

美术欣赏在高校美术教学中的运用

侯巍巍

(南京传媒学院, 江苏南京 211100)

摘要: 新时代背景下, 高校美育氛围不够浓厚, 美术教学中也存在教学内容单一、教学方法缺乏创新、考评机制不够完善等问题, 有待一线教育者继续探索与实践。笔者认为, 高校美术教学中必须发挥优良美术欣赏的作用, 培养学生审美能力、思辨能力与实践能力, 进一步完善大学生独立人格, 培养其形成良好的艺术修养与综合素质。这些都是美术教育今后要实现的具体内容, 只有挖掘出美术教育中真正“美”的元素来启发大学生, 才有可能助力其欣赏美、探索美和创造美, 而奠定今后全面发展的坚实基础。

关键词: 美术欣赏; 高校; 美术教学; 运用策略

随着社会审美意识逐渐提升, 高校美术教学中落实美术欣赏成为了主流趋势, 也有越来越多一线教师研究落实美术欣赏教学的有效路径, 并在过去的改革与尝试中取得了不俗成绩。今后的美术教育过程中, 一线教师有必要继续探索创新审美教育的新策略和新方法, 力求构建出利于大学生独立思考和自主实践的教學空间, 以培养大学生形成良好的审美能力、审美艺术, 为其今后专业化成长保驾护航。本文探讨了美术欣赏在高校美术教学中的运用策略, 希望能够为一线教育者提供更多借鉴与参考。

一、高校美术教学问题分析

(一) 美育氛围不够浓厚

高校美育氛围不够浓厚, 与美术教育相关的一方面是美术教育中缺乏审美培育、立德树人, 无法培养学生形成较强的美术欣赏能力, 另一方面是学生缺乏发现美、探索美和创造美的动机, 更没有机会通过自己的实践领悟到美育的真正价值。当然, 在音乐、舞蹈以及其他艺术领域也是相同, 缺乏重视使得教育发展不够完整、不够细节, 难以引入更大范围学生的兴趣。部分高校在过去做出诸多尝试, 更有的设置专门的课程、活动, 引入课程思政、创新方法践行美育, 值得我们深入挖掘与探索。

(二) 教学内容和方法单一

美术教学内容与方法较为单一, 欣赏教学更是难以丰富多元地呈现。这是因为教材、教学资源本身的限制, 无法在短期内有所突破。再加上传统观念的影响, 教育者、管理者很难在短期内构建出利于学生欣赏探索的学习模式。当前, 高校美术教学仍然立足课堂教学, 虽占比较大, 但实效性低, 逐渐就出现了教学内容和方法单一的情况。长久以来, 机械的美术教育、艺术教育影响了美术欣赏教学发展, 也影响着大学生的审美意识和学习习惯, 违背了美育实践初衷。

(三) 考评机制不够完善

美术教学缺乏严格、完整的考评机制。长久以来, 我国高校美术教学也被传统观念渗透, 缺乏多元化的评价机制、评价指标和评价模式, 过程性评价更是无从谈起了。对于高校美术教学改革和融入美术欣赏教学来说, 评价方面需要彻底优化革新, 还必须从教育观念这一起点寻求突破, 通过深化改革全面落实美术欣赏教学, 提高教学效率与质量。对于一线教师来说, 补充完整的评价指标体系、方法模式, 要求学生、各级监督部门也参与其中, 助力大学生欣赏水平、艺术修养步步提升。

二、高校美术欣赏教学实践

(一) 美术欣赏教学的重要性分析

1. 利于增长学生审美能力

当今社会, 培养全面型、复合型人才的高层次诉求之下, 审

美素养也是个人素质的重要体现。在美术欣赏教学中引领学生深度思考、深度学习, 接触不同时期、不同地域、不同风格的艺术作品, 将熏陶学生的文化视野、审美情趣。我们可以看到, 从古代的石窟壁画到现代的先锋艺术, 从东方的水墨画到西方的油画, 丰富多样的美术作品为学生打开了一扇扇审美之窗。学生在欣赏这些作品的过程中, 逐渐学会辨别美丑、感受色彩与形式的和谐、体会作品所传达的情感和思想。这些必然导向审美能力的提升, 意味着美术欣赏教学有利于培养学生审美能力。

2. 利于培养学生创造能力

艺术作品是艺术家创造力的结晶, 学生在欣赏过程中难免受到启发和影响。也就是说, 美术欣赏利于发散学生思维, 而培养他们形成较强的创造能力、实践能力。具体来看, 学生在美术欣赏过程中解构作品的独特表现手法, 认识或学习到更多新颖的题材选择、大胆的色彩运用, 而汲取灵感、内化吸收。同时, 美术欣赏教学也鼓励学生发表自己对作品的独特见解, 在思维碰撞和文化交流中萌发创造性思维。高校美术教学中融入欣赏类课程、活动, 必然为学生创造出思维能力、创造能力与实践能力发展的支持平台, 奠定他们艺术素养与综合素质全面提升的坚实基础。

