

高中美术课应该具有鉴赏、临摹和意境教学过程

牛胜国

甘肃省白银市会宁县第四中学, 甘肃 白银 730900

[摘要] 《普通高中美术课程标准》的理论是用来重视知识学习而轻视教学实践思想的方针, 以达到学生文化和思想的全面发展, 其中对美术课程学习的要求就有“鉴赏”和“探索”、“鉴赏”和“临摹”、“鉴赏”和“意境”教学过程的“独立性”“互补性”和“促进性”, 是教师完成教学计划、提高课堂教学效果、培养艺术人才的教育教学指南。

[关键词] 教学过程; 高中美术课; 鉴赏、临摹和意境

DOI: 10.33142/fme.v2i1.3946

中图分类号: G633.955

文献标识码: A

High School Art Class Should Have the Process of Appreciation, Copying and Artistic Conception Teaching

NIU Shengguo

Gansu Baiyin Huining NO.4 Middle School, Baiyin, Gansu, 730900, China

Abstract: The theory of art curriculum standard for senior high school is used to attach importance to knowledge learning and despise teaching practice, so as to achieve the all-round development of students' culture and thought. Among them, the requirements for the study of art courses are "appreciation" and "exploration", "appreciation" and "copying", "appreciation" and "artistic conception". The "independence", "complementarity" and "promotion" of the teaching process are the teaching guide for teachers to complete the teaching plan, improve the classroom teaching effect and cultivate art talents.

Keywords: teaching process; high school art class; appreciation, copying and artistic conception

1 高中美术课堂培养学生应该具有的艺术鉴赏水平

美术作品(包括古代的、近代的和当代的,当然也包括外国的)的鉴赏水平的培养,是学生把所学到的美术知识(包括课堂课本和课外书籍阅读获得)运用于对“别人作品”的欣赏过程中的认知程度界定(其实这种对“别人作品”认知的“界定”是没有一定“界定”的标准,很多是以专家学者的论述作为标准),培养这种对绘画艺术作品鉴赏水平的目的在于考察学生阶段性学习的程度和掌握学生升学应试能力的高低,而培养鉴赏水平的目的不是仅仅局限于升学考试的主要目的,是为了培养绘画艺术鉴赏的专业人士或者专家,对于提高绘画水平具有很重要的意义、也对于鉴别古今绘画珍品作品(具有收藏价值)的真假(赝品——是否复制或临摹)具有很重要的意义、还可以对考古文化图案的欣赏或者认知与研究具有很重要的意义。

1.1 美术绘画的鉴赏是提高教学的效果途径

高中学生的艺术课程教学是从课本课堂内容出发,根据教师的阅读教材准备、查阅资料补充、备课重要点和关键点的准备、上课过程准备的全面实施,也就是通过课堂教学的讲解、观察以及对学生课堂内容理解的发现、课后对教学内容的计划于课堂听讲的反响比较,总结出讲课过程的优劣作以补充,完善教学内容的学生听课需求,进一步依据新一轮基础教育改革理论和课本课堂教学实践相结合对教学效果的自我判定。

1.1.1 针对课本课堂教学内容的需要

针对课本课堂教学内容的需要,逐步把美术图画的欣赏和鉴赏渗透到课堂教学之中,以美术图画(古代或者当代名人的绘画)为教具渗透课堂内容,结合课堂内容讲解图画中的“奥妙玄机”,让学生明白每一幅画都有作者自己的思想,这是把课程内容和实际图画结合起来“点”明和提高课堂教学效果的有效性。

1.1.2 课外活动

利用课外活动的机会,带领学生走出课堂参观博物馆馆藏作品(书法或者绘画),听讲解员讲述图画(特别是古代或者近代的绘画作品)作品作者的历史背景、生活经历和文学文化成就,这样就能够很快提高学生的欣赏水平和鉴赏能力,因为,课本课堂上的教学教具(图片)虽然很丰富,但是教师的讲解是以教材、课本、课堂内容为基础内容的

讲解，毕竟没有博物馆讲解员讲解的那么专业。

1.1.3 带着教材课本课堂内容学习

由教师带领（高中学生可以自己独立外出）背着画架走进大自然、亲近大自然、感受大自然采风绘画，这是喜欢绘画和欣赏山水画学生的“好去处”，同时也能够激发喜欢人物画、建筑画和实物画学生的欣赏水平和鉴赏能力。

