

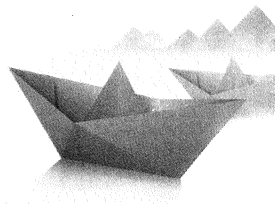
◆ 课外阅读 · 系列十二

养成一点艺术气质

——艺术类读书会策略及书目推荐

◎ 王晓静

(深圳市宝安实验学校, 广东 深圳 518000)

北京大学温儒敏教授在 2015 年 7 月的全国阅读论坛中指出,要“把培养读书兴趣,作为语文教学头等大事”。新课标非常重视让学生广泛阅读,不光要读文学作品,还要读历史、科学、经济、文化、艺术、哲学等方面的书籍。

在这样的背景下,为了扩大学生的阅读面,丰富他们的眼界,我们提出“艺术类文章阅读”,而“艺术类文章阅读策略”研究结果的出台更是大有必要,它将极大地帮助学生更好地理解与艺术有关的文章。

一、概念界定

艺术是用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、书法、绘画、摄影、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等。

“艺术类文章”是指与各种艺术作品和艺术家有关的文章,包括绘画、音乐、舞蹈、建筑、戏剧等形式的艺术品鉴赏,某个艺术作品的创作历程,艺术家的生平经历等。

“阅读策略”是指在阅读某类文章时运用的技巧,以及读书交流时可组织的各种语文活动。

“艺术类文章阅读策略”是指教师在指导学生阅读与艺术作品和艺术家有关的文章时可以开展的语文活动。

二、艺术类文章阅读的意义和价值

任何文章的阅读,哪怕是像产品说明书这样的非连续性文本阅读,都可以提高阅读能力,艺术类文章也不例外。

首先,艺术类文章的阅读可以激发学生的阅读兴趣。有些学生可能并不爱读文学作品,但是他(她)有广泛的兴趣爱好,比如画画、弹钢琴、雕刻等等。那么,与爱好有关的艺术类文章就可以成为提高他

(她)们阅读能力的材料。

其次,艺术类文章阅读可以扩大学生的阅读面。除了文学作品外,学生应该多接触一些与科学、艺术、经济、历史、文化等相关的书籍。选择适合学生理解能力的阅读材料,对丰富他们的人生体验有很大益处。

最后,艺术类文章阅读可以提高学生鉴赏艺术作品的能力及感受美的能力。

三、艺术类文章的分类

艺术作品鉴赏文章。比如:刘传兵的《齐白石〈六虾图〉鉴赏评析》和蒋勋的《文人画》。

艺术家传记,或者艺术家与艺术有关的故事。比如:欧文·斯通(美)的《渴望生活·梵高传》,这本书描绘了荷兰画家温森特·梵高坎坷的一生,是一部极富魅力的文学传记。

艺术史类的书籍。比如:贡布里希(英)《艺术的故事》,概括地叙述了从最早的洞窟绘画到当今的实验艺术的发展历程。

用某种美学原理解读艺术作品。比如:丰子恺《画得像与画得好》阐述了绘画艺术中再现和表现的运用。

四、艺术类文章阅读策略

(一)给某件艺术作品撰写鉴赏文章

学生在读完艺术鉴赏类的文章后,在教师的指导下搜集资料,针对自己喜欢的艺术作品撰写鉴赏文章。训练阅读的同时也练习了写作,一举两得。

比如:弗朗索瓦·芭布·高尔(法)的《艺术原来可以这样看》是一本赏析名画的书,作者用直观、浅显、生动的语言带着读者走进世界顶级名画的世界。读完这本书,可以让学生针对自己喜欢的画作撰写鉴赏文章。不一定针对名画,也可以是同学的涂鸦

作品,这样能激发学生的兴趣,无形中也能让他们领悟大师名画异于常人的优点,形成基本的审美观。

再比如:学生在赏析梵高的名画《向日葵》时写道:“这幅梵高的《向日葵》是属于奔放派的,没有一朵向日葵是安分地待在花瓶中的,梵高画这幅画也像是在说他自己受到了束缚,表达了画家追求自由的心。”

