

论“美育”语境下的美术教育

刘家琪 朱晓庆

齐齐哈尔大学

DOI:10.12238/jpm.v3i8.5187

[摘要] 美育对社会主义精神文明和物质文明建设有着重要的推动作用,近年来国家对美育的重视程度逐渐加强。作为美育的重要组成部分,美术教育也迎来了新的发展机遇。美术教育可以提高人的审美修养,陶冶人的性情,美化人的生活,对于“美”的情操的培养意义非凡。本文首先梳理美育的发展背景,分析美育的含义及其作用,并结合美术的内涵与功能,分析美术教育的内涵及其发展趋势,挖掘美术教育的在新时期的重要意义。

[关键词] 美育; 美术; 美术教育; 发展趋势

中图分类号: G623.75 **文献标识码:** A

On Art Education in the context of "Aesthetic Education"

Jiaqi Liu Xiaoqing Zhu

Qiqihar University, Qiqihar City, Heilongjiang Province

[Aesthetic] education plays an important role in promoting the construction of socialist spiritual civilization and material civilization. In recent years, the state has gradually attached more importance to aesthetic education. As an important part of aesthetic education, art education has also ushered in a new development opportunity. Art education can improve people's aesthetic cultivation, edify people's temperament, beautify people's life, for the "beauty" sentiment cultivation of great significance. This paper first sorts out the development background of aesthetic education, analyzes the meaning and function of aesthetic education, and combines with the connotation and function of art, analyzes the connotation and development trend of art education, and excavates the significance of art education in the new period.

[Key words] aesthetic education; fine arts; fine art education; development trend

1 美育的含义与作用

著名教育家蔡元培先生曾经提出“注意道德教育,国民教育辅之,更以美感教育完成其道德”的主张。可以看出,蔡元培先生十分看重美育,认为其与德育、智育的地位是相同的,提倡“以美育代宗教”。蔡元培先生作为我国现代美育发展的奠基人,一直致力于审美教育的推广,我国现代美术教育也正是在他的支持之下逐渐发展起来的。

1.1 美育的含义

所谓美育,是指审美教育、美感教育或情感教育。西湖的美景不仅能够带给观赏者视觉上的震撼与享受,还能够勾起人们对其文化内涵的思索,或是凄美的爱情故事,或是文人墨客的挥斥方遒,或是对往昔荣辱的哀思,视觉的“美”总是短暂的、表面的,心理的“美”却是能够带来持久回味的,美育所关注的正是这种心理“美”。因此,美育的实施要以人的心理活动为前提,通过对不同领域、不同形态“美”的欣赏,引导内心对于“美”的领悟,培养正确的审美观念和审美趣味,提升审美创造力。

1.2 美育的作用

美育传达审美观念主要是以艺术为手段,但它并不是完全依赖于“美”本身,它更强调的是“美”所带来的影响和作用。就一件古希腊雕塑来说,美育所侧重的并不是雕塑家精悍的技艺,也并不是雕塑本身逼真、生动的程度,而是雕塑背后所体现出古希腊艺术对于理想化“美”的追求,以及这种理想化“美”所体现的社会价值观念。美育的作用具体体现在以下三方面:

第一,美育能够激发创造潜能。如果说智育培养的是逻辑思维能力,那么美育培养的就是想象力和洞察力,培养人的形象思维,发掘人的右脑潜能。

第二,美育可以激发道德情感,陶冶道德情操。美与善是相辅相成的,德国古典美学家席勒认为道德状态是由审美状态发展而来的。一味单纯的灌输道德观念,通常会缺乏说服力、丧失吸引力,审美虽然不能替代道德,但审美却可以使道德散发光辉、充满生命力和感染力。

第三,美育能够为人们的体育活动带来更深层次的审美感

受,对于良好体格的形成,具有促进作用。古希腊人体雕塑的美,树立了一种美的典范,总有人会以此次为标准。人们的行为举止动作,也无不受到理想化审美形象的指引。外在体魄的美标志着审美理想、标准在自身上的实现,能够带来满足感,这对于青少年的身心发育具有特殊的意义。

美育的对于高素质人才培养的作用是不可忽视的,随着我国经济水平的不断增长,国家逐渐重视民众的审美培养,以此促进民众美好品德与正确价值观的形成,这对于民族整体文化素养的提升意义重大。二十年来,我国美育在不断摸索中发展,国家不断出台各项方针政策,引导大众对于美育的重视,大力推进审美教育的发展。在新时期所面临的新局面,必将促使教育体制的改革,美育的普及与全面实施,乃是大势所趋。

