

新课改视阈下的高校美术鉴赏课程 教学改革

◆刘 瑛

摘 要 高等院校的美术鉴赏课程虽然已经开设多年,很多高等院校也积累了一定的经验,但在具体的教学过程中,很多高等院校的美术鉴赏课程教学理念相对比较落后,教学方法比较机械化,这些方面都影响了美术鉴赏课程发挥出其应有的积极性。因此,在新课改的背景下,要分析当前高等院校美术鉴赏课上所出现的具体问题,针对这些问题调整教学方式,引导学生培养出良好健康的审美情趣,提高学生的综合素质。

关键词 高校教学;美术鉴赏课程;新课改

DOI:10.14121/j.cnki.1008-3855.2017.s1.033

美术鉴赏是对美术作品进行进一步地鉴赏和分析的选修课程,美术鉴赏就是围绕这些美术作品进行观看与分析,运用自己的视觉感觉和过去的生活经验进行分析与判断,从而让自身获得审美的体验,这对于提升学生的综合素质有着重要的价值。

一、高等院校美术鉴赏课程概述

美术鉴赏与美术欣赏是不同的,美术欣赏往往是对美术作品进行一般的感知和情感体验,是属于一种感性认知。而美术鉴赏则是运用视觉等各种器官的综合作用,运用生活的经验和文化知识对美术作品进行感受和体验。因此,美术鉴赏实际上是从感性认知逐渐转化为理性认知,是一种综合性的审美体验。在高等院校中开设美术鉴赏课程,其主要的目的也是在于提升学生的审美体验,让学生能够在更高层次的领域中,感受到美术作品本身所蕴含的人文价值。一件好的美术作品通过鉴赏和分析,能够进一步地了解到美术作品创作者本身的精神世界,这也是美术鉴赏所蕴含的精髓。通过美术鉴赏,能够提升高等院校学生对于美术作品和美术现象的理解,而且也能够让高等院校学生的综合人文素质得到进一步地提高。当代大学生与传统社会的大学生有着一定的差异,他们所面对的竞争相对于以往的时代更为激烈,所以他们在学习的过程中面对的压力也非常大。很多大学生在学习

的过程中采取枯燥而机械化的方式进行学习,也导致他们丧失了对艺术的鉴赏与追求。因此,美术鉴赏课程实际上是对大学生艺术审美的一种补充和提升,要让高等院校大学生得到全面的发展,就不能够仅仅停留在对其专业知识的培训,还需要对其人文素养得以提升,这也是高等院校开设美术鉴赏课程的意义所在。

美术鉴赏的方式是非常多样化的,除了从自身的经验出发进行感悟式的鉴赏之外,还有通过社会学的领域以及相关的理论进行鉴赏,通过这种方式来感受特定社会阶层与社会背景对艺术家和美术创作的影响。此外,对不同的美术作品进行进一步地比较,从而对各个美术作品的特色进行把握,这种比较式的鉴赏也是美术鉴赏中的一种重要的形式。对于美术作品的创作以及各种具体的美术手法进行分析,能够让高等院校大学生掌握和理解一些美术创作的基本流程,进而理解艺术家在创作美术作品过程里面的匠心独运,感受到艺术家和美术作品独特的魅力。

二、当前高等院校美术鉴赏课程教学所存在的问题

1. 美术鉴赏课程的教材问题

通过近几年对高等院校美术鉴赏课程所使用的教材进行跟踪调查,发现当前高等院校的美术鉴赏课程的教材种类虽然数量上非常多,可是内容方面却大同小异,没有形成差

刘 瑛/长沙理工大学设计艺术学院 (长沙 410114)