有学生在赏析罗丹的雕塑《巴尔扎克像》时写道:“罗丹的人形雕塑素以突出其精神面貌而著称,《巴尔扎克像》也不例外。如果有一双雕得精美细致的手,那么人们的注意力一定会放在那双手上。而罗丹雕像的目的是表现巴尔扎克的精神,因此他砸掉了那双手。从这件事可以看出罗丹追求神似而不求形似的艺术态度。”

(二)搜集某种艺术形式作品并配文介绍

学生可以针对自己喜欢的某种艺术形式,比如音乐、舞蹈、绘画、雕塑等,围绕主题搜集资料,给每一部作品配上赏析文字,以多种形式汇报展示。比如针对绘画和雕塑这样的纯视觉艺术,可以用黑板报或墙报的方式呈现;针对音乐、舞蹈这样有听觉参与的综合艺术,可以用博客和空间的方式呈现,方便播放视频,有利于直观感受。

(三)艺术史列表展示重要作品

艺术作品鉴赏还只是针对单个作品,属于微观层面;教师还可以尝试让学生梳理艺术史,从宏观上把握艺术风格的流变。贡布里希(英)的《艺术的故事》一书概括地叙述了从最早的洞窟绘画到当今的实验艺术的发展历程,读完这本书可以让学生尝试用年表的方式展示重要作品,可以是单独的绘画史,也可以是各种艺术形式的综合发展史,比如梳理中国电影百年来的优秀作品及优秀演员,开辟黑板报或者墙报专栏介绍。这不仅是对绘画史的梳理,其实更是对概括能力的培养。

(四)阅读批注艺术家传记,写读后感

读艺术家传记可以让学生更全面地认识艺术家,进而更深刻地了解这位艺术家的作品。艺术家传记可以当做小说来读,因为情节和人物形象比较吸引人,学生一气呵成地读完会更有效果,之后再安排学生批注重要章节或撰写读后感,以加深对人物的理解。

比如:欧文·斯通(美)的传记作品《渴望生活·梵高传》一书描绘了荷兰画家温森特·梵高坎坷的人生经历。其中有些重要片段令人印象深刻:矿工在极端恶劣的环境下工作,梵高作为牧师对矿工们的热爱和关心,梵高如痴如醉地画画,画作卖不出去的苦

恼,他在幻觉的情况下割下耳朵……可以让学生针对印象深刻的情节进行批注,也可以针对整本书写读后感。

(五)将艺术家传记改编成剧本表演

将艺术家传记中的重要情节改编成剧本表演,可以让学生更直观地感受到艺术家的心路历程。不管是参与表演的学生,还是观看表演的学生,都能有所收获。

比如:茨威格(奥地利)的传记名作《人类群星闪耀时》中的《亨德尔的复活》一文讲述了天才的《马赛曲》作者乔治·弗里德里希·亨德尔(德)的一段经历:1737年前后,亨德尔的几部歌剧演出相继失败,最终他经营的歌剧院被迫关闭,嫉妒他的政敌趁机制造各种流言蜚语。内外交困的亨德尔中风偏瘫,人们以为他的音乐生涯结束了,哪知在这种绝境中他坚持用滚烫的温泉水泡澡,积极治疗,后来战胜偏瘫,奇迹般地站起来,还创作了《弥赛亚》第二部分终曲《哈利路亚》,轰动全世界。茨威格描写亨德尔的这段经历,塑造了一个热爱音乐、坚忍不拔的艺术家形象,冲突明显,情节吸引人,很适合改编成剧本表演。表演完之后再欣赏亨德尔的代表作,相信能给学生留下深刻的印象。

(六)参加艺术类培训班的同学表演节目,请其他同学谈观后感

每个班上都有一些学生参加过艺术类培训,比如钢琴、小提琴、吉他、舞蹈、绘画等兴趣班。教师事先了解,在阅读的过程中进行个性化指导,提醒学生留意与自己擅长的艺术门类有关的文章。阅读结束后,安排这些同学进行表演,表演者可以适当阐述选该作品的缘由,以及为什么这么表演,其他同学还可以进行点评,或简单谈谈观后感。

