

高中美术鉴赏课中情境教学的应用探究

陈丽竹 吴强

喀什大学 新疆喀什 844006

摘要:随着美术新课程改革的深入推进,高中美术课程将美术鉴赏定为必修模块,这对美术鉴赏课的教学方法提出了新要求。本文主要探究情境教学在高中美术鉴赏课中的应用,说明情境教学对提高学生美术学习兴趣、调动学生情感等方面有深刻意义,提出创设问题情境、角色扮演情境、语言情境、文化情境、媒体情境等策略,以此贯穿高中美术课堂教学,希望能够提高课堂教学效率,促进学生美术核心素养的发展。

关键词:高中美术鉴赏 情境教学 教学策略

新一轮的课程改革以核心素养为导向,对高中美术教学提出了更高的要求。美术鉴赏强调对体验的基础上深入探究和评述作品的内涵和价值,因此,情境教学法在高中美术鉴赏课中具有很强的实用性。教师创设情境,以其中的具体形象引发学生情绪的变动,从而使学生自觉地进行思考。在思考的过程中,强化学生的情感体验,加深学生对形象的印象,能显著提高课堂教学质量,促进学生审美能力、文化素养的提升。

1. 内涵

1.1 情境教学

情境教学是指在教学过程中,教师构建一个既符合教学目标的要求又顺应学生心理成长规律的学习环境,旨在促进美术知识与学生的生活经验相融合。情境教学建立在心理学的基础上,建构主义认为,教师在学生的学习过程中是一个引导者,尽可能设计出能激发学生学习和学习动机的教学情境,让学生在真实的情境中学习,在情境中主动建构知识,从而使自己的认知结构得以发展。也就是说,情境是连接知识与生活应用的桥梁。只有将概念理解应用于真实的情境,才能将所学概念与生活应用联系起来,促进核心素养的形成。

1.2 高中美术鉴赏课

美术鉴赏是高中美术课程的重要模块之一。^[1]美术鉴赏是运用感知、经验和知识对美术作品和美术现象进行观察、体验、联想、鉴别与评价,获得审美享受,提高艺术品位的活动。美术鉴赏的过程包括描述、分析、解释、评价四个步骤。“描述”是鉴赏美术作品的首要程序,既陈述画面表现的内容。“分析”指探究作品的艺术特色,如色彩的运用,构图的设计、线条的艺术等。“解释”,是指说明美术作品的内涵意义以及作者的所思所想。“评价”,将鉴赏作品与同类型或同时期的其它作品进行比较,来评判美术作品的价值。在高中美术鉴赏课中,最关键的教学素材是美术作品。美术作品生动

地记录和反映了人类历史文化发展的过程,是作者的心灵感情体验和精神世界的呈现,通过对美术作品的鉴赏能够让学生认识世界不同文明成果,激发想象力和创造力,培养创新精神。课程标准强调在高中美术鉴赏课堂中注重学生感受美术与文化、美术与生活的关系,注重学生对自己情感的表达,这与情境教学法特点不谋而合。

2. 在高中美术鉴赏课中使用情境教学的意义

2.1 有助于学生形成持久的艺术积极性

核心素养导向下的情境教学拓宽了教学内容,更新了教学方法,是引导学生自主探究的载体,可以让学习变得更加主动、有活力,同时拓宽了学生的艺术视野,激发了他们的想象力和创新思维。此外,在高中美术鉴赏课中实施情境教学,能优化现有的课堂教学模式,有意识地让学生在情境中感知、体验、创造。情境的创设,也促进师生关系的发展,课堂氛围变得更加轻松,学生在愉悦的学习环境中能更加主动地完成美术学习任务。情境教学将美术学习与个人兴趣、经验相结合,有利于学生形成内部学习驱动力,使学生对美术学习产生持久的兴趣和主动性。

