

文化理解导向下的高中美术鉴赏教学策略研究 ——以中国文人画鉴赏课程为例

李钟铭

上海市回民中学, 上海 200443

摘 要 : “文化理解”作为美术学科的核心素养之一, 提高学生从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念, 在对文化的基本内涵、特征、历史渊源及其发展脉络产生认知的基础上, 深刻理解当中蕴含的思想和价值观。开展文人画鉴赏教学, 能对文人画作品进行感受、体验、联想、分析和判断、获得审美感受, 进而理解作品的情感、主观情趣的表达和画面中诗情画意的融合。引导学生树立正确的审美观、文化观, 增强文化自信。

关 键 词 : 核心素养; 文化理解; 高中美术鉴赏; 中国文人画

Research On Teaching Strategies Of High School Art Appreciation Under The Guidance Of Cultural Understanding-- Taking Chinese Literati Painting Appreciation Course As An Example

Li Zhongming

Shanghai Huimin Middle School, Shanghai 200443

Abstract : “Cultural understanding”, as one of the core qualities of the fine arts discipline, aims to improve students’ observation and understanding of fine arts works, fine arts phenomena and concepts from a cultural perspective. On the basis of the cognition of the basic connotation, characteristics, historical origin and development context of culture, students can deeply understand the thoughts and values contained in it. Carrying out the appreciation teaching of literati painting can feel, experience, associate, analyze and judge the literati painting works, obtain aesthetic feelings, and then understand the emotion and subjective interest expression of the works and the integration of poetry and painting in the picture. Guide students to establish correct aesthetic and cultural views and enhance cultural self-confidence.

Keywords : core literacy; cultural understanding; high school art appreciation; Chinese literati painting

一、中国文人画鉴赏课程在高中美术课堂中的文化价值与意义

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中提出: “高中阶段丰富审美体验, 开阔人文视野, 引导学生树立正确的审美观、文化观”。在高中美术鉴赏课上, 除了学习作品的造型表现与艺术手法, 也要加强学生对美术作品文化精神内涵的理解, 提升学生的审美感受能力, 了解作品的文化价值^[1]。

美术与我们的生活密切相关, 在高速发展的时代下视觉读写能力以及审美能力的需求越来越高, 美术是一种视觉艺术, 它能提升以视觉为主的审美体验, 陶冶审美情操。普通高中的美术鉴赏是对义务教育阶段美术欣赏领域阶段的拓展和补充, 对高中学生的美术学习能力要求更高。高中美术鉴赏课能使学生较为全面地了解美术与自我、美术与自然、美术与社会等方面的关系, 促进学生的综合发展, 体现了美术的教育功能和审美功能, 帮助学生理解我国传统文化艺术, 弘扬人文精神。

王大根教授在文章《视觉文化时代与高中美术课程》中详细阐释了“人文培养对于高中美术教育的重要性”。他认为: 高中美术欣赏并非涂涂画画、产生一件作品而已, 而是要让学生能从“人文”性质的高度更深刻地理解美术和运用美术, 使学生认识人的情感、态度、价值观的差异性, 人类社会的丰富性, 并在一种广泛的文化情境中, 认识美术的特征、美术表现的多样性以及美术对社会生活的独特贡献^[2]。

中国画属于我国独具特色的文化瑰宝, 我们应当传承和发扬中国画。而文人画, 是文人士大夫们凭借他们精深的文化修养和书法造诣, 通过绘画来抒发情感, 追求主观情趣的表达, 讲究诗情画意在画面中的融合, 注重诗、书、画、印的高度统一, 具有非常高的艺术价值, 一度成为人们文化修养与风雅生活的一部分^[3]。近几年, 我国对民族传统文化艺术的保护越来越重视, 保护和传承民族传统文化这一观念也在美术鉴赏教学中体现。美术鉴赏课能提高学生对美的认识, 不仅增强视觉读写能力, 更能培养与时俱进、更全面发展的人才。当下信息化时代的高中生对于视觉图像反应敏感、能快速接受新信息, 但大量的信息涌入也导

致一些审美文化意识缺失的现象存在，对中国画虽有着一定的兴趣与好奇，但鉴赏学习却不知如何进行。

二、中国文人画鉴赏课程在高中美术课堂中的具体实施

通过探寻美术鉴赏课中文人画鉴赏教学的设计步骤与方法，结合具体的教学案例，从目标设定、教学活动设计、教学评价等方面开展文人画鉴赏课教学，提高学生美术鉴赏能力，理解文人画中的文化内涵，从而提升文化理解素养。