2 美术的含义与功能

美术是文化的载体,是美育的基本构成之一,是审美活动的基础。如文字一般,美术有其专门的学科系统,具有记录、表达等基本功能。通过文字我们可以了解历史、对话古人,知古而明今。文字记载着人类的历史,使我们所建立的文明得以世代相传,生生不息。比文字的出现更早,最早可以追溯到两万年以前,在法国的拉斯科、西班牙的阿尔塔米拉、瑞典的塔努姆、南非的布须曼,以及中国的内蒙古阴山、贺兰山等地,还有一种古老而原始的方式,直观地记录着人类最初的生活和事迹,这就是原始岩画——古老而富有生命力的美术形式。或在隐秘的洞窟中,或在露天的山岩上,形形色色、栩栩如生的图像,记录着原始人狩猎、劳作、祭祀等场景,为我们研究人类历史提供了宝贵而生动的资料。

2.1 美术的含义

人类在原始阶段就具有审美的动机,一个新生儿也会不自觉地进行涂鸦,美术实际上是一种认识世界、表达自我的方法。人类表达自我的方式有很多,美术是最为直观的方式之一。美术是以物质材料为媒介,运用一定的技术手段,创造出来具有一定空间和审美价值的视觉艺术形象,用来表现和传递人的思想与情感的艺术活动。美术是人类最基本、最古老的活动之一,是社会文明的载体,记录、推动着人类的发展。美术可以是陈列在卢浮宫博物馆里的古罗马雕塑,可以是西斯廷教堂的天顶画,可以是故宫博物馆里的青花瓷,可以是河道两旁的建筑,可以是七八岁孩子手里的漫画册,也可以在环球中心的奢侈品展柜里。总之,我们的生活从古至今都与美术有着密切的联系。

黑格尔曾经说过,美是人类最早的老师。世上本无美丑之分,亦如大自然中的色彩本身无所谓美与不美。所谓的美丑,都是事物在和社会生活发生关联后,才显露出来的。也就是说,美是人的一种意识反映,是自己社会生活观念及价值取向的一种标准。我们在进行审美活动的过程中,通常习惯对审美对象进行联想,而联想的基础就是社会生活经验。当米勒的《拾穗者》展现在田间劳作者面前时,是能够很容易引起观者共鸣的,这是由于创作者在作品中注入了自己的情感与生活经验,作品带着作者独特的审美情趣。

2.2 美术的功能

美术的功能,必须要以审美活动为前提,没有审美的美,是不存在的。因此美术的审美功能是它的主要功能,但绝不是唯一的功能。实际上,由于美术与社会生活的密切联系以及美术创作形式所具有的多样性,美术的社会功能体现在多方面。概括地说,美术主要具有认识功能、教育功能以及审美功能,三个方面互相联系,互相作用。

认识功能:美术来源于生活,创作者把散落各处的素材收集起来,通过构思、提炼,将这些素材重新组合在一起,使得现实生活的某个画面以更加典型和生动的面貌展现在观众面前,打动人心,使观众更能够认识到生活的本质和内涵。从美术的认识功能来说,由于美术本身就来源于生活,是对生活的一种反应,因此美术作品能很容易的使人感同身受,获得感性认识,并且会转变到理性认识。而这一过程,对人的智能、性格、情感的培养是很有帮助的。

教育功能:美术的教育功能不同于一般的理论说教,主要是通过视觉形象引起观者的意识与情感活动,从而对观者的思想品质和道德情操起到提升作用。例如那些革命题材的作品,往往都形象地再现了革命英雄英勇无畏、坚韧不屈的革命英雄气概,使观看者仿佛置身其中,这无疑能激发起人们的爱国主义情操。

审美功能:审美功能是美术最本质、最普遍的功能,能够使人在享受愉悦的过程中逐渐地形成审美意识,培养审美标准,陶冶人格,充实人的精神世界。当一幅绘画作品出现在观众面前时,首先映入眼前的必然是作品本身的形式美感,细致流畅的笔触、绚丽高雅的色彩、新颖别致的构图,这些美术作品最基本的元素总是能够给人以最直接的震撼。面对美的作品,观众必然会获取视觉上的享受,即便离开展览现场也会在一段时间内回味作品最为打动自己的某种美感,久而久之便会形成独特的审美标准。

当然,欣赏者本人的情绪和心态,对于审美功能具有一定影响。同样的自然景物,在不同人看来,可以是无限美好的,也可以是满目破败的。大自然作为审美客体并无本质的变化,有如此大的区别,是由于审美主体的心境差异和不同的生活阅历。但是,无论如何,作为美术的审美功能,其作用都能使审美主体在或恬静舒适、或华丽优美、或波澜壮阔、或悲壮凄凉、或孤独冷寂的一种意蕴中获得审美体验,从而在精神上获得慰藉和解脱。