1.2 美术绘画的价值是陶冶性情的精神食粮

很多不喜欢绘画（或者没有绘画天赋）的学生提出过疑问：为什么要画画？为什么要欣赏图画？为什么要购买和收藏绘画？这些学生对于绘画教材、课本和课堂索然无味、不感兴趣，根本谈不上欣赏和提高鉴赏水平的必要，也体味不到美术绘画能够陶冶性情的价值，这类学生更不会把美术艺术当作精神食粮来欣赏或者鉴赏了。

1.3 美术绘画的艺术是代替视觉的感受语言

美术艺术绘画和美术艺术欣赏不只是用眼睛来看，而是通过“视觉”的传递进入大脑，首先是对绘画观感信息的储存、其次是对大脑“刺激”以后的反应、最后是逼迫大脑进行思考，那么懂得欣赏和鉴赏的学生就能够看到绘画中的“语言”就像介绍作品的“文字”，这才是欣赏水平和鉴赏能力的真实感受。

2 高中美术课程培养学生应该具有的艺术临摹技能

美术课程教学的目标不是让学生学到更多的理论知识，也不是学会欣赏和鉴赏，重要的是学会绘画和绘画技能的“神奇渗透”，绘画学习的方法主要有两种：一种是写生，写生就是看着景物（实物）画画；一种是临摹，临摹就是看着图画（名画）画画。说起来写生与临摹有着互相补充互相促进的作用，通过临摹提高绘画技能和获得知识，并且把获得的知识和技能运用于野外（或者旅游）写生实践，反过来写生能够促进绘画技能的提高和更加精炼。

2.1 高中美术课程临摹绘画的作用

关于临摹图画是更多初学者最好的练习方法，根据多年的实践教学调查和教学经验得知，有的学生从幼儿园开始就对绘画才是浓厚的兴趣而且坚持不懈的练习（有的还进过绘画培训班）、有的属于“半路出家”突然来了兴趣喜欢上了绘画，还有一种情况就是有的学生本来没有绘画“天赋”就是喜欢绘画，虽然坚持不懈练习，绘画技能提高的很慢；有的学生具有绘画的“天赋”，有各种原因造成了没有持之以恒的练习（或者家里人不支持或者没有经济来源买颜料、画笔和纸张或者其他课程任务过重没有时间）。

2.2 高中美术教师讲解临摹的例证

美术教师要让学生明白临摹是绘画的起步和成功的关键，其实临摹就是“模仿”，或者说就是“照猫画虎”，用的是理论指导、坚持不懈、色彩深浅、思想意境、笔法技巧，临摹毫无疑问是绘画中的“功底练习”、是奠定绘画的基础、是由浅入深的发展过程、是借鉴前人提高自己的必经之路，高中美术教师应该适时的给学生讲解古今中外绘画理论家和绘画大师的文化和故事，让学生懂得临摹在学习绘画过程中的重要性。例如：我国古代南齐时期的谢赫在画论《古画品录》里说过“传移，摹写是也”的话，指的就是临摹作品。张大千说过“绘画必须从临摹入手”，句子中的“必须”一词说明了除此之外再没有别的方法；徐悲鸿也临摹过维拉斯开支的《维拉斯》和德拉克罗瓦的《西阿岛的屠杀》。俄国著名画家勃流洛夫在美术学院求学期间就几次临摹过委拉斯凯兹的著名肖像画《教皇英诺森十世》里的图画。

2.3 高中美术学生临摹绘画的造就

美术绘画临摹造就应该分为三种情况思考，一种是自幼坚持临摹到高中的学生（成功就是给与有准备的人的机遇）、一种是把“天赋异灵”这种“资源”浪费的高中（成功是天赋加汗水的坚持）、一种是既没有“天赋”也不喜欢的学生（喜爱是比责任感更好的老师），而美术科任教师对于美术学生的造就要有准确的判断和选择，否则教师的心血就好白白浪费。