（一）高中美术鉴赏课程现状研究分析

1. 高中生审美心理因素

根据下发问卷得到的数据来统计分析当代中学生们的艺术鉴赏学习程度背景，了解学生们对于中国画的关注度以及对中国人画的了解程度。

通过学生问卷调查发现，大部分学生对于中国传统文人画接触得比较少，只有少部分的学生对中国传统文人画有一定的了解，中国传统文人画相关知识较为深奥，这就给教师的教学增加了难度。同时，高中学生在进入高中学习生活之后，升学压力随之变大，但由于年龄增加和网络的发达接触优秀的艺术作品的机会也更多。每个学生都有一双发现美的眼睛，由于个体身心发展和审美能力的成熟程度和提升不同，对作品的认知水平各有千秋。特别是一些众所周知的艺术家作品，学生们容易出现“人云亦云”的审美态度，有学生认为商业价值越高的画家作品越值得欣赏，而美术史中默默无闻地耕耘者却被遗忘的情况。无论是西方画家还是东方画家，古人画作还是现代作品，都要正确引导学生从画家背景，时代背景，画作题材，表现技法和画作意义与影响等方面来欣赏美术作品。使学生在面对一幅美术作品时，能够对画作产生自己独特的思考和理解，感受美术作品所传达的力量^[4]。

2. 教师教学因素

实际上，大部分学生是喜欢上美术鉴赏课的，但是会因为教师的教学方式、美术鉴赏课内容枯燥等原因让学生在课堂中不愿意认真听讲，丧失学习美术的兴趣。美术教师专业素养的高低在美术欣赏课堂中是至关重要的，一名文化底蕴深厚的美术教师能够带领学生深刻的了解画家画下一幅画作时的背景，从画家的人生历程中看到这幅画的意义，认真观察画家的表现技法并运用清晰的语言表达能力传述给学生，让学生真正地在学海中遨游，领略美术作品的魅力。

其次，美术教师要在课前制定相应的课程计划和目标，提前准备好上课所需要的教学教具，并且注意到同学们的审美差异，做到因材施教，提升学生们学习的积极性和主动性。

3. 数字化因素

现代科学的进步使美术鉴赏课能更直观地开展，如今教师们更多在课堂中运用多媒体，影视资料，数位板，平板等数字化教学媒介，AI的数字赋能也让美术教育充满了可能性。当下各种数字资源在教学活动中起着不可替代的作用，保障了美术课堂的

进性和准确性^[5]。

在校内，除了课堂上，学校图书馆一般都藏有一定数量的画册画集，不少学校还建起了数字图书馆，学生在课下可以运用网络充分了解作品相关的知识。值得一提的是，校外博物馆资源也能帮助美术鉴赏课的拓展和深入，学生们可以在博物馆内增广见闻^[6]。

4. 当下视觉文化因素

在21世纪的今天，我们在街道上很轻易地就能看到各种图文信息：影视剧海报、门店宣传单、动画游戏、数字媒体等，这些在生活中随处可见的元素都潜移默化地影响着我们的审美判断^[7]。“美术是一种视觉艺术，在发展学生的视知觉，获得以视觉为主的审美体验，陶冶审美情操，提高生活品质等方面，具有其他学科难以代替的作用。”^[8]所以，视觉文化在生活中无处不在，严重影响审美判断，教师要引导学生树立正确的审美价值取向，提升审美能力。

（二）优化美术鉴赏文人画鉴赏课例

基于核心素养下的高中美术鉴赏课教学实践，侧重于文化理解素养的培养，案例导学，充分利用现代信息技术，针对核心知识点制作教学微视频，提高学生鉴赏文人画的能力，引领学生在直观感知中分享，设计合作探究学习活动，发挥学生自主探究能力，在对比分析中引发思考，解析文化内涵，促使学生吸收借鉴，提高文化理解素养，激发学生的文化认同感与民族自豪感^[9]。

1. 跨学科融合教学

跨学科融合教学的方式可以培育学生的文化自信，将诗词歌赋与中国画相融合，结合音乐、语文、历史和美术学科的教学方法不仅有助于深化学生对艺术的理解，还能在鉴赏过程中培养他们的文化自信^[10]。传统的文人画作品往往寄情于山水，结合画家有感而发的诗句，呈现诗书画印一体的抒情与写意。如鉴赏倪瓒的《六君子图》，可以在课堂导入环节播放与画作相匹配的音乐，引导学生进入情境，在舒缓悠长的古筝曲中观赏画作，在视觉与听觉的双重感官下体会文人画的意境与情感^[11]。古诗词的引用也能帮助学生后续感受画作的意境、画家创作的历史背景和画家的情感表达。

2. 数字化赋能教学

借助互联网等数字化平台，教师可以获取到世界各地的文人画作品，包括不同时代、不同风格的画作，极大地丰富了鉴赏的素材。通过观看文人画作品的视频，或作品的细节放大图、构图分析图等，帮助学生更好地理解 and 欣赏作品。学生可以在课堂上接触到更多元化的艺术作品，拓宽视野，更直观地感受到作品的细节和艺术特点^[12]。教师还可以利用互联网结合数字化资源和教育软件，设计艺术鉴赏的互动活动。例如，可以让学生在课堂上通过小组讨论、角色扮演等方式，深入探讨文人画的艺术风格和创作技法。这种参与式的学习方式，能够激发学生的学习兴趣 and 积极性。