比如:在我班的“再现与表现”艺术类文章阅读成果展示课上,有三个女生合奏了德国作曲家帕卡贝尔的《D大调卡农》。演奏同学解释说:这首曲子表现了年轻的帕卡贝尔对于爱妻和孩子死于鼠疫的巨大痛苦与心理波折。一般的演奏方法是大提琴启奏,三把小提琴间隔八拍加入。但是我班学生的演奏只有三把小提琴,因为大提琴的声音较为低沉,少了大提琴演奏,音乐减少了一些黑暗与悲伤。后面的高潮部分她们演奏得比较欢快,更多的是对未来生活流露出的希望和憧憬。

“再现与表现”是艺术作品中常用到的两种方法,这组概念比较抽象,但是经过三位小提琴手的演绎,在座的其他同学也受到了启发:忠实于作曲者的

演奏方式(一把大提琴、三把小提琴)是再现,减去大提琴的演奏方式是表现。为了表达自己的情感,我们可以对现实进行适当变形。

五、重要的艺术类书籍推荐

艺术类文章的阅读有助于扩大学生的阅读面,这里给大家推荐一些艺术类的书籍。教师可以带学生阅读整本书,也可以从中挑选出一些合适的篇目给学生阅读。

(一)艺术作品鉴赏文章

1. 弗朗索瓦·芭布·高尔(法)《如何看一幅画》(中信出版社,2014年4月)
2. 弗朗索瓦·芭布·高尔(法)《艺术原来可以这样看》(中信出版社,2015年8月)
3. 诺莉亚(韩)《观乐听画的瞬间》(山东画报出版社,2011年11月)
4. 杨照《想乐:聆听音符背后的美丽心灵》(广西师范大学出版社,2013年10月)
5. 肖复兴《音乐欣赏十五讲》(第二版,北京大学出版社,2012年9月)
6. 李梵欧《音乐六讲》(中国人民大学出版社,2014年12月)
7. 宗白华《西洋景》(第二版,北京大学出版社,2013年1月)
8. 曹林娣《静读园林》(第二版,北京大学出版社,2013年1月)
9. 楼庆西《中国小品建筑十讲》(三联书店,2014年3月)
10. 陈志华《外国古建筑二十讲》(三联书店,2002年1月)
11. 蒋勋《蒋勋的卢浮宫》(三联书店,2011年2月)
12. 伊莎贝尔·博尼东·库朗(法)著,孟珂译《卢浮宫原来可以这样看》(中信出版社,2012年1月)

以上,第1-3本书是关于绘画的,比较浅显;第3-6本书与音乐有关,建议阅读过程中播放音乐,加深理解;第7-10本书与园林建筑有关,既有东方又有西方,阅读时可先从中国建筑园林开始,由浅入深;第11、12本书都是对法国卢浮宫的展品进行鉴赏的,两本书里都有丰富的图片,看起来很直观,比较有趣。

(二)用某种美学原理解读艺术作品

1. 罗淑敏《一画一世界——教你读懂中国画》(广西师范大学出版社,2012年7月)
2. 李泽厚《华夏美学·美学四讲》(三联书店,2008年6月)

3. 大卫·戈德布拉特(David Goldblatt),李·B·布朗(Lee B. Brown)著,牛宏宝等译《艺术哲学读本》(第2版,中国人民大学出版社,2016年1月)

美学与哲学是鉴赏艺术品时常常用到的原理,但是这几本书有一定难度,推荐阅读程度高的学生阅读,或者教师在通读之后选取片段和学生分享,能起到引领的效果。

(三)艺术史类的书籍

1. 贡布里希(英)《艺术的故事》(广西美术出版社2008年4月)
2. 李泽厚《美的历程》(天津社会科学院出版社,2001年6月)
3. 宗白华《美学散步》(上海人民出版社,2014年7月)
4. 朱良志《中国美学十五讲》(北京大学出版社,2006年4月)
5. 蒋勋《写给大家的中国美术史》(三联出版社,2015年9月)
6. 吴克敬《书法的故事》(故宫出版社,2012年10月)

艺术史类的书籍一般要在学生阅读完作品鉴赏之后读,这样才会有整体的感知。重点推荐两本:第1本贡布里希(英)《艺术的故事》被誉为“西方艺术史的圣经”,是艺术理论经典中的经典;第5本蒋勋《写给大家的中国美术史》语言深入浅出,叙述生动。

