

培养学生高中美术鉴赏能力的探索路径

史向东

张家口市第一中学 河北省张家口市 075000

摘要: 本文主要探索了培养学生高中美术鉴赏能力的有效路径。通过创造良好的教学环境、扩充课本教材内容、创设问题情境以及利用现代媒体教学等策略,引导学生学会观察研究,提升学生的艺术素养,培养其独立思考和审美能力,进而全面提高学生的艺术鉴赏水平。

关键词: 高中美术; 鉴赏能力; 探索路径

引言

美术鉴赏能力是高中学生艺术素养的重要组成部分,对于培养学生审美观念、提高艺术修养具有重要意义。然而,当前高中美术鉴赏教学中仍存在问题,如教学内容单一、教学方法陈旧等,影响了学生鉴赏能力的培养。因此,探索有效的培养路径显得尤为迫切。

一、创造良好的教学环境,培养学生学会观察研究

良好的教学环境是培养学生美术鉴赏能力的基础。教师应注重营造宽松、自由的学习氛围,鼓励学生大胆表达自己对美术作品的看法和感受。同时,教师还应引导学生学会观察研究,从作品的构图、色彩、线条等方面入手,深入分析作品的艺术特点和风格,培养学生的观察力和分析能力。

以课本中的“感知与判断——美术鉴赏的过程与方法”这一课为例。首先,教师需精心布置教室,营造出既富有艺术氛围又宽松自由的学习环境。教室的墙壁上可以悬挂不同风格、不同时期的美术作品复制品,如古典主义的严谨对称、印象派的光影变幻、现代艺术的抽象表达等,让学生一走进教室就能感受到艺术的多样性和包容性。其次,教师可以以梵高的《星夜》为例,引导学生从整体构图开始观察:“请注意这幅画的布局,画家是如何安排天空、树木、建筑等元素的位置的?”通过这样的问题,学生开始学会从宏观角度把握作品的结构。然后,教师进一步引导:“现在让我们聚焦到色彩上,梵高使用了哪些颜色?这些颜色给你带来了怎样的情绪感受?”通过这样的细致分析,学生逐渐意识到色彩在传达情感、营造氛围中的重要作用。再接着,教师可以引导学生观察线条的运用:“观察画中的线条,它们是流畅的还是僵硬的?这样的线条如何影响了画面的动感和节奏?”通过这样的引导,学生学会了从多个维度深入剖析作品,培养了细致入微的观察力和敏锐的艺术感知力。同时,在观察研究的过程中,教师应鼓励学生之间相互讨论,分享各自的发现和见解。这种小组合作的学习方式不仅促进了学生之间的交流与合作,还让他们在思想碰撞中不断深化对作

品的理解,学会了尊重不同的观点,培养了批判性思维和包容性心态。

二、扩充课本教材内容,提升学生的艺术素养

课本教材是学生学习美术鉴赏的主要依据。然而,教材内容往往有限,难以满足学生多样化的学习需求。因此,教师应积极扩充课本教材内容,引入更多优秀的美术作品和艺术家介绍,让学生了解不同艺术流派和风格的作品,拓宽学生的艺术视野。同时,教师还可以结合学生的兴趣和实际情况,组织专题研究或实践活动,让学生在实践中提升艺术素养。

以课本中的“现实与理想——西方古典绘画”这一课为例。首先,教师可以在原有教材内容的基础上,引入更多具有代表性的西方古典绘画作品,不仅限于那些广为人知的杰作,也应包括一些具有独特艺术价值但可能未被广泛认知的作品。例如,在介绍文艺复兴时期的绘画时,除了达·芬奇的《蒙娜丽莎》和米开朗基罗的《大卫》外,还可以引入波提切利的《维纳斯的诞生》、拉斐尔的《雅典学院》等,通过对比不同艺术家的作品,让学生更全面地理解这一时期的艺术风格和主题多样性。其次,教师应深入挖掘作品背后的故事和文化背景,使艺术鉴赏不仅仅是视觉上的享受,更是文化和历史的探索。比如,在讲解《蒙娜丽莎》时,可以讲述达·芬奇对人物表情细腻刻画追求,以及这幅画背后可能隐藏的秘密和众多解读;在介绍《大卫》时,则可以探讨米开朗基罗如何通过雕塑展现人体的力量与美,以及这一作品在意大利文艺复兴时期的文化意义。这样的讲解,不仅能增强学生的艺术感受力,还能激发他们对历史文化的兴趣。此外,教师还可以组织专题研究或实践活动,让学生亲身体验艺术创作的乐趣和挑战。比如,围绕“现实与理想”的主题,鼓励学生选取自己感兴趣的现实生活场景或理想中的世界进行创作,可以是绘画、雕塑、摄影等形式,让学生在实践中理解艺术家如何通过作品表达自己的情感和观念。最后,教师应鼓励学生进行批判性思考,引导他们对不同艺术作品

和艺术流派进行个人化的评价和解读。比如,在“现实与理想”这一主题下,可以组织学生开展小组讨论,探讨不同艺术家如何通过作品表达对现实的观察和对理想的追求,以及这些作品在当代社会中的意义和价值。通过这样的讨论,学生不仅能够提升艺术鉴赏能力,还能培养独立思考和表达观点的能力。