2.2 有利于调动学生情感

美术是一门注重情感表达的艺术,大部分的艺术家在创作美术作品时会融入自己的真实情感和思维。情境教学法的使用,通过实际参与和感性体验强化了学生对美术作品的直观感受,学生不是被动接受美术知识,而是通过观察、体验和操作等方式以获得深层的精神满足和审美理解的过程,有助于学生形成更为深刻和直接的艺术感受,为美术核心素养的形成打下基础。教师在引导学生进行美术鉴赏时应用情境教学法,能更好地调动学生情感,深刻地理解美术作品传达出来的文化内涵,促进美术核心素养的形成。

3. 高中美术鉴赏课中情境教学的应用策略

3.1 真实问题构建生活化情境

真实的问题,是指学生在社会生活和学习中所遇到的需要解决的实际问题。“自主、合作、探究”是基础教育课程改革所倡导的教学理念和学习方式。其核心就是“探究”。探究学习和问题情境紧密相连。将学生置于一个真实的问题情境之中,学生通过自主探索或是在小组合作、教师的帮助下解决问题,培养了学生主动性和解决问题的能力。在高中美术鉴赏课中,教师要根据美术作品提出与学生生活、经验相关联的问题,引导学生关注现实生活,学会使用他们学过的知识与技能,能综合运用跨学科的观念、思维方式分析和解决问题,通过问题的解决促进学生对作品的理解。尹少淳教授提过“我们认为知识与技能转化为核心素养的最有效的方式,是在问题情境中选择和运用知识与技能解决问题。”

教师提出问题时需要考虑以下几个方面:一是问题必须是真实的,是联系学生生活经验的,同时具有引导性,能够激发学生探索的欲望;二是提出的问题必须要符合学生认知发展的实际情况,是学生可以通过自主学习或者合作学习的方式解决的。如北京大兴国际机场的爱国主题教育示范走廊的布置是以山水画《渔村小雪图》为蓝本,与立体化的翠柏、石峰巧妙结合,形成一幅立体生动的中国山水画卷。教师针对这一实际情境,创设问题“大兴机场是国际机场,单日有数万名国内外游客经过这个走廊,并且在走廊尽头就是国际航班的中转出入口,此时的机场不仅仅是一个旅客中转的站点,也是一个展示中华文化的窗口。你认为除了《渔村小雪图》外,哪一幅画还值得放置在机场走廊?能更好地展示中国文化之美,让全世界的人都感受到中华文化的博大精深呢?说出理由。在这样一种真实问题的情境下,学生面对一幅美术作品就不单单只是关注它画面内容的好看与否,而要深入思考它的内涵价值,学生在脑海中会检索出很多幅与之内涵相关的作品,促进知识的整合。

3.2 通过模拟表演方式再现情境

^[2]角色扮演创设情境可分为作品再现情境和剧本编写情境。作品再现情境是指通过对美术作品的学习,掌握基本的美术知识技能,根据作品中的情境学生以小组为单位分配角色,并制作道具再现情境;剧本编写情境指学生根据教学内容以小组为单位编写剧本分配角色,制作所需要的道具进行表演。在高中课堂中,无论是上台表演,还是作为观众观看表演,学生都表现出很大的兴趣,通过角色体验情境,跨越时间和空间的限制,对美术作品进行切身体会,获得真实的感受,更深入地理解作品表达的内涵。角色扮演情境通常是以小组为单位,每位学生分配不同的任务,学生参与度高,可以让学生在课堂中沉浸式体验教学内容,使其在体验中发现问题、分析问题和解决问题。

作品再现情境:如在学习《韩熙载夜宴图》时,教师引导学生仔细观察、分析韩熙载与其他宾客的表情、肢体动作的区别,并以小组为单位,一位同学扮演韩熙载,其他同学扮演宾客。通过切身体验,学生会发现韩熙载的情绪状态不同寻常,进而联系当时社会背景深入思考韩熙载的身不由己,加深感悟。