异化的内容。很多高等院校所选用的美术鉴赏课程的教材在体系方面都相对比较老套,一般都是对美术的基本内容进行了相对浅显的介绍,然后对外国油画和版画等内容进行陈列,对于作者和内容进行简单的介绍,最后是对中国传统的水墨画进行鉴赏。从这一类教材的编辑体例中可以看出,当前很多高等院校所选用的美术鉴赏课程教材往往并没有突破作者和作品简单介绍这样一种模式,这样是很难引起学生的重视,也很难帮助学生形成对美术鉴赏的兴趣。因为很多美术作品和美术作品的创作者,他们的生平还有简单的介绍,通过网络搜索等方式都可以获知,如果教材的编辑体例并没有真正考虑到学生的求知欲望和求知方向,那么美术鉴赏教材的编辑体例显得较为陈旧,无法调动课堂教学的积极性。而且从美术鉴赏课程所选用的这些美术作品可以看出,很多美术鉴赏课程所选用的教材都是借鉴外国的一些美术鉴赏教材进行修改。对于外国的油画的美术作品介绍的相对比较多,而对于中国传统的美术作品,尤其是民间的美术作品介绍比较少。这样很多中国的高等院校在采用这一类美术鉴赏课程的教材进行教学时,很难培养学生对于中国传统美术作品的文化自信,不利于学生综合人文素质的全面提升。

2. 美术鉴赏课程的师资问题

在高等院校的美术鉴赏课程教学中,师资问题较为突出。很多高等院校缺乏具备综合经验的美术鉴赏课程教师,很多高等院校的美术鉴赏教师都是兼任此项教学,所以他们对于美术作品的了解是不够深入的。这样的一种美术鉴赏课程的教学体制,实际上是不利于高等院校美术鉴赏课程的深入发展。如果教师对于美术鉴赏课程还没有全面的把握,以这样的教学方式要提高学生对美术作品鉴赏的兴趣是难度较大的。很多高等院校的美术鉴赏课程往往是依靠教师进行课前的搜索与备课,这样的备课形式是机械化、不灵活的,也不能够对美术作品进行深入的分析,很多美术鉴赏课程的教师本身对于艺术鉴赏这一领域的了解相对也比较少,在美术鉴赏课程中很难对美术作品进行举一反三的分析,也就很难对美术界上这课程进行展开式的教学。因此,专业教师的匮乏,特别是专业的美术鉴赏师资匮乏,是当前很多高等院校在开展此类课程的过程中所遇到的一个重要问题。

3. 美术鉴赏课程的教学方法问题

当前美术鉴赏课程的教学理念与模式都相对滞后、单一,很多高等院校的美术鉴赏课程的教学内容也相对比较简单,教学方式也比较机械化。很多高等院校在开展美术鉴赏课程的过程中,理念相对比较滞后,很多高等院校的学生和教师都认为美术鉴赏是可有可无的学科,很多教师在开展教学的过程中没有认真的备课,也没有认真的分析,学生也没有认真的听讲。在很多西方的高等院校,由于美术鉴赏教学的理念相对比较先进,所以在美术鉴赏课程中采取举一反三的方式让学生进行思考,而且在教学的过程中也强调深入浅

出。而在教学模式方面,很多高等院校的美术鉴赏课程在教学过程中相对比较机械化,很多美术鉴赏的教学在教学的过程中缺乏个性。在教学的过程中,很多美术鉴赏课程的教学采用的都是相同的课件,课程主要是以教学从头到尾的分析与解说为主,缺乏师生交流的机会,这样一种机械化的教学模式也无法调动学生对美术鉴赏课程的积极性。在美术鉴赏课程的教学内容设置方面,很多国内的高等院校在美术鉴赏课程的教学内容设置相对比较简单,课时安排相对比较少,很多高等院校往往都是对图片进行简单的解说就蒙混过关了。这种简单的教学内容设置和教材本身的问题有关,但是更多的也和美术鉴赏课程教师的教学方法与模式出现机械化有着密切的联系。