借助VR设备，学生可以身临其境地参观世界著名博物馆和画廊，观赏珍贵的文人画作品。这种跨时空的学习体验，让学生仿

佛置身于画作创作的历史场景中，更深入地理解作品的艺术价值和历史背景^[13]。

3. 设计以学生为主体的教学活动

结合数字化资源和教育软件，设计艺术鉴赏的互动活动，在鉴赏文人画单元的教学中，设计以学生为主体的教学活动，例如以学生小组为单位，共同策划一场主题为《文人风雅 笔墨意蕴》的文人画展览策展实践活动，在课堂上通过小组讨论、角色扮演等方式，深入探讨文人画的艺术风格和创作技法。合作完成展览的作品解说、导览、人员分配，场景布置，背景音乐等内容，让学生们尝试将自己对画作的理解与感受融入策展活动中。

4. 建立素养导向的过程性评价

建立素养导向的评价，注重学生对作品的感知、分析、理解、判断的过程，在《文人风雅 笔墨意蕴》的文人画展览策展实践活动中进行过程性评价，从人员分配到完成，搭建线上线下的分享展示平台，学生以“导览者”与“观者”两个角度对本次展览进行评价，在评价中激励学生对中国人画鉴赏的学习兴趣^[14]。

单元活动过程评价表

表现过程	优良	合格	不合格
学习过程参与度(个人)	积极参与	能参与	不能参与
小组分工	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
合作交流	配合默契，相互包容	能相互理解	不能相互理解

单元作业评价表

评价内容		优良	合格	须努力
设计者 维度	预设目标	文人画策展内容体现诗书画印结合与主题贴合；与场地有文化关联性；有交互性、有吸引力等。	文人画策展内容能够围绕主题相关；能够选择合适的场地。	未能完成与主题相关的内容。
	知识能力的建构	能体现建设思路、路径，具有逻辑性；能够结合文人画进行思考。	具有基本的建设思路和路径；内容构思能够结合当地展馆资源。	未能联系文人画进行设计构思，不具备可行性。
参观者 维度	文化内容	能够感受到文人画诗书画印的结合，具有吸引力；观展路径有逻辑性、创造性。	观展路径有基本的逻辑性，在文人画的表现上吸引力一般。	未能结合相关内容进行设计。
	图像呈现	能够结合展区主题，布局及场地呈现具有吸引力，图像呈现具有直观性，交互性。	能基本结合主题，布局及场地呈现比较有吸引力。	不具备可行性，没有结合相关内容。

高中阶段的美术鉴赏教学对于培育学生文化自信至关重要^[15]。传承和发扬中华优秀传统文化，探索中国文人画的内涵，在数字化发展的今天运用创新的教学方法，不仅能够激发学生对中国人画的热爱、提升文化理解素养，更能增强当今学生们的艺术感知能力，树立文化自信，培养学生对民族文化遗产的责任感。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 4.

[2] 王大根. 美术教学论[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2000.

[3] 包国民. 浅谈文人画的形成及审美风格[J]. 华章, 2012(14): 76. DOI: 10.3969/j.issn.1009-5489.2012.14.063.

[4] 周琼洁. 探究在国画教学中如何培养学生的审美情趣与鉴赏力[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2018(1): 118-119.

[5] 李媚. 有效发挥现代教育技术在美术教学中的运用[J]. 教育教学论坛, 2020(19): 368-369.

[6] 崔文新. 试论数字化时代的美术教育[J]. 美术教育研究, 2015(11): 116-117. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9286.2015.11.077.

[7] 刘海兰, 胡泊. 视觉文化影响下的美术教育[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2011(2): 113-115. DOI: 10.3969/j.issn.1008-9675.2011.02.026.

[8] 普通高中美术课程标准(2017年版)解读[M]. 奚传绩; 尹少淳. 高等教育出版社, 2018.

[9] 征慧菊. 核心素养·探究教育——核心素养下的高中美术鉴赏教学探究[J]. 美术教育研究, 2021(10): 150-151. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9286.2021.10.071.

[10] 饶丹, 沈晓敏. 指向人文底蕴素养的跨学科课程研究——以融合美术、语文、德育为例[J]. 课程·教材·教法, 2020, 40(2): 106-112.

[11] 毕喻焕. 融汇传统文化的美术教学研究[J]. 美术教育研究, 2019(6): 142-143. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9286.2019.06.068.

[12] 张冀. "美术鉴赏"课程中数字化教学的新方向[J]. 美与时代(上旬刊), 2015(1): 105-107. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2592(s).2015.01.036.

[13] 李婷婷, 王相海. 基于AR-VR混合技术的博物馆展览互动应用研究[J]. 计算机工程与应用, 2017, 53(22): 185-189, 263. DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1605-0369.

[14] 马传寅. 高中美术鉴赏课之人文素质培养策略[J]. 美术教育研究, 2015(12): 106-106. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9286.2015.12.073.

[15] 杨雪. 论述文化自信视域下美术鉴赏教学研究[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2020(3): 81-82.