

美育视角下高等院校美术教学创新路径探索

杜珂

(盐城师范学院, 江苏 盐城 224007)

摘要:在素质教育不断改革的背景下,以提升学生审美能力为主的美育教学成为了美术教学创新的重要抓手。美育教学与美术教学息息相关,所以在开展美术教学时,高校教师应当以培养学生综合能力为主要方向,立足于美育视角,将理论知识与实践教学融合,不断优化美术教学设计,促进学生美术核心素养的提升。在实际美术教学过程中,教师应以美育作为顶层指导思想,改善教学组织结构,为学生构建一个可以提升作品欣赏能力、艺术修养及艺术鉴赏能力的高效美术课堂。对此,本文对美育视角下美术教学的现状及美育在美术教学中的价值为中心进行探讨,并列举了如何利用美育要素创新美术教学模式的路径,希望能为相关教师提供参考。

关键词:美术教学;美育教学;审美观念;创新路径

伴随着现代化教育环境的快速发展,社会各行各业对综合性人才的需求越来越大,而美育教学正是培养学生综合能力的重要环节。美育要素与美术教学有着密不可分的关系,通过美育作为媒介,可以大力提升学生在美术方面的综合素养,是高校美术教学模式创新的重要路径。美术课程中涵盖的内容十分广泛,包含了国内传统文化素材、国外美术作品等,每个阶段的作品都反映着艺术家对当时社会现状的描绘以及思考,其中蕴含着丰富、深厚及多元的审美价值与哲理。而当下美术教学中对学生美育的培养不足,教学模式也相对陈旧,无法满足现代化教育背景中学生在审美方面的需求,造成了美术教学效果不佳的现象。因此,在教育新时代当中,高校教师应当要在教学模式中融入美育教学的要素,并将两者充分结合,产生一加一大于二的教学效果,发挥美术美育教育效能,将学生美育培养作为重点教学目标,提升学生美术综合素养,凸显出美术教学的价值。

一、美育视角下的高等院校美术教学现状

(一)美育教学渗透力度不够

在美术教学中融合美育教学思维,对艺术作品中的人文美、自然美、艺术美、社会美等方面进行鉴赏,提升学生审美能力,以知识作为根基,让学生在美育教学中提升对美的认知,并能发现美、感悟美、欣赏美、收获美、驾驭美,以此培养学生的审美情怀,让美术教学的效果更上层楼。然而当下美术教学的展开,美育要素渗透力度不足,直接影响到学生在审美方面的素养。究其原因,其一是教师在教学中并未运用教学思维,同时对美育教学缺乏一定的认知;其二是教师并未将美育教学与美术教学进行深度融合,只是浅尝辄止的应用并不能起到良好的教学效果。如此不仅影响了学生的全面发展,更让美术教学缺乏灵魂,陷入发展瓶颈中。

(二)美育教学缺乏情感融入

在美术教学中,若想要美育在其中发挥出应有的价值,需要融入一定的情感。丰沛的情感,是理解美育本质的基础,也是美术教学中的重要组成部分。在具体美术教学过程中,教师应注重情感与美育、美术三者的结合,并以此为媒介,为学生创设出高效性的美术教学方案,提升学生在情感方面的感知能力,以更好的状态投入在美育视角下的美术教学中,进而从整体上提升美术

教学的教育价值。然而,当下的美术教学现状中,部分教师即便意识到了美育的关键性,也在教学中进行了运用,但在过程中缺乏对学生情感方面的引导,造成美育无法在美术教学中发挥出应有的作用。例如在美术作品的讲解方面,教师只是对作品基本信息进行照本宣科式的灌输,运用美育思维对作品内涵进行简单赏析,但却缺乏了对作品本身想表达的情感的传递,学生无法代入到作品的创作氛围中,对其内涵的理解程度自然也就不够深刻,不利于学生审美能力的提升。

二、在美术教学中运用美育教学的价值

(一)优化了美术教学模蔡元培先生曾经针对学生美育教学的落实提出过重要观点:“美育的实施,应以美学理论,以陶冶个体情操为目的。”这一观点为美育教学促进美术教学模式的创新提供了核心理念。所以,参照此观点,以美育教学作为切入点的美术教学,不仅促进了整体教学模式、方法的升级,还对美术教学的组织结构进行了重新规划,体现出了美育的教育价值,让学生不仅能够提升美术专业课程方面的知识,还能在美育环境中提升综合素养。在美育教学思路指引下的美术教学中,教师可以充分对美术素材知识进行全方位讲解,通过情感、人文、历史、美学等要素来阐述一件作品的深刻内涵,以多样化的知识广度塑造学生心中的审美体系。因此,以美育教学为主导的美术教学,不仅推动了传统美术教学模式的革新,打破了传统美术教学中单调、枯燥的氛围,还激发了学生对美术学习的兴趣,引领学生在获取美的道路上越走越远,让学生的专业能力和艺术性得到了有效培养。