(四)艺术家传记,或者艺术家与艺术有关的故事

1. 茨威格(奥地利)《人类群星闪耀时》(三联出版社,2016年5月)
2. 欧文·斯通(美)《渴望生活·梵高传》(北京十月文艺出版社,2014年12月)
3. 亨德里克·威廉·房龙(美)著,王逸梅等译《伦勃朗传》(海峡出版发行集团鹭江出版社,2011年4月)
4. 陈丹青《退步集》(广西师范大学出版社,2005年1月)

以上,第1本书中与艺术家传记有关的只有一个章节“亨德尔的复活”,教师可以选取这个部分精读批注;第2本《渴望生活·梵高传》教师可以带领学生读整本书,了解著名画家梵高坎坷的一生;第3本《伦勃朗传》有丰富的图片资料;第4本陈丹青的《退步集》是画家对自己作画的经历和对社会现象的认识和感受,读来平易近人。

45

YUWEN JIAOXUE TONGXUN

语文教学通讯

- 国家新闻出版广电总局认定学术期刊
- 全国中文核心期刊
- 中国期刊方阵双效期刊
- 中国教育学会中学语文教学专业委员会学术支持
- 全国优秀语文期刊
- 华北地区优秀期刊
- 山西省一级期刊

封面人物 黄美凤
中国教育学会中语专委会、
语文报社联合推荐

2018

6 B

邮发代号：22-45

主办：山西师范大学

中国学术期刊网络出版总库全文收录期刊

CNKI 系列数据库收录期刊

中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊

ASPT 来源期刊

语文教学通讯

Bulletin of Chinese Language Teaching

1978年创刊

2018年6月
总第996期

国外邮发代号 SM612

国内邮发代号 22-45

出版日期 每月8日

本刊郑重声明

根据《中华人民共和国著作权法》《信息网络传播权保护条例》等国家有关法律、法规精神,本刊特作以下声明:

一、作者向本刊投稿(包括文字作品、美术和摄影作品等),即意味着将作品的发表权、删改权、信息网络传播权授予本刊,并视同许可语文学社官方网站中华语文网、飞翔网、手机报、客户端产品和微信矩阵等自媒体免费转载。如不同意以上授权,请在投稿时说明。

二、本刊已被《中国基础教育期刊文献总库》及CNKI系列数据库(中国知网)、《中国核心期刊(遴选)数据库》(万方数据)收录。如作者不同意文章被收录,请在投稿时申明。

三、来稿有抄袭、剽窃以及其他侵权行为的,其责任由侵权人自负,本刊概不承担。

四、本刊版面、栏目等受著作权保护,对复制、仿制、假冒者将追究其法律责任。

语文学社官方微信

“语文教学通讯初中刊”
公众微信

目次

卷首

1 复习

本刊编辑部

人物

◆封面人物

4 苔花如米小 也学牡丹开

——一位普通教研员的成长之路

黄美凤

◆凝望大师

余映潮:语文教学艺术的领军人物

8 我的教学探索、发现与思考

余映潮

13 看似寻常最奇崛

——余映潮老师教学教研艺术摭谈

冯大海

16 简洁,精粹,雅致

——余映潮“板块式”教学中“诗意手法”的体现

杨雪桥

关注

◆部编者说

19 散文意象说

——以初中语文新教材课文为例

刘真福

◆名师讲台

22 好课的设计:精

——谈语文教师综合素养的自我训练(56)

余映潮

◆课外阅读

23 养成一点艺术气质

——艺术类读书会策略及书目推荐

王晓静

26 整本书阅读指导方法的研究与探索

张玉双

◆学科感悟

30 关注学情 慢慢教学

吴友谊

课堂

◆精品课例

32 字里行间觅桃源

——《桃花源记》教学实录

陈治勇

35 在物理与心理的双重空间谋求教学张力

汲安庆

◆教学研讨

37 基于“读写共生”目标的“教—学—评”一致性实践研究

蒋荣魁

43 群文阅读教学评价视角与教学建议

司体忠

司艳平

46 古诗词教学应内容与方法相宜

李振辉

◆策略看台

50 素简之路也是教学正道

——研习李华平教授《老王》《背影》《端午的鸭蛋》课例有感

何赐仁

52 教学的艺术绝不止一种

——肖培东课堂教学艺术探微

陈娜娜