美术的这三个方面的功能是互相联系和相互作用的,美术的认识功能和教育功能主要是通过情感的引导和美的感染潜移默化实现的,情感的陶冶和美感的培养也起着认识和教育的作用。涉及到某件作品更加明显体现何种功能,是各有侧重的,要具体来看。总体来说,美术的社会功能就在于它可以帮助人们认识世界,普及教育,开拓文明,陶冶情操,全面提高人的精神素质,对社会主义精神文明和物质文明建设有着不可或缺的重要作用。也正是由于美术具备这三个功能,使得美术本身也具有了教育的意义,而美术教育在某些时候也能够比其他学科的教育更加的有效,具有潜移默化的特点。

3 新时期的美术教育

3.1 美术教育的含义与功能

美术教育,简而言之就是通过学习美术知识与技能,培养学生健康、向上的审美情趣,提高学生感受美、欣赏美、创造美的能力。美术的功能决定了其在社会生活中的意义与作用,通过适当的美术教育活动,可以提高人的审美修养。

美术教育具有独立性,不是其他学科教育的附属品。传统教育模式中,美术教育更侧重于对美术技能、美术理论知识的培养,这已经无法全面适应素质教育的要求。美术的精髓应该在浓厚的文化氛围与情境中体现,进而可以促进培养学生的观察能力、动手能力、思维能力、想象能力。而美术教育在美育当中也具有特殊的意义,其灵活性与直观性有利于审美意识的培养,对于美育的实施非常重要。

3.2 美术教育的新方针

党的十九大明确提出:“要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”为使我国普通高中教育更加符合新时期的要求、更加贴合我国的国情,2013年,教育部启动了普通高中课程修订工作,结合21世纪以来的宝贵经验,并借鉴国际课程改革的优秀成果。在此背景之下,我国中小学美术教育的课程标准也迎来了改革的契机,2017、2019年先后出台了普通高中美术课程标准与义务教育美术课程标准,结合了新时期的新思想,全方位地构建了美术教育的整个体系。在新版课程标准中,值得注意的是对“学科核心素养”的介绍,明确了美术教育的培养目标:逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。美术学科核心素养主要包括图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解五个方面。

3.3 美术教育中的学科核心素养

“图像识读”是视觉到知觉的过程,分为三个方面的内容,即观看、识别与解读。要求学生面对视觉图像时,能够用正确的方式进行观看,体会图像中所包含的独特艺术语言,结合所学的学科知识,识别出图像所属的美术类别、美术风格以及美术流派,经过思考与讨论等方式,解读出图像的深层次内涵及现实意义。“图像识读”体现了审美素养,必须以扎实的美术史知识为基础。

“美术表现”体现的是实践操作能力,是以美术理论为指导,运用传统与现代美术表现技法创作出具有审美价值的艺术作品。“美术表现”的意义在于促进学生的动手能力,培养学生的空间想象能力,帮助学生构建理论联系实际的思维系统,通过对美术理论知识的学习,掌握美术作品的具体表现方法,并将自己的思维、情感、态度以及认识融入到作品的表现之中。

“审美判断”简而言之就是审美主体对美术作品或者审美对象的确认与评价,这一过程需要审美主体具有完整、健康的审美标准,中学美术教育的基本任务之一就是帮助学生确立这个审美标准。教师应该注重培养学生的对于不同形式“美”的感

受力,逐渐形成完整、健康审美标准,能够结合其他学科的知识,运用语言、文字以及图像等方式表达自己对于美术作品和审美对象的审美感受。“美”的形式有许多种,尤其是随着现代社会的发展,美术作品的创作观念、表现技法以及表现材料都发生了巨大的变化,传统的审美标准已经不适用于现代美术作品和审美对象。

“创意实践”包含两方面内容,即创意思维与实践能力,要求学生在掌握相关美术理论与表现方法的基础之上,能够从美术作品中获取灵感,联系现实生活情景,运用创造性思维,创作出具有创新意义的作品。“创意实践”的内容要求中学美术教师启发、引导学生进行思考,对于具体的美术作品,能够分析其风格形成的原因、了解其创作的过程,从中获取灵感,不断增强创新能力。