(二)培育了学生人文素养

随着现代化社会不断发展,物质化生活的丰富掩盖了精神层面的需求,两者的发展速度明显不匹配,这就造成现代人精神层面匮乏的现象,而美育教育恰好可以创造出满足人精神层面的文化需求,同时对整个社会人文精神的进步也有促进作用。美育可通过理论与实践等多种方式来展现,对高校大学生而言,首先美育教学能够培养他们的审美能力,塑造审美情怀,同时对其人生观、价值观的正确树立有指导作用,在他们全面发展的道路上添砖加瓦。其次,美育视角下的美术教学模式创新,还可培养学生的创造力,让学生向往工匠精神,并将之作为自身锲而不舍的追求,为学生培育良好的学术态度。最后,高校美术教学中正确运用美育要素进行教学,不仅让学生养成好的学习习惯,还能将这种习惯延伸至其他学科的学习当中,对学生后续的进步可以起到重要的推动作用。由此可见,美育教学在美术教学中,只有注重两者间的结合才能让学生专业能力、教师教学效果得到双提升。

三、美育视角下高等院校美术教学模式的创新路径

(一)融入生活,渗透美育

陶行知先生曾提出“教育即生活”的教育思想理念,为美术教学结合美育教学探索新路径提供了指引,并提倡美育教学应该与生活进行链接,实现美术教学运用美育开拓新方向的目的。美术教学中含有大量的生活元素,且很多艺术作品中都有对生活现象的呈现,相较于传统美术教学中纯粹理论的知识讲解,以生活中的风景、故事、事物等作为依托,更能引起学生的学习兴趣,

激发学生的学习主动性。因此,在美育视角下的美术教学模式创新过程当中,教师可以利用生活化的元素当作主要抓手,完成该专业的课程改革,促进教学效果的提升,也增强学生的美术专业素养。

例如,在美术教学活动中,教师以美育教学作为核心手段,依据教学内容进行生活化教学方案创设,制定好计划后,带着学生离开教室来到户外的自然环境当中,让学生进行写生练习。首先,教师应在课程开始之前带着学生进行预习,在了解了学生实际状况后,根据学生的能力传授一定的绘画技巧;其次,教师在组织学生进行户外写生时,要注意选择风景优美适合写生的地点,并在写生时不囿于技巧层面,让学生真正去观察大自然,用心与大自然进行交流,捕捉来自大自然的美,之后再运用绘画技巧将自身的感受以及对风景的感悟在画纸上描绘出来,进行深度创作。在学生创作的过程中,教师要对学生做好知识的传递,帮助学生在实践中逐步提升自己的专业能力,让学生在满腔热忱的状态下完成大自然之美的记录,锤炼专业技能。在生活化的美术创作中,教师通过执行美育教学的思路,让学生觉察到真实的美,并从中获得共鸣,才能真正将美记录下来,创造更美的艺术品,达成高效的美术教学目的。

(二) 创设情境, 品味美感

美育视角下的美术教学,可通过情境创设的手段,对教学模式进行一定的优化,将美术美育教育的效能激发出来,助力学生提升美术素养。在传统美术教学方法中存在着诸多弊端,例如教学手段单一,教学内容乏味,且忽略了学生在教学中的主体地位,让学生无法对美术学习产生兴趣。而在教学中进行情境创设,可有效改善这些问题。在高等院校美术教学过程中,不仅要培养学生对作品欣赏、鉴赏方面的能力,学生更要提高在美术专业方面的能力。而美术知识具有抽象化的特征,对学生理解能力要求较高,这也导致了学生在学习中难以吸收和理解的现象,影响了学生后续的学习。运用了情境创设的美术教学,可对传统教学中的弊端进行改善,让美术中抽象的知识以更直观生动的形式展现出来,也能让学生在情境当中进行有效学习,为学生营造出美术课堂学习的新生态。

例如,教师在讲授绘画技巧时,可通过多媒体设备的支持,在课堂上位学生创设出绘画情境,即将相对抽象化的知识转化为直观生动的图像、视频等等,便于学生理解和记忆,也能让学生自然而然投入到专注的学习状态中,对绘画技巧进行主动探索、学习,进一步认识到绘画的美感。此外,教师还可以通过运用情境教学的手段,为学生开展情境教学实践活动,让学生在相关情境中施展自身的绘画技巧,让学生在实践中不断加深对绘画的理解程度,感受绘画之美,提升审美能力的同时也提升美术专业水平。