剧本编写情境:如在鉴赏《步辇图》后,举行“情景剧展演美术作品”的活动,以“文成公主入藏”主题,进行戏剧创作与表演。激发学生创作的乐趣,小组合作编写剧本,交流讨论确定每个人的角色,在表演中融入历史、音乐等学科知识丰富表演效果,以跨学科的方法让学生尝试其他学科的思维方式思考美术问题,促进知识的迁移,不仅能够拓宽视野,也能促进学生的全面发展。

3.3 利用语言情境,增添形象感受

语言是一种最普遍又最特殊的教学手段,生动的语言具有很强的感染力,并且具有指向性。语言情境的使用能让学生听觉感受上得到不一样的体验,生动、有趣的语言能让课堂变得更丰富,提高学生的注意力。不同的语言可以表现不同的节奏、语调和气势,教师要根据作品内容的需要选择合适的语言方式。

语言情境的应用体现在教师和学生两方面。教师在课堂中注意不同的艺术作品有不同的感情色彩,语言情境的效果十分直观,不同情绪的语言就会把学生带入不同的情绪中。比如在鉴赏八大山人朱耷的作品时,他的作品比常人带有更强烈的感情色彩和复杂的精神内涵,因此教师注意用比较强烈的语调向同学讲解他内心深处的难言之痛与愤懑抑郁,帮助学生更好地理解作品的文化意图。在学生方面,可以根据美术作品设置辩论赛,让学生在语言的碰撞中拓展思维,大胆的表达感受。如设置问题“你愿意生活在《清明上河图》中繁华热闹的都城汴京还是隐居在《青卞隐居图》中的远离喧嚣的卞山?说出原因。”每个学生有着不同的经验、兴趣,知识储备,对同一个问题会有不同的见解,在辩论赛中学生提出不同的观点,使其形成新的理解和感受,同时也增加了学习的趣味性。

3.4 展现文化情境,加深感受

^[3]进入高中以后,他们的身心逐渐成熟,主体意识正在确立,已经可以结合一定的人文知识,从美术作品的形式、内容乃至深层意蕴等方面欣赏不同国家、不同流派、不同表现形式的美术作品。吴乐年在《高中美术课程标准教师读本》中提到,在鉴赏美术作品时,要把重点放在作品的历史背景或者某一历史事件上,而不是艺术语言上。要让学生学会用历史的眼光、发展的眼光看待美术作品,以开放、包容的心态去拥抱世界优秀的美术成果,了解其社会和文化背景,在它们根植的土壤

中深化对他们的认识。借助“文化情境”，有助于学生结合多方面知识全面地理解美术作品的含义，

大多美术作品都有着特定的内容和意义，从社会大背景中考察，抓住相关的各种社会因素，才能更深刻地理解美术作品。如在魏晋南北朝时期，这是一个混乱、黑暗的时代，美术作品大多是发挥着“成教化，助人伦”的教化、劝诫的功能，以满足统治者的需求，如《女史箴图》、《列女·仁智图》等；唐宋以后，我们的社会开始注重个体的价值，美术作品将更多的表现自我，如《荷石水禽图》、《墨葡萄图》等。我们会在美术作品中看到某一个时代所盛行的社会思潮、审美趣味、传统习俗、经济发展水平等等，甚至也能反映出作者的生活境遇。如鉴赏《写生珍禽图》时，有同学会问，为什么这幅花鸟画没有透视关系，而是各自为政，排列整齐？为什么作者画的都是一些不寻常的珍禽瑞鸟？当学生了解到这是五代的宫廷画家黄筌给儿子画的一幅习画范本时，这些问题都迎刃而解了。如《采薇图》，作者采用了“借古讽今”的手法，讲述典故武王伐纣胜利后，叔齐、伯夷两位高士对这种臣子造反的行为深以为耻，决心不吃周朝的粮食，于是逃隐至深山，采食野菜充饥度日。画家采用这个历史典故来表彰保持气节的人，谴责投降变节的行为。如果学生不了解这段背景那只能是当作一般的山水人物画来赏析了。