三、创设问题情境,引导学生探究

问题情境是激发学生探究欲望的有效手段。在美术鉴赏教学中,教师应创设具有挑战性和启发性的问题情境,引导学生主动探究美术作品的内涵和意义。例如,可以提出关于作品主题、表现手法、艺术价值等方面的问题,让学生围绕问题进行讨论和交流,培养学生的独立思考和批判性思维能力。

以课本中的“实体与虚空——凝固的音乐”这一课为例。首先,教师需要对“实体与虚空——凝固的音乐”这一主题进行深度解读,明确其涵盖的艺术范畴和核心概念。随后,基于这一主题,教师可以设计一系列既具挑战性又富有启发性的问题,如:“在这件雕塑作品中,实体与虚空是如何相互作用的?它们各自在作品中扮演了怎样的角色?”“艺术家是如何通过实体与虚空的对比,来表达自己的艺术理念和情感的?”“你认为这件作品中最引人入胜的‘虚空’之处是什么?它给你带来了哪些联想或感受?”接下来,教师可以将学生分成小组,每组分配一件具有代表性的雕塑作品进行深入研究。在小组内,学生们需要围绕教师提出的问题展开讨论,分享各自的观察和见解。这一过程中,教师应鼓励学生大胆质疑、勇于表达,即使是初看似乎“离经叛道”的观点,也应给予充分的尊重和探讨空间。此外,为了促进学生的探究深度,教师还可以引入一些辅助材料,如艺术家的创作背景、时代文化背景、相关艺术评论等,帮助学生从多个维度理解作品。同时,鼓励学生利用网络资源、图书馆资料等,自主查找相关信息,培养他们的信息检索和整合能力。最后,在小组讨论后,教师可以组织全班分享会,让每个小组展示他们的研究成果,并邀请其他同学进行点评和提问。这种全班互动的方式,不仅能够加深学生对作品的理解,还能培养他们的公共演讲和批判性思维技能。

四、利用现代媒体教学,营造课堂气氛

现代媒体技术的发展为美术鉴赏教学提供了新的机遇。教师应充分利用多媒体、网络等现代媒体手段,展示美术作品的图片、视频等资料,让学生更加直观地感受作品的魅力。同时,教师还可以通过现代媒体手段营造课堂气氛,如播放背景音乐、展示相关艺术作品等,激发学生的学习兴趣 and 积极性。

以课本中的“时代与变革——为人生而艺术”这一课为例。首先,教师可以利用高清图片和视频资料,将课本中提到的艺术作品以近乎原貌的形式呈现在学生眼前。比如,在讲述印象派画家莫奈的《睡莲》系列时,通过大屏幕展示画作的高清细节,让学生仿佛置身于巴黎的奥赛博物馆,近距离感受画作中光影的微妙变化和色彩的丰富层次。这样的视觉体验,远比书本上的插图更能激发学生的感官享受和艺术共鸣。其次,教师可以利用视频资源,如艺术家的创作过程记录、艺术作品的修复过程、甚至是与作品主题相关的历史背景介绍,为学生提供更为立体和全面的艺术体验。例如,在讲解“为人生而艺术”这一主题时,可以播放关于现实主义画家米勒《拾穗者》的创作背景视频,让学生了解这幅作品背后的社会现实和艺术家的创作意图,从而更深刻地理解艺术作品与时代变革之间的紧密联系。此外,教师还可以在课堂上灵活地插入背景音乐,以音乐烘托课堂气氛,增强学生的情感体验,让学生在视觉与听觉的双重刺激下,更加深入地感受作品的情感表达和艺术魅力。最后,教师还可以利用网络平台,如在线美术馆、艺术教育网站等,引导学生课后进行自主探究和学习。通过布置在线作业,如要求学生在线参观某个艺术展览,并撰写观后感或制作一份电子艺术杂志,将课堂学习延伸至课外,培养学生的自主学习能力和信息筛选能力。

结语

培养学生高中美术鉴赏能力是一项长期而艰巨的任务,需要教师不断创新教学方法和手段,注重培养学生的观察力和分析能力,提升学生的艺术素养和审美能力。同时,也需要学校、家庭和社会的共同努力,为学生创造良好的学习环境和实践机会。

参考文献

- [1]刘雪梅.浅析在高中美术教学中培养学生鉴赏能力的策略[J].天天爱科学(教学研究),2023,(02):108-110.
- [2]宏梅.在高中美术课堂教学中培养学生自主鉴赏能力的策略分析[J].科幻画报,2022,(10):265-266.
- [3]魏晓倩.试论培养和提高高中生美术鉴赏能力的方法[J].天天爱科学(教学研究),2021,(11):113-114.
- [4]刘晓云.高中美术教学中学生鉴赏能力培养策略[C]//教育部基础教育课程改革研究中心.2021年课堂教学教育改革专题研讨会论文集.山东省滨州市邹平市黄山中学;,2021:3.
- [5]胡晓凡.培养高中生美术鉴赏能力策略探究[J].新课程,2020,(42):155.