

全国优秀美术论文选刊(二)

目录

画框之外——观赏行为的隐性教育价值	12
AI赋能初中美术课堂——技术革新与人文关怀的平衡之道	13
守艺·智绘·育人——非遗与AI双驱动下小学美术教学创新路径探索	14
AI赋能美育教育:小学《童真时光》美术趣味课堂案例	15
三重悟新:民族特色文化与儿童版画的融合教学	15
龙文化视域下小学“美育学习场”构建与实践策略	16
地域文化课程活化之路初探——以《宋韵寻踪,最“艺”杭州》课程为例	17
当“中草药”遇见“美育”——项目化学习下初中美育的实践探索	18
四维赋能:锡艺融入小学美育的实践探索	18
橡皮章刻出义乌魂 小绘本承载大思政	19
基于“在途·在场·在创”的幼儿美育实践研究	20
小学美术剪纸课程深度融创实践研究	20
执扇寻脉:传统文化融入小学美术课堂的实践探索	21
“无笔迹”辨义——基于随类赋彩的山水画美学探析	22
问陶之旅——深圳博物馆藏陶瓷文物美育课程实践	22
道家思想在北宋山水画论中的呈现	23

总策划 汤潇潇 主编 赵辉 责编 黄俊娴

专家评委 李永正 陈永怡 朱敬东 赵辉

执行团队 黄俊娴 林晓峰 吴卓约 骆华 陈昕钦 章梓琪

画框之外——观赏行为的隐性教育价值

■李玲丽

当目光落在画布上时,一场看不见的教育正在发生。色彩与线条不仅是视觉的盛宴,更是思维的启蒙,从目遇成色的初接触到神与物游的深度共鸣,观赏行为构建起独特的认知框架。这种教育无需说教,却能在静观默察中培养审美敏感;不依赖灌输,却能在见微知著里启迪智慧。艺术观赏如同细雨润物,在观行合一的实践中,悄然塑造着人的精神世界与行为方式。

一、隐性教育的认知框架

(一)目遇成色,心观其境:当观众站在画作前,眼睛最先捕捉的是色彩与线条构成的视觉语言。这些看似简单的视觉元素,实则是艺术家精心设计的沟通密码。明亮的色调可能传递欢快情绪,冷色系或许暗示着沉思氛围,而笔触的粗细变化则能表现不同的质感与动势。观众通过观察这些细节,逐渐建立起对作品的第一层理解。

当看到梵高《星月夜》中漩涡状的笔触时,眼睛会跟随这些流动的线条,逐渐感受到画面中蕴含的强烈情感。这种由表及里的观察方式,培养了观众的视觉思维能力和艺术敏感度。随着观察的深入,观众开始尝试理解画面背后的故事与情感。他们可能会思考:画家为什么要用这样的构图?这些色彩组合想表达什么?这些问题的出现,标志着观赏行为从单纯的视觉接收,上升到了情感共鸣与理性思考的层面。就像阅读一本无字之书,观众通过画面与艺术家进行跨越时空的对话。

(二)尺幅之间,天地之外:优秀的画作总

能在有限的画面空间中,构建出令人遐想的无限意境。观众在观赏时,目光会不自觉地跟随这些视觉暗示,在脑海中补全画面之外的景象。

文艺复兴时期的透视技法,通过精确的几何构图,在二维平面上创造出三维空间的错觉。当观众凝视达·芬奇《最后的晚餐》时,会感觉自己也置身于那个神圣的晚餐场景中。这种空间错觉的营造,让观众体验到从有限到无限的审美飞跃。

(三)静观默察,神与物游:观众全神贯注地凝视一幅作品时,时间仿佛变得缓慢,外界的纷扰逐渐远去,只剩下自己与画作的对话。这种状态类似于冥想,让观众在艺术体验中获得心灵的净化。

