

从符号到表达：融合心育的美术“情意化欣赏”教学实践

——以自编欣赏课《大师的星空》为例

■周海燕(杭州市余杭区未来科技城海创小学)

【摘要】当前美术欣赏课普遍存在重内容情节、轻形式感知,重知识讲解、轻情感体验的现象,学生对艺术作品的理解停留在浅层描述,基于欣赏的绘画表达则呈现符号化、同质化,难以将视觉形式与内心情感建立联结。本文以自编欣赏课《大师的星空——走近丰子恺、梵高和蒙克的星空》为实践载体,借鉴“基于形式感知的美术欣赏”理念,构建情意化欣赏教学模式:以情感唤醒为起点,以形式感知为支撑,以跨学科融合为路径,以心理表达为落点,引导学生从符号化认知走向个性化情感表达。

艺术新课标要求美术教学强化审美感知与情感表达,坚持以美育人、以情育人,发挥艺术课程培根铸魂的育人价值。当前美术欣赏教学仍存在重内容情节、轻形式感知,重知识、轻情意体验的问题。学生创作陷入符号化、同质化误区,无法将视觉形式与内心情绪建立联结,美术课堂的心育功能严重弱化。立足形式感知,融合心育理念,构建美术情意化欣赏教学路径,对摆脱当前教学困境、促进学生个性化情感表达具有重要的理论价值与实践意义。

美术欣赏教学的现实困境与问题审视

当前美术欣赏教学在实践中仍普遍偏向故事讲述与知识灌输,远离视觉本体,弱化情感体验,主要问题如下:

1.重内容、轻形式,欣赏脱离美术本体

多数欣赏课以“讲故事、记背景、认画家”为主,学生只知道作品画了什么,不知道怎么画、为何这样画。对点、线、色、造型等视觉形式缺少感知与分析,艺术理解停留在表层,难以形成真正的图像识读能力。如:学生面对梵高、蒙克等主观性强烈的作品,只能用“好看、奇怪”概括,无法从形式语言解读情绪与精神内涵。

2.重模仿、轻表达,创作陷入符号化固化

长期缺乏形式感知与情感体验的训练,使学生绘画形成固定范式。如星星等于五角星,太阳等于圆形加光芒等,创作以复制符号为主,缺少对个人心境的表达,面貌雷同,艺术个性未释放。

3.重认知、轻情意,心育价值较为缺失

美术欣赏本是情绪体验、心理共情、自我认知的重要载体,但当前课堂缺乏情感唤醒、情感共鸣和表达出口。学生不会通过艺术理解情绪、接纳情绪、表达情绪,美术与心育“两张皮”,难以实现审美与心理的协同成长。

“情意化欣赏”教学的内涵与理论依据

(一)情意化欣赏概念

情意化欣赏是以视觉形式感知为基础,以情感体验为核心,以心理表达为目标的美术欣赏方式。它强调从学生真实直觉出发,分析线条、色彩、造型等形式语言,理解艺术家的情感与心境,并转化为个人创作,实现欣赏、共情、表达、疗愈的一体化。

(二)情意化欣赏理论支撑

情意化欣赏的理论支撑主要包括四点:形式感知理论强调点、线、色、形自带情感意味,是审美体验的依托;艺术情感论指出艺术是艺术家内心世界的外化,情感决定形式选择;积极心理健康教育认为绘画表达具有情绪疏导、自我认知与心理疗愈功能;跨学科学习理念则主张以美术为本体,融合多学科,实现认知、情感与技能的协同发展。

(三)教学价值

情意化欣赏教学的价值在于回归美术学科本质,构建欣赏、理解、创作、心育这一完整的学习环节。提升学生形式感知与图像识读素养;打破符号化创作,实现学生情感表达多样化,融入心育,帮助学生认识情绪、表达情绪、接纳自我。

“情意化欣赏”教学的实践策略

本文以《大师的星空》一课的完整流程为实践载体,根据“直觉感知、形式探究、情意共情、文学转译、创作表达、心语分享”六环节,构建可操作的六步走教学模式。

(一)以真实直觉为起点:暴露原认知,唤醒情感体验

1.微型创作任务,暴露符号化习惯

教师以“送老师星星礼物”开展2分钟速画。结果显示绝大多数学生画五角星、四角星、流星雨等固定样式,几乎无个性化表达。这一环节让学生与教师共同发现问题:我们习惯画符号,不习惯画感受。

2.呈现真实物象,建立科学认知

教师呈现宇宙、行星、恒星真实图片与视频,引导学生观察形状、亮度、色彩、空间关系,建立科学认知:星星不是五角星,而是光点、光晕、星云有丰富层次。这一步打破符号先入为主,为艺术表达提供真实参照。

3.联结大师作品,初步建立共情

从学生的画作自然过渡到丰子恺的作品《自制望远镜》时,老师提问:“既然星星本身就是球体,可是为什么丰子恺以及我们都画成五角星?”学生们自己总结答案:因为有童趣,因为情感。因此得出中心论点:艺术并不是画真实的,而是画心情。

(二)以形式感知为核心:读懂线条、色彩、造型的情感意味

本环节以“基于形式感知”理念展开,从视觉出发,不讲故事、先看形式,让美术课回到自身。

1.造型探究:从写实到夸张变形的情感选择

老师展示《蒙娜丽莎》《星月夜》《呐喊》,让学生比较分析并思考哪件作品更接近真实对象?为什么它们的造型会相差这么大?