4. 美术鉴赏课程的教学设施问题

对于很多高等院校的美术鉴赏课程来说,教学硬件设施的不足也是当前比较突出的问题。很多高等院校在开展美术鉴赏课程的教学过程中,往往没有固定的美术鉴赏教室,大部分是依赖教师在课程中将美术作品融入到电子幻灯片中,进行播放,这样的一种教学方式很难让学生对于美术鉴赏课产生重视的心态。美术鉴赏课程最重要的就是让学生通过眼睛进行观察,然后用心灵尽情感受,高等院校的美术鉴赏课程在开展的过程中,往往也是依靠多媒体教室进行教学,在艺术作品展览方面,特别是对于相关的美术作品进行进一步地展示上,除了艺术类的院校学完很多中国新的高等院校仍然没有提供比较充足的教学设施支持,很多美术鉴赏方面的教学硬件还是不足的,这样就对美术鉴赏课程的进一步发展产生了负面的影响。

三、新课改视阈下高校美术鉴赏课程教学改革策略

美术鉴赏就是理解美术作品和美术现象。因此,美术鉴赏能够帮助学生提升自己的人文素养,不仅仅能够帮助学生积累传统意义上的美术常识,更能够让学生获得新的审美体验,从而让学生的综合素质得到提升。在新课改的视阈下,对于高等院校的美术鉴赏课程教学进行改革,分析当前高等院校美术鉴赏课程所面对的问题,并且围绕这一方面探索对策,有助于高等院校美术鉴赏课程教学法发挥出更多价值。

对于当前新课改的进一步深入,高等院校的美术鉴赏课程教学要求也不断调整,需要针对美术鉴赏课程在教学过程中所出现的问题,有的放矢地进行调整,帮助高等院校构建起科学的美术鉴赏课程教学体系。特别是通过完善高等院校美术鉴赏课程教材与教学方法等方面,让高等院校的教授和学生重视美术鉴赏课程所能够带来的积极作用。通过这样的方式上高等院校的美术鉴赏课程的教学理念能够进一步地科学化,从而让高等院校的美术鉴赏教学在科学的轨道上面进一步发展。因此,结合高等院校美术鉴赏课程教学的实际,在新课程改革的背景下,可以从以下方面对高等院校美术鉴

赏课程的教学进行进一步改革。

1. 美术鉴赏课程的引导式教学模式

在美术鉴赏课程教学中,应该帮助学生进一步地进入到美术作品里面,通过这种特殊的方式来感受艺术语言本身的独特魅力,形成健康的审美趣味和高尚的审美理想。因此,高等院校的美术鉴赏课程应该充分地调动学生的主观能动性,让学生在鉴赏的过程中成为美术鉴赏的主体,这就需要从教学模式方面进行进一步地调整,形成引导式教学模式。

教师应该鼓励学生用自己的第一直觉进行简单的描述。在美术鉴赏的过程中,让学生抛开美术作品本身的含义和创作背景等因素,只是让学生指明美术作品画面上面存在的物象,通过语言等方式表述自己所看到的或感受到的事物。而对于一些抽象性的美术作品,可以让学生指明画面中所存在的时候到形状,然后学生注意到这部画作上面所存在的一些基本的因素,这是美术鉴赏中最为基础的部分。这实际上有助于美术鉴赏课程的引导式教学,因为没有通过长期美术训练的学生,在观察美术作品的过程中,往往是根据自己的兴趣看到主要的形象,而忽略了其他的细节。例如,学生在观看法国表现主义画家夏加尔的画作《散步》的时候,很多学生只是注意到这一幅画面中所出现突出的人物夸张的动作等,但是对于画作中的一些细节中会出现忽略,比如夏加尔对人物表情的细致刻画,以及画面上面所存在的三种基本元素等。通过这种美术鉴赏引导式的教学,能够让学生逐渐深入的观察美术作品,从直观的描述逐渐进入到美术鉴赏的过程。教师不要批评学生所看到的我所描述的见解,要鼓励学生大胆地发表自己的观点。这个时候所需要解决的并不是作品所带来的一些内涵,而是帮助学生从多个角度分析与鉴赏美术作品本身所具备的特色。