3. 利于弘扬传播文化艺术

美术作品也是艺术文化的载体, 具有继承、传承与发扬作用。古往今来, 每一幅经典作品都蕴含着特定的历史、文化和社会背景。欣赏这些作品自然拓展学生视野, 让他们了解更多文化的特点和差异, 增进跨文化意识、文化艺术修养。例如, 中国传统绘画作品中体现的儒家、道家思想, 西方文艺复兴时期作品所反映的人文主义精神……这也为学生的美术欣赏和学习实践增添了乐趣, 进一步强化学生民族文化认同感、跨文化意识与视野, 为学生今后走上社会传承与发扬文化艺术做好铺垫。

(二) 美术欣赏在高校美术教学中的运用策略

1. 直接作用层面

(1) 充实知识内容与活动

美术欣赏融入美术教学过程中, 构建专门的课程模式、课外活动, 都有利于学生开阔眼界。以美术欣赏丰富美术教学的知识内容, 可以根据教学主题、单元或课时主题, 引入经典绘画作品, 让学生来观察细节, 而后表达自己的感受。有条件和时间空余的情况下, 可以当堂组织活动, 但最好还是提前发布作品, 让学生了解该作品的创作背景、风格特点、画种、技巧等, 实现学生课前自主预习、课上合作探究, 也实现以学生为主体的欣赏教学。那么, 越来越多学生尝试挖掘美术领域的经典作品, 从欣赏到模仿, 从欣赏到创造, 能够有效提高审美水平与艺术修养。例如, 老师提前发布《步辇图》, 由学生从网络上搜集资料制作报告、PPT,

转而在课堂上介绍唐朝时期的服饰特点、人物外貌，深入感受民族团结的重要意义与价值；老师发布当堂分享《向日葵》，由学生欣赏后发表自己的看法，随机说出向日葵的意向、画中的独特手法等；老师布置课后作业，让学生围绕《父亲》进行深度鉴赏、欣赏，把其中的重要知识点编制成清单或思维导图，获取理论知识的同时形成正确的思想观念、审美意识。诸如此类的还有很多，以美术欣赏构建课堂模式、课外活动，都有利于学生深入学习和思考，在充实知识与内容的过程中，让学生参与进来发现和探索自身，而达到事半功倍的育人效果。

（2）引导学生认识美、发现美

美术欣赏让学生更加直观、全面地认识美，自然能够培养学生探索美的兴趣，无形中增强美术教学质量，也实现美育渗透和实践。以美术欣赏教学帮助学生树立正确审美观念，提高学生的欣赏水平、鉴赏能力，实现学生的全面发展。这对于教师来说，不仅要亲自带着学生欣赏美的作品、事物，而且要教授方法技巧，或是让学生体验美、创造美。具体分为以下几个步骤：第一，每欣赏一副全新的艺术作品，都要带学生从多角度、全方位分析作品题材、创作背景、技巧手法等，不论是教师总结，还是学生探究总结，都是可行的。一线教师还要创造各种符合作品意境的条件，通过多媒体教学、情境教学、任务驱动教学等多种方式，让学生身临其境地感受作品，获得更多理解，积累沉淀。第二，在了解完基本信息之后，去尝试分析作品的艺术手法和表现形式，积极通过同桌交流、小组讨论、网上评论等多种方式，把一个或一类作品吃透，对相应的色彩、线条、形式和意图等了如指掌。也可以在课下尝试临摹和总结，形成自己的全新观点与结论。第三，深入探索艺术作品的内涵、韵味，以及所处历史背景下对于民族文化以及人类命运等的探索，并结合创作背景深入分析。仍然给学生选择的权利，让他们自己去认识美、发现美，在欣赏越来越多的绘画、造型经典作品之后，在美术领域获得新的成长和感悟。总的来说，引导学生有方法、有目的去欣赏作品，教师尝试教会学生美术欣赏的方法技巧，然后给学生自由选择的权利和空间，让他们养成良好的认识美、发现美习惯，将真正实现美术欣赏的高效教学，也将推动高等美术教育迈上新的台阶。