(三) 融入实践, 创造艺术之美

在素质教育核心理念的背景下,实践教学已经成为了广大教师亟待落实的教学任务,对高等院校美术教学来说,亦是如此。教师在进行美术教学时,既要保证理论教学的有效性,还要注意理论与实践之间的结合性,改善传统美术教育中只是以理论讲解为主的弊端,构建出整体性更强的教学模式。基于此,在以美育为核心的美术教学中,不应只是停留在理论讲解阶段,而是要朝着美术实践的方向发展,为学生塑造出在创造、创作方面的专业素养,提高学生在学习美术的积极性,让学生在美术实践中领悟美育的魅力,也可以通过自身能力创造出艺术之美。

例如,在具体的教学实践环节中,教师可以带学生参观艺术

展览、画展、博物馆等,观看各个年代、不同地域、风格迥异的艺术作品,以增加见识,拓展眼界,增强审美水平,在此过程中教师还可让学生说出这些艺术品与所学知识之间的联系,利用所学对这些艺术品进行点评、鉴赏,以此来增强学生的知识应用能力,促进审美能力的提高。此外,教师还可以鼓励学生多参加艺术竞赛,在比赛中获得长足进步,也可以与相关的专业人士进行深度交流,这样对学生本身的艺术素养塑造有着极大的促进作用。因此,美术教学实践需要教师花费心思设计、探究,一切以提升学生审美能力、专业素养为基准,促进学生全面发展。

(四) 借助传统, 促进美育之效

美术教学其实也是教师在引导学生进行生命体验的一种过程,在这个过程当中学生作为主体存在,在教师的引领下不断探索美、发现美,增强对美的认知,这也是他们生命中的一次美妙旅途。众所周知,中国传统文化中包含着丰富而精致的美术元素,尤其是一些工艺品的制作,有深刻的美术概念存在于其中,故而教师应该适当为学生开设工艺课程,为学生呈现出多元化的传统之美,提升学生的审美能力,这也是美育要素在美术教学中的一种体现。因此,在美术教学中,教师应该推进工艺课的展开,推进美育理念在美术教学中得到落实,提升美术教学质量。

例如,在美术教学中,以课程指引作为依托,为学生展开传统工艺课程,包含剪纸、陶艺、泥雕、竹编等,并为学生提供相关工具,在课程进行中充分尊重学生的个人创作意愿,让其进行自由创造,教师只在其中负责引导作用即可。此外,教师还可联系这些传统工艺方面的传人,将其请到学校中来,在课堂上为学生现场展示工艺制作过程,并为学生讲述自己家族是如何传承这些技艺的,有哪些令人印象深刻的故事,让学生在感受传统工艺美感的同时,也对传统工艺制作人的匠人精神深刻领悟,既享受到了传统艺术带来的乐趣与美感,也充分感受到了其背后的人文情怀,全方位落实了美育在美术教学中的作用,促进了学生的艺术素养的进步。

综上所述,在美育视角下美术教学的模式创新中,教师需要理解美育的本质才能探究出更高效的路径。通过实践证明,美育要素的添加在美术教学中是非常有必要的,两者之间是相得益彰、相互成就的关系。在美术教学中运用美育要素不仅符合素质教育的核心理念,更是现代化环境与学生的迫切需求,也是培养学生专业综合素养的重要抓手。而教师需要知道的是,美育在美术教学中的落实是需要长期坚持执行的,否则难以起到应有的效果。在此过程中,教师应立足于学生为主体的课堂活动,确立教学目标,让每个学生都能在快速成长中得到良好发展,真正推动美育在高等院校美术教学模式中的改革。

参考文献:

- [1] 柯略. 高校美术教学中审美教育策略研究 [J]. 文化产业, 2022 (02): 130-132.
- [2] 张丽, 柳涛. “以物为介”的审美教育模式在美育教学中的应用——高校中国美术鉴赏课程的改革思路探析 [J]. 大学, 2021 (31): 100-102.
- [3] 邵云杰. 高校美术教学中审美教育的探究 [J]. 美术教育研究, 2019 (19): 130-131.
- [4] 祝磊. 探讨高校美术教学中学生审美能力的培养方法 [J]. 艺术科技, 2018, 31 (09): 285.
- [5] 陈石. 基于高校美术教学中审美教育的研究 [J]. 艺术科技, 2017, 30 (10): 405.