2. 美术鉴赏课程中对作品意蕴的理解教学

在美术作品中,作品的意蕴实际上是画面里面有形事物的无限延伸因素。因此,对于美术鉴赏课程的教学来说,引导学生对美术作品的意蕴进行解释与分析是艺术作品鉴赏中的较高层次。在鉴赏的过程中,要充分挖掘艺术作品本身的意蕴,要从外到内进行探讨,鼓励学生超越画面的形象对“象外之象”进行刨根问底的分析。比如蒙克的《呐喊》,在这一部画作中,画面里面强烈和流动的色彩,特别是天空中耀眼的红色给人带来了强烈的视觉冲击力。而且在于画作背景里面倾斜不稳定的构图,以及惊恐男子夸张变形的狰狞面部表情,这些实际上都是表达了蒙克对于人性的反思。这一幅画在进行鉴赏和分析的时候,应该由教师进行积极的引导,帮助学生深入地理解这一幅画作本身的意蕴。教师可以让学

生畅所欲言,思考这幅画作所反映的是什么样的生活经历,蒙克所希望通过这幅画作表达的内容是什么?通过这种设问式的引导,可以让学生进一步地理解这些画作本身的意蕴,从而进行理解式的教学。

高等院校的美术鉴赏课程不要仅仅拘泥于教材的设置,而是要在课程的教学让学生带着问题去解读艺术作品本身的意蕴。而且由于美术作品本身是一种非常复杂的艺术作品,任何教师在评论艺术作品的过程中往往有自己倾向性的意见,但是在教学的过程中不可以偏执己见或者用极端独断的方式去评估艺术作品本身的价值。比如在评论蒙克《呐喊》的这幅画作时,除了举出其本身所具备的优点,也应该点出这一幅画作中所存在的缺陷。通过这种方式,能够让学生不过分地迷信权威,也在美术鉴赏课程中可以更加敢于思考和发表自己的见解。理解绘画作品本身的价值是多元化的,没有固定的结论。

3. 美术鉴赏课程中多元化鉴赏教学

美术鉴赏课程中进行多元化的鉴赏教学,可以从感悟鉴赏、社会学鉴赏、比较式鉴赏和形式鉴赏的方式进行引导和教育。首先,教师让学生进行感悟式鉴赏,对美术作品可以从直观的经验出发,运用想象力和激情去鉴赏美术作品。这种鉴赏方式主要是在写意性或者表现性的美术作品方面进行运用,因为这一类的作品往往并不是客观地对形象进行记录,在画面上具备主观化的形象处理,这就需要教师引导学生运用自己的经验对这些美术作品进行鉴赏和分析。

社会学鉴赏主要是让学生具备一定的社会学理论和经验,通过分析美术作品创作者的社会背景和人生经历,对具体的美术作品进行鉴赏。这一些因素并不是通过表面的观察就能够完全的了解,所以运用社会学方面的鉴赏手段,主要是通过探究和追问作品本身的主题,发现美术作品的独特之处。因此,教师在鼓励学生进行社会学鉴赏的过程中,就需要提供给学生一些具体应收作品的背景和主题,让学生能够联系社会学的基本理论进行鉴赏。

此外,通过不同的美术作品进行比较式鉴赏,或者是对美术作品的具体创作方式和美术手法进行鉴赏,这些不同的鉴赏方式,都能够让高等院校的美术鉴赏课程在教学的过程中更趋于多元化。因此,高等院校的美术鉴赏课程应该选择多元化,让学生能够体验到美术鉴赏课程本身的特色,从而更具备美术鉴赏方面的主观能动性。

本文系长沙理工大学艺术文化科普宣传基地基金资助项目(2017YSJDA07)“湖南本土书画艺术宣传与普及研究”部分成果。

参考文献

- [1]丁炳利.当代中国城市雕塑应具备的文化精神内涵及呈现方式[J].哈尔滨职业技术学院学报,2016(3).
- [2]王晓丹.高校美术鉴赏公选课存在的问题及对策[J].齐齐哈尔大学学报·哲学社会科学版,2011(5).
- [3]梁凤银.高校美术鉴赏公选课教学改革探析[J].艺术研究·哈尔滨师范大学艺术学院学报,2015(2).