

浅谈对儿童美术作品审美整体性的培养

沈维钰

苏州市吴江区程开甲小学

DOI:10.32629/jief.v2i8.2151

[摘要] 原苏联教育家苏霍姆林斯基就曾经说过:“我们是把玫瑰花作为一个统一的整体来欣赏的,假如我们从花瓣上扯下花瓣并分析美的实质在何处,美就会遭到破坏。”孩子绘画作品的最大美感不来源于细节与技巧,而来源于天真与质朴,本文旨在针对教师在美术教学中对美术作品审美认知不整体的现象进行分析,并结合笔者的教学实践总结可行性方法与大家商榷。

[关键词] 审美;整体性;美术

中图分类号: G623 **文献标识码:** A

在小学美术课堂教学存在这样的现状:老师在欣赏艺术作品与分析绘画作品时会习惯用这样的方法对学生进行引导:“画面上用了什么样的线条?什么样的形状?什么样的色彩?”老师们习惯在教学以分解艺术作品的方式提问学生,旨在通过专业的分析让学生学会用美术的语言掌握欣赏与表现的方法。然而,促成美术作品美感的生成的重点并不是通过熟知技术就能达到的。原苏联教育家苏霍姆林斯基就曾经说过:“我们是把玫瑰花作为一个统一的整体来欣赏的,假如我们从花瓣上扯下花瓣并分析美的实质在何处,美就会遭到破坏。”因为整体感是产生美感的一个重要条件。显然,美术教学中很多老师忽略了学生整体感知美术作品的重要性。

孩子画画靠本能,不靠理性靠感觉,只注重局部技巧分析美术课是不完整的。下面笔者谈谈在小学美术教学中培养审美整体性的一些实践。

1 审美整体性培养从欣赏感知起步

欣赏是培养学生对美术作品整体审美感知的重要方法。我们知道美来自感悟不来自说教,美是情感而不是理性,美感感悟,不靠说教。达芬奇的名画《蒙娜丽莎》首先能打动观者的是她穿透时光的迷人的微笑,不是细腻的笔触、生动的色彩更不是具体的某些特殊的构图方法。所以,在欣赏与感知美术作品时老师应该首先将学生对画作的关注点放在感受画面所传达的整体信息的美感上。如五年级《画面中的比例关系》一课中在欣赏范宽的《溪山行旅图》时我们可以这样引导提问学生:“你觉得这张画美在哪里?画面中有哪些有趣的细节吸引了你注意?”学生的第一反应往往是:“老师,这座山好高高啊山好雄伟!好像要从画面中冲出来一样!”显然学生感受到了画面构图的气势之美。接着还会有细心学生发现:“老师,我发现了有一支在山中行走的商旅队伍!”学生在观察后也能自然而然地感受到画面中的细节生动之美。此时老师可以继续引导:“如果你是行人中的一个,走在这样的大山里你有什么样的感受?你会听到哪些声音?”学生:“山高,山上的风好清凉”;“山中好安静,有溪流的声音有鸟儿的鸣叫声,还有我们的马队行走时的哒哒声”;“人行山中感觉人很渺小……”画面中人与自然的和谐之美、静态画面中的动态之美穿越千年时空让学生真切地有了体会。

艺术作品的价值在于传达情感,就是所谓的“迁想妙得”,如果学生能够读懂画家表达的信息,就能产生美感共鸣,这时候孩子对美的欣赏感知能力,就像小鸟筑巢一样自然而成。由此我们发现,对艺术作品美的感受,不能直白地说教,而应该用心引导,让孩子自己感悟。如果欣赏时把艺术作品分解成局部进行分析说教,是小学美术教学应该避免的一大误区。

2 整体性审美表达在多元评价中成长

丰子恺先生说“绘画的美是形于色的创造,是主观心的表现”。什么样的作品是好的儿童画作品?如果老师和家长只把评判的标准放在画面涂色是否完整?形象是否逼真这些技法的标准上。那么学生在绘画时美术中所关注的也只是这些局部的、表面的技巧,而不是作品是否美,是否能够传达自己的真情实感。美术中的美指的是“审美”,术,说的是“技

巧”,说明美术活动是合二为一的一种活动,美在前,术在后,没有审美,有时候技巧越熟练,画面越平庸而没有生命力。在教学中老师有时会发现有学生作画风格潦草,这是考验教师专业素养的时候,老师要有读懂画面的能力,判断画面是不认真胡乱的结果的还是有什么特别的想法需要表达。在六年级《装饰画》一课中,大部分同学的作业都表现了典型的装饰画特征,画得工整有序,但其中有一张特别的作业,画面用毛笔黑色笔触画出近处的山峰和树木的剪影,画面粗看只有不经意的寥寥几笔,细看每棵植物上都画出了纤细的绒毛,作品虽然简单却生动有趣。显然这是一张有着特别表达意愿的作品,于是我找到小作者做了沟通,他告诉我这是有一次在山上看日出时的景色,在他印象中那时的和植物的样子和山的样子很特别,特别好看。老师对学生的作品评价是影响学生审美倾向的风向标,老师要把重点放在调动学生的想象能力和自我表达的愿望、尊重孩子所有真情意切的表达。呵护孩子表达的欲望,因为真实的表达都是美的。好的教育不是记住和学会老师教的知识和技能,而是通过了老师的引导学生找到了自己的思路 and 表现方法。在绘画评价时,老师要善于发现孩子作品的亮点,让每个孩子都有自己独特的生命感受富有个性化的美感语言,

如果一个老师能为孩子打开艺术的大门,让学生和家长在对美术的认识上和画面上发生改变,而不只是技能的传授,那这个老师就是一个好老师。

3 整体性审美的提升需要积累与等待

造成教师在课堂上对艺术作品进行分解教授的原因,还来自于老师需要通过学生“完美”的作业反馈获取家长与学校的肯定的心理需求。所以我们发现近年来的孩子的绘画作品越来越缺乏感染力,因为课堂上老师往往会为孩子的作业设置标准答案:画面怎样去构图最合理、这些颜色怎样涂最有层次感、这些线条这样画显得有秩序……学生的作业成了有标准的复制。学生不需要思考,只要接受老师的就可以了,以老师界定的“美”为美,时间久了就会丧失对艺术作品美感的感知能力。叶圣陶说:“教育是农业,不是工业”,农业讲究天时、地利、节气,更需要渐进和等待。艺术不是技巧的事业,而是心灵的事业。给孩子以时间等待其心灵的成长,唤醒审美能力,提高审美能力需要老师以平常心静待花开。

美术课堂不是传播知识技能的场所,而是培养童心、涵养趣味的空间。只有舍弃在表层的对教育的认识,才能让美术教育更贴近美的本质。艺术是美的情感的发现,它是灵感的迸发,是生命的萌芽,而不是分解与说教,最好的教育不是授业、解惑,而是启迪、是灵性的发展。

[参考文献]

[1]孙少炜.互动式教学在小学美术教学中的实践研究[J].当代家庭教育,2020(23):118-119.

[2]刘浦.小学美术课堂对学生综合性学习的培养分析[J].读写算,2020(22):176.

[3]万昌巧.小学美术教学中如何培养学生的创新能力[N].黔西南日报,2020-08-09(004).