因此，在鉴赏美术作品时，教师要给学生展现相应的文化情境。^[4]一切美术作品都不是孤立存在的，它都是艺术家依托当时的时代、社会、经济而创作出来的，只有了解作品特定的文化背景才能更好的理解作品。

3.5 创设媒体情境，丰富感官体验

教师选择和应用现代教学媒体作用于教学过程中，可以将抽象的概念和理论以形象的、易于接受和和理解的形式展现给学生。美术鉴赏课中除了教科书提供的图文外，还需要大量的图片、视频等资料作为补充。在高中美术鉴赏课中，教师可以采用图片、音乐、视频、VR技术等多媒体形式。

^[5]与以往的教学方式相比，多媒体能将图像、文字、音频、视频等内容融为一体，具有独特的优势，既能引起学生的学习兴趣，又能将抽象概念直观地呈现给学生。多媒体技术不仅可以展示丰富的作品，而且可以营造良好的意境。打破教材与课程在时空上的限制，拓展学生的视野。美术鉴赏课以美术作品为核心，在课堂上学生观赏的主要是纸质版的图片。由于传统教材的篇幅有限，呈现出来的作品会出现数量不足、清晰度不够，过小无法看细节等问题，因此运用多媒体展示图片就显得十分有必要了。音乐对于美术课中的作用也是不容小觑的。教师根据作品的主题，合理的播放音乐。音乐具有很强的艺术感染力，会把学生不知不觉中带入到或恬静、或悲伤、或激昂等的情绪当中，激起学生的想象，更好地

理解作品。视频也是美术课中常用的多媒体手段，它结合音乐和影像，能很好地吸引学生的视线，很好的还原与作品相关的真实景象。如，《清明上河图》是一幅长达528厘米的长卷，从课本中分裂开的一段段画面中，学生很难体会到北宋都城汴京的繁华以及作者的匠心精神，教师可以通过VR影片的形式，让古画动起来，带领学生坐在船上穿梭在汴河之中，使学生沉浸到画作中，与虚拟世界的物体进行自然的交互，通过视觉、听觉宋朝汴京的繁华。

4. 结语

新课标背景下，情境教学在高中美术鉴赏课中的应用落实了新课标对美术教学新要求、是发展学生美术核心素养的重要举措。高中美术鉴赏模块对于提升学生的审美能力至关重要，情境教学法的使用更有利于学生理解美术作品的内涵意蕴。我们要深入研读美术课程标准，依据教材特点和实际学情整合相关资源，积极创设真实有效的学习情境，促进探究性思维的发展，获得独特的审美体验，提升学生的美术核心素养。情境创设的方法多种多样，通常是多种教学方法共同贯穿于课堂的全过程，才能达到良好的效果，促进教与学的发展。教师也要自身的状态、教学风格等因素选择适合的教学情境，才能实现情境教学的最优化。

参考文献：

- [1]梁汉. 试析在文化情境中开展美术鉴赏[J]. 美术教育研究, 2013, (12): 83-84.
 - [2]侯爵. 学科核心素养下初中美术情境教学的应用研究[D]. 山西师范大学, 2020. DOI:10.27287/d.cnki.gsxsu.2020.000422.
 - [3]黄宏. 高中美术鉴赏课程中的体悟教学——以毕加索作品的鉴赏教学为例[J]. 美术教育研究, 2022, (01): 184-186.
 - [4]刘哲. 初中美术欣赏课程情境教学策略探究[D]. 西南大学, 2022. DOI:10.27684/d.cnki.gxndx.2022.001623.
 - [5]张博,黄思雨. 高中美术鉴赏课堂中情境教学法的应用[J]. 美术教育研究, 2023, (10): 171-173.
- 作者简介:陈丽竹 性别:女 民族:汉 籍贯:江苏省盐城市 出生日期:1998.4.2 研究方向:美术教育 学历:研究生在读 单位:喀什大学 邮编:844006
- 作者简介:吴强 性别:男 方向:美术教育 单位:喀什大学 邮编:844006