2.3.1 对于自小从幼儿开始就练习绘画的高中（成功就是给与有准备的人的机遇）

对于自小从幼儿开始就练习绘画的高中（成功是天赋加汗水的坚持），绘画的技能基本功是比较深的，只是在绘画技能技巧是存在着“误区”，需要得到名师（教师）的指点，这种有毅力和恒心的学生是能够培养和造就的，美术科任教师应该刻意培养。

2.3.2 具有绘画“天赋”而没有经常坚持练习的高中（成功是天赋加汗水的坚持）

具有绘画“天赋”而没有经常坚持练习的高中（成功是天赋加汗水的坚持），科任教师一定要以发展的眼光珍惜人才努力做好做通思想工作（包括本人和家长）刻意培养，这类学生能够在短时间内把绘画技能提高的很快很高，具有培养的必要。

2.3.3 既没有绘画“天赋”也没有持之以恒的临摹练习的学生

既没有绘画“天赋”也没有持之以恒的临摹练习的学生，这类学生不能编排在美术班学习，根据多年来经验教学的经验发现，有毅力有恒心的孩子在某一方面取得了成功，绝对与有无“天赋”无关，了解每一个成功人士的经历都是坚持下来的人，所以说“成功的路上不是很拥挤，因为坚持下来的人很少”，知识没有“天赋异灵”的人需要花费的时间比较多而已。

3 高中美术课堂培养学生应该具有的艺术意境渗透

文艺评论家说过：任何文艺作品要用文化来“养”，那么这样“养”字是把文化渗透在艺术作品里，绘画艺术也不例外，这种“文化渗透”说白了就是绘画作品里的“艺术意境”。

3.1 帝王的爱好和绘画意境表达

根据历史记载，北宋最后一个皇帝宋徽宗是一位书画家，他的绘画特别重视艺术意境，一年的朝廷画家考试中出了这么一句诗“踏花归去马蹄香”，就是要求根据诗句的意思画画，把这句诗用图画表达出来。有的人在“踏花”两个字上思考画出了一个人骑马走在繁花似锦的地方、有的人在“马”字上思考画出一位少年跃马扬鞭黄昏归来、有的人在“蹄”字上思考画出了一个很大的马蹄子……只有一个人在“香”字上思考了，画面上是落日黄昏里一个人骑马疾驰归乡时高扬的马蹄追逐着几只翩翩飞舞的蝴蝶，这幅画得了第一名。

3.2 “诗画并存”的艺术渗透

在古代主要是“诗画并存”，即“诗中有画画中有诗”，古代画家在画面上配上诗词，而古人的诗词也是能够画画的诗词，有绘画考题“竹锁桥边卖酒家”画出的《竹锁桥边卖酒家》，是一副画出小乔流水、竹林茂密、远处门帘上写着“酒”字的画，以“锁”为思维体现。

3.3 近代绘画与文学融合的故事

《蛙声十里出山泉》（1951年齐白石给老舍的一张水墨画），这些都是绘画中的精品，也是融文化与绘画艺术、融意境与绘画、融思想境界与绘画的“特例”。

4 结语

高中美术课应该具有鉴赏、临摹和意境教学过程，说起来容易做起来难，对于初学者来讲鉴赏、临摹和意境似乎在心里是一片空白，美术教师如何教需要具有全面性的思考和计划，如果学习高中美术的学生达不到基本的鉴赏、临摹和意境水平，那么他们的绘画作品只是在纸张上“涂鸦”（毫无谦虚的真正的涂鸦），那么美术教师的教是不合格的（师傅不高徒弟不强），那么只有说这样的教师和这样的学生没有“教”和“学”的成功希望（至少说是不及格的）。

[参考文献]

- [1] 孟慧慧. 新课改背景下高中美术鉴赏能力的培养新探讨[J]. 考试周刊, 2017(73): 169-169.
- [2] 杨宇新. 临摹在美术教学中的重要作用[J]. 科学大众(科学教育), 2016(3): 109.
- [3] 杨兹斌. 谈美术创作中意境的教学[J]. 科教导刊(电子版/中旬), 2011(3): 83-84.

作者简介：牛胜国（1975.1-）男，汉族，文学学士学位，当前就职会宁四中美术教师，研究方向：高中美术教学。