化内容,通过艺术学习,加深对文化和历史的理解,加深对艺术的社会作用的理解,建立适当的文化价值观,培养人文精神。

在艺术欣赏教学中,教师要自觉地以“美”为基础,以“美”为指导,引导学生创造巨大的人文意识和艺术观念,把艺术置于人文的社会环境中,用“美”培养学生的人文素质。

例如,在学习梵高的油画的时候,教师就可以利用多媒体技术先为学生展示梵高的油画画作,《丰收》、《奥里斯教堂》、《向日葵》等色彩明艳的油画作为范例先让学生进行思考,然后引入油画色彩这一概念进行学习。在这个过程中,教师可以对画作进行分析,对于绘画来说,与现实相似是首要条件,但是并不是局限绘画的束缚。例如梵高的《丰收》主要以色彩进行描绘,而不局限于“形”上的相似。明亮灿烂的色彩之下,既可以描绘出秋日收获的喜悦,还与“丰收”之词相互映照,让他的色彩画具有强烈的生气,有一种现实的美感。

艺术一直是人类文化的重要载体。评价应注重学生对学习领域的积极参与,努力激发学生的学习意识,在各种教学方法中引导学生掌握最基本的艺术评价方法,学会通过美术馆、博物馆、网络、书籍和杂志收集相关信息,提高学生的评价评价能力;我们需要让学生关注艺术与社会的关系,在文化语境中理解艺术作品,培养人文精神。

四、增强文化理解

完美的作品不是独立的个体,而是受到不同时代的影响,所以教师要想让学生深入了解作品的内涵,就不能忽视对作品文化语境的阐释。从形象效果的角度来看,中学生很难把握这幅画的美。在此基础上,教师应该丰富自己的历史积淀,详细呈现这幅画的历史脉络。这幅作品反映了画家对祖国的热爱。这幅画展示了美丽的风景,具有鲜明的民族风格和强烈的时间感。

艺术教育强调艺术作品与现实生活的密切关系。通过积

极的情感体验培养的想象力和创造力是无价的,可以进一步提高他们的审美情趣,激发他们对人类历史文化的热爱,使他们创造出更完美的艺术作品。例如齐白石的《虾》可以让学生理解艺术来源于生活,这幅图像的灵感来源于齐白石的运气。齐白石在池塘边清理地面时,虾子因为有血而捏住了齐白石的手指。齐白石看到草虾后,非常感兴趣,仔细观察它的动作。齐白石虾仁是真实的,被很多人称赞。通过这种方式,观察也可以激发兴趣。齐白石虾体现了“代表万虫”的艺术理念。为一百只鸟创造上帝。”他自己种花种草,养鸡养鸭养鱼,使他的创作更加生动。齐白石的真实作品对学生具有重要的参考价值。在作品的欣赏过程中,教师要渗透文化精神,引导学生积极发现生命的奥秘。通过这种方式,他们可以激发学生的兴趣。当学生不再感到枯燥乏味时,在艺术鉴赏课上他们可以体验到更多的美感和愉悦。

参考文献:

- [1] 孙玮. 核心素养下的初中美术教学——浅谈对一堂美术欣赏课《抒情与写意》的思考[J]. 艺术评鉴, 2019(11): 135-137, 134.
- [2] 杨惠婷. 基于学科核心素养的初中美术欣赏课的教学策略研究[J]. 美术教育研究, 2019(10).
- [3] 白雪. 浅谈初中美术教学中学生审美能力的培养[J]. 现代阅读(教育版), 2011(18).
- [4] 邵慧珠. 美术学科核心素养下的课堂教学——浅谈初中美术欣赏的文化理解与差距[J]. 中学课程辅导(教学研究), 2017, 11(33): 98-99.
- [5] 中华人民共和国教育部. 义务教育美术课程标准(2011年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.