2. 内容过程展示

（1）从历史文化角度欣赏

《美术课程标准》在描述美术课程性质时，首先提出“美术课具有人文性质”。这给了欣赏教学很大的发展空间，也对于美术课程思政、立德树人教育有着积极意义。它是文化的载体、是培育人的支持力量，引导学生从画中认识世界和自我，在学到美学知识的同时，也熏陶审美、塑造品格。高校美术教师应当充分展开作品赏析，让画作“活色生香”。例如，欣赏中国画《捣练图》，让学生从历史文化角度进行理解，同样是学习唐朝时期的文化，了解相应的服饰、发饰，体味人们生活的审美特点，探究唐朝的纺织工艺；欣赏外国作品《花园里的妇女》，让学生从历史文化角度深入剖析，了解十九世纪法国的社会生活，串联到德加的作品了解芭蕾舞女们的生活，以及相关艺术的形成与发展。又如，课堂活动中展示画作，引导学生欣赏与《千变万化的线》有关的文艺作品。开课前出示毕加索的和平鸽，让学生初步感悟画作。相信大部分学生都能够看到这幅画的线条结构是比较丰富的，但一般很难看懂这幅画背后所蕴含的深意。为了让学生看到错综复杂的线条，实际上是对于当时国家战争的重现和批判。那么，学生必然产生强烈的共鸣，真正了解和平鸽所意蕴的是人民对于

和平以及美好生活的向往。从历史文化角度欣赏，我们可以看到每一幅艺术作品都有独特的内涵，但往往离不开它存在的背景。如果从故事解析的角度帮助大学生欣赏、探究，能够培养他们良好的美术学习兴趣，不断丰富他们的思想与文化内涵。总的来说，美术欣赏融入高校美术教学中，从历史文化的角度切入分析、探究，能够唤起学生内心的情感共鸣，能够让学生真正理解一幅画背后的价值与内涵。今后的美术欣赏教学中，要多尝试历史与文化辅助解析，促进欣赏教学有效落实，收获颇丰。

（2）联系画家生平去欣赏

除了联想画作的背景、所处的历史与文化阶段进行欣赏，还可以回顾画家本人的经历，也能够对某种艺术风格有更加深层次的理解和感悟。一个响彻国内外的画坛奇才，家喻户晓。在美术教学中欣赏他的作品，势必要介绍他的生平。那就是梵高。课堂教学中，先出示他的画作，相信被大家熟知了。然后请知道他生平和画中内涵的学生来讲解。最后进行总结，梵高是荷兰画家，他27岁学画，37岁辞世，艺术生涯只有短短十年时间，可留下的艺术财富却是惊人的：800多幅油画，700多幅素描、版画、水彩和粉画。他的作品极富表现力，他那有力的笔触，强烈的色彩，扭曲的形象，尤其是那火山般喷涌的激情，给人以极大的影响。梵高一生默默无闻，一直过着食不果腹的生活，除了他的弟弟几乎无一人赏识他的艺术天才。但他的勤奋、努力是有目共睹的，他的画作也在他本人自杀之后，如砂砾中璀璨的金子，被后世发掘和评价。如果我们理解梵高对艺术、绘画的狂热追求，还有为艺术献身的伟大精神，再去欣赏他的画作时，一定会产生新的感悟。当然，对于其他画家生平的挖掘探索也是如此，如果画家本人的作品和故事不那么为人们熟知，就要让课堂教学或者课外活动的设计更加精彩，来激发学生的热情。只有学生们打开自己，用想象力、创造力走进艺术家们的精神世界，才能够理解他们的作品、他们流传的故事、他们的体会和人生感悟，是值得我们探索与实践的。美术欣赏教学联系画家生平展开，带给学生的成长是无穷大的，在高校美术教学中的推广与实践势在必行。

三、结束语

总而言之，大学阶段的美术教育具有一定特殊性，美术欣赏课程与活动既承载着对于学生知识、技能的培养，也要激发学生内在潜能、强化学生审美意趣，促进学生形成独立人格与健康心态。对高校美术教学问题的分析，引出美术欣赏教学的重要性，并就此展开一系列有效教学方法的探索，希望一线教育者能够围绕此开展多类教育活动，通过让学生在“玩”中学习、在“体验”中成长的方式，促进其审美能力和综合素质不断提升，值得我们深入探索与实践。

参考文献：

- [1] 罗吉. 高等院校美术欣赏课程“双线”融合教学模式研究[J]. 美与时代(中), 2022(10): 105-107.
- [2] 鲁墨. 核心素养视阈下高校学前教育专业美术课程教学改革研究——以扬州大学美术基础I为例[J]. 美术教育研究, 2022(16): 126-128.
- [3] 陈锦芳. 互联网背景下高校美术学科课程整合探索——评《高校美术教育理论与发展研究》[J]. 中国教育旬刊, 2020(10): 124.