中国美学讲究凝神观照的观赏境界。八大山人笔下的《鱼鸟》,寥寥数笔却充满禅意,需要观众放慢节奏细细品味。这种观赏方式培养的不仅是艺术鉴赏力,更是一种生活态度——学会在浮躁世界中保持内心的宁静。

二、审美能力的培育路径

(一)以眼引思,以美启真:当观众在美术馆凝视《蒙娜丽莎》的微笑时,他们启动的不仅是视觉接收,更是从感性认知到理性思考的审美跃迁。这种眼-脑联动的认知过程,正是美育最核心的培育路径——通过视觉刺激触发深层思考,让审美体验成为真理发现的催化剂。

数字技术正在重塑以眼引思的范式。故宫《韩熙载夜宴图》的AR版本,让观众用手指放大画中乐器的纹理,这种交互设计将传统长卷的线性观看转化为网状认

知,每个细节都可能成为触发文化思考的入口。当AI绘画工具生成《星空》的百种变体时,比较不同版本的过程本身就是一场视觉思维训练,证明审美能力培养已进入人机协作的新阶段。

(二)观形悟道,见微知著:当观众在苏州园林的月洞门前驻足,透过圆形框架看芭蕉叶的摇曳,他们实践的是中国传统美学中观形悟道的核心法则——从具象形态中提炼抽象哲理。这种以小见大的审美训练,正是培养敏锐观察力的关键路径。八大山人画中翻白眼的鱼鸟,通过极简笔墨传递遗民气节,证明最高明的艺术教育往往藏在最精微的形式里。

当代美育更强调细节观察的系统性训练。中国美术馆的青少年工作坊常采用显微镜看画的特殊教学法:让孩子们用放大镜观察《清明上河图》中的船夫表情、商铺招牌,这些微观细节成为打开宋代社会生活的钥匙。

(三)移情入境,物我交融:中国传统美学讲的物我两忘,王维诗中有画,画中有诗的创作法则,本质上是通过艺术媒介构建的共情通道,让观者在《辋川图》的山水间完成自我投射。

当代美育实践发展出系统化的移情训练体系。维也纳艺术史博物馆开发的角色代入教学法,要求青少年先研究维米尔《戴珍珠耳环的少女》的服饰细节,再以第一人称撰写画中少女的日记,这种具身认知训练能显著提升情感共鸣能力。

三、教育价值的实现维度

(一)观画如人,见贤思齐:当观众站在

历史名画前,他们看到的不仅是色彩与构图,更是一个个鲜活的人生故事。达·芬奇笔下蒙娜丽莎神秘的微笑,传递着文艺复兴时期人文主义的光辉;徐悲鸿奔马图中昂扬的姿态,折射着民族危亡时艺术家的担当。这些作品如同跨越时空的导师,向观众展示不同时代的精神风貌。通过解读画作中的人物形象与精神气质,实际上在进行一场跨越时空的价值观对话。当看到梵高自画像中坚毅的眼神时,观众能感受到艺术家对理想的执着;当观赏齐白石《虾》的留白意境时,又能体会中国艺术家的含蓄智慧。这些体验潜移默化地影响着观众的审美判断与价值取向。长期接触优秀画作,观众会逐渐建立起自己的精神坐标。

(二)观画育人,润物无声:艺术观赏的价值不仅在于审美体验,更在于将画作中的智慧转化为现实行动。当观众从蒙克的《呐喊》中感受到现代人的焦虑时,这种认知可能促使他们反思自己的生活方式;当在黄公望《富春山居图》中领略到人与自然的和谐之美时,这种感悟或许会激发观众对环境保护的重视。

与直接的知识传授不同,艺术欣赏通过持续的审美体验,在不知不觉中塑造着人的品格与修养。这种教育效果需要时间的沉淀与量的积累,就像植物生长需要持续的阳光雨露,人的审美品格培养也依赖于长期的艺术熏陶。博物馆的定期参观、家庭的艺术品收藏、日常的艺术欣赏习惯,都是实现这种潜移默化教育的有效途径。

(作者供职于江苏省美术馆)