同学们经过讨论得出答案:并不是说画作一定要像实物,而是要表现一种情绪:宁静优雅就写实一些,激情洋溢就夸张旋转,沮丧悲伤就扭曲变形。同学们明白了绘画中的形象并不一定是模仿现实,它可以是为表情达意而夸张、变形的。

2.线条探究:动手临摹体验情绪质感

学生临摹梵高的《星月夜》以及蒙克

的《呐喊》中具有代表性的线:一类是梵高作品中短小、旋转、密集且富有节奏感的线,可以很直观地感受到热烈、梦幻以及对未来充满希望的心情;另一类是蒙克画中的长长的、缓慢但却带有沮丧和沉重感的线,表现了忧郁、孤独和恐惧的心情,在体验的同时,学生通过身体记忆逐步形成了对线的认识:线也是有情绪的。

3.色彩探究:色彩搭配和色彩要素的情感表达

色彩搭配分析:教师出示蒙克《星夜》以及梵高《星月夜》,让学生从油画棒盒中挑选出符合该图片两种颜色。根据色环得出色彩搭配使用情况:《星月夜》主要是蓝黄对比色,使画面明亮璀璨,给人强烈视觉冲击感;《星夜》是绿蓝相邻色,所以比较安静。

色彩要素分析:从两幅作品中提取蓝色,比较这两种蓝的明度及纯度高低,进而探讨色彩的明度、纯度对于一幅画所要传递的情感有何影响,《星夜》中蓝比《星月夜》中的蓝明度、纯度低,给人以压抑、悲伤之感,使人感到孤独。老师让学生得出结论:明度、纯度的不同会影响一幅画的情感表达。

4.形式语言总结:情感表达与语言选择挂钩

教师呈现结构化句式让学生填空:梵高通过使用旋转短促的线条,蓝黄强烈对比的色彩,以及高明度高纯度的色彩描绘出动感璀璨的星空,抒发他对生活激情与热爱之情。这使学生对作品欣赏由“看热闹”上升到“懂门道”。

(三)以情意共情为支撑:理解艺术家心境,实现心理共鸣

1.艺术家情感梳理:不同心境孕育不同画面气质

学生欣赏三位画家的更多代表作,并梳理三位艺术家的情感基调得以下结论:如丰子恺,满是童真、平和与温暖,像童年里温柔的月光;梵高,洋溢着热烈的热爱、真切的渴望与向上的明亮;蒙克,流露着忧郁、孤独与内心的不安。

2.艺术家背景梳理:生活经历决定作品情感底色

基于对画家生活的了解,学生们理解了蒙克作品的情绪,认识到他并不是为追求奇怪的画面风格而创作,而是想要宣泄情感表露自己内心真实感受。

3.心育渗透:情绪没有对错都可以被表达

在此基础上,教师自然融入心育引导:快乐可以大胆画出来,悲伤也可以真诚表达;热闹的情绪能画,安静的心情同样值得呈现。艺术最大的温柔就是允许我们毫无伪装地袒露内心。由此让学生懂得心理健康教育的核心:所有情绪都没有对错,我们要先接纳,再学会表达。

(四)以文学转译为支架:丰富情感意象,拓宽表达边界

引入经典文本文字,学生根据文字意境画出对应的星空。进行情意升华,这一步解决:心里有感觉笔下画不出。文学让情感更细腻,美术让情感可见,实现文学

情意与美术形式的深度融合。

根据文学作品学生们进行了更富有想象力的星星的创作。学生根据金波以及贾平凹文学作品而创作的星星,后三者表达的是破碎感的星星、带着尾巴的星星以及闪耀的群星。

(五)以个性表达为目标:星空心语卡创作,实现情意外化

教师布置创作任务:一幅星空图配一句心语表达自己的内心情感,借用线条、色彩、造型表达真实情绪。教师提供情意化加形式化创作支架。

从学生作品可见,学生已彻底摆脱星星的固化符号,实现了从复制模板到用造型与色彩表达心情的跨越。

造型上,有学生用绿色流星、光斑表现等待爸爸回家的温柔期盼;有用蓝色雨线般的星点,传递相信前方有光的期待与坚定;还有的用朦胧的光晕、深色背景上的点点微光,表达做一颗孤独星星的细腻心事。这些造型不再是千篇一律的模板,而是被赋予了情绪温度的个性化表达。色彩上,学生也跳出了星星是黄色的认知:用明亮黄橙搭配柔和蓝,传递温暖期待;用暗沉紫、黑、灰,表达隐秘不安;用干净蓝白绿传递松弛平静,色调真正成为了心境的语言。

(六)以心语分享为闭环:交流心声,完成心育闭环

学生介绍自己的作品和心情,教师的点评聚焦三个关键点:情感是否真实、形式与心情是否匹配、心语是否真诚。此时美术欣赏也真正回到了它最动人的落点:让学生看见自己的情绪,也学会表达自己的情绪。

“情意化欣赏”教学的评价体系构建

评价理念:我们提倡的是形式与情意兼备,在注重形式的同时也看重情意的真实;过程与结果并重,重视学生的欣赏到创作整个学习过程;坚持以心育为主导,理解情绪,允许真实,不以技巧为标准。

实践反思与展望

(一)实践成效

成效:课堂回归美术本体。学生真正学会用线条、色彩、造型去欣赏作品,欣赏水平提高;创作不再符号化,作品有感情,有个性;心育自然落地。学生通过作品倾诉心声、接受情绪,做到用画润心、以美育人;形成可复制模式:直觉感知—形式探究—情意共情—文学转化—创作表达—心语交流。

(二)存在问题

形式探讨时间有限,部分同学理解不透彻;分层次辅导还可以进一步开展,针对不同程度的学生。心育渗透可更系统,形成系列课程。

(三)未来展望

未来将继续推进情意化欣赏教学体系建设,开发更多“情绪主题”欣赏课例;建立美术加心育融合课程资源库;形成“欣赏、共情、表达、疗愈”的完整育人链条;让每一位学生都能看懂形式、读懂情感,画出心声做更好的自己。