“文化理解”使得审美活动上升到一个更高的层次,要求学生能够联系不同时期、不同地域、不同风俗、不同社会背景等方面的知识,从文化层面欣赏、理解美术作品中的视觉效果与情感表达。以审美的角度,理解不同国家、不同区域、不同民族、不同时代文化的多样性,尊重艺术家们的艺术创作及其对人类文化发展所做出的贡献。对中学美术教师而言,除了需要掌握美术专业知识以外,还应当不断提高自身人文素养,构建广博的知识体系。

美术教育工作者应当充分结合中小学美术教育的要求,将学科核心素养融入专业建设之中,努力培养具备实践能力和学科素质的人才。新时期的美术教育工作者们,必须认识到美术教育在美育当中的重要作用,不断加强对美术学科理论的研究,不断提高自身美术素养,投身到美术学科教育改革之中,以适应素质教育和美术课程改革的需求。

4 结论

美术的功能决定了进行美术教育的必要性,美术教育的发展也必须依托于对于美术学科的不断研究,从而才能更好地推动美育的发展。美术教育并不等同于美育,美育所包含的范围更广,美术教育是美育的重要组成部分,是一种文化教育活动,对于审美观的培养有着重要作用,对美育的发展起着决定性作用。对美术没有深刻理解的美术教育是失败的,而对美术教育缺乏重视的美育是不完整的。未来的美术教育更应当紧密地贴合在新时期美育的语境之下,深入理解美术学科素养,不断推动美育的发展。

本文为:

(1)《当代黑龙江乡土题材绘画践行社会主义核心价值观研究》黑龙江省艺术科学规划项目,项目编号:2021B064。(2)齐齐哈尔大学学位与研究生教育教学改革研究项目《美术学专业研究生学位论文质量保障研究》项目编号JGXM_QUG_2021028。(3)齐齐哈尔大学教育科学研究项目《现代信息技术在高校美术教学中的运用研究与实践》项目编号GJQTYB202127。(4)齐齐哈尔大学“课程思政”示范课程建设项目《中西方近现代美术思潮1》(核心课程)阶段性研究成果。

[参考文献]

- [1]张宇白.美术熏陶提高和谐的心灵品位[J].绥化学院学报,2008,(04):187-188.
- [2]山鹏.杂谈美术与社会发展[J].天工,2015,(04):8-11.
- [3]王婷.谈学校教育育人资源开发与利用——以深圳市玉律小学为例[J].大连教育学院学报,2018,34(01):59-61.
- [4].教育部关于印发普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版2020年修订)的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2020,(06):25+10-781.

- [5]胡钟华.陶行知美育思想及其当代价值[J].艺术教育,2022,(05):244-249.

作者简介:

刘家琪(1989--),男,汉族,重庆丰都人,硕士研究生,助教,齐齐哈尔大学美术与艺术设计学院美术学系教师,研究方向:美术学。

朱晓庆(1991--),女,汉族,四川成都人,硕士研究生,毕业于四川音乐学院环境艺术设计系,研究方向:美术学。

中国万方数据库简介:

万方数据成立于1993年。2000年,在原万方数据(集团)公司的基础上,由中国科学技术信息研究所联合中国文化产业投资基金、中国科技出版传媒有限公司、北京知金科技投资有限公司、四川省科技信息研究所和科技文献出版社等五家单位共同发起成立——“北京万方数据股份有限公司”。

万方数据是国内较早以信息服务为核心的股份制高新技术企业,经过20年来快速稳定的发展,万方数据目前拥有在职员工近千人,其中硕士以上学历约占25%,专业技术人员占70%,已经发展成为一家以提供信息资源产品为基础,同时集信息内容管理解决方案与知识服务为一体的综合信息内容服务提供商,形成了以“资源+软件+硬件+服务”为核心的业务模式。

万方数据以客户需求为导向,依托强大的数据采集能力,应用先进的信息处理技术和检索技术,为决策主体、科研主体、创新主体提供高质量的信息资源产品。在精心打造万方数据知识服务平台的基础上,万方数据还基于“数据+工具+专业智慧”的情报工程思路,为用户提供专业化的数据定制、分析管理工具和情报方法,并陆续推出万方医学网、万方数据企业知识服务平台、中小学数字图书馆等一系列信息增值产品,以满足用户对深层次信息和分析的需求,为用户确定技术创新和投资方向提供决策支持。

在为用户提供信息内容服务的同时,作为国内较早开展互联网服务的企业之一,万方数据坚持以信息资源建设为核心,努力发展成为中国优质的信息内容服务提供商,开发独具特色的信息处理方案和信息增值产品,为用户提供从数据、信息到知识的全面解决方案,服务于国民经济信息化建设,推动全民信息素质的提升。