

艺术鉴赏课中“大先生”的身份使命及实践探索

王华云 刘 剑

(广东工贸职业技术学院, 广东 广州 510000)

摘要: 对于艺术鉴赏这种强理论课而言, 教师应以传递文化价值观为最终教学目的, 在师与生的关系、教与学关系以及学与评的关系中围绕师德展开。师德的实践过程也是“大先生”自塑的过程, 教师应思考在教学中提升素养、借势传统文化以及丰富教学手段等方面, 以此实现立德树人的价值引领。

关键词: 师德; 艺术鉴赏; 艺术

好老师的标准是什么? 在蔡元培看来, “尚自然, 展个性”, 在第斯多惠看来, “教育的艺术不在于传授本领而在于激励、唤醒、鼓舞”, 中外的教育学家们都认为教师的引导性在教学过程中起着至关重要的作用。这就给新时代的教师提出了更高的要求——不仅要专业知识的传播者, 也要道德标准的示范者和躬行者。

一、“大先生”的理论逻辑及时代认知

“大先生”理论实质是儒家思想中的求“仁”。孔子曰: “人而不仁, 如礼乎? 人而不仁, 如乐乎?” 孟子在“人之所以异于禽兽者几希, 庶民去之, 君子存之”, 指出仁义是区分人与野兽的根本。可见, 儒家主张“仁”是社会道德的核心, “礼”是其外在的德行表现。新时代“大先生”的理论依据是马克思主义关于人的自由全面的发展思想。二者在思想内涵中具有继承性——以人为本, 发展人高尚的道德情操。

“大先生”的育人核心是对学生综合素质的培养, 尤其是价值观的培养。教师要实现从“教书匠”到“好老师”到“大先生”身份进阶转变, 不仅要全面发展自身, 还需要培养学生成为全面发展的人才。在孙凌宇的《明德致善品高志远: 新时代“大先生”品质哲学维度探赜》一文中, 他指出“大先生”品质培育需要从道德、志向、智慧、技艺、境界五个维度展开。对于艺术鉴赏教师而言, 往往会采用案例解读进行直观式教学, 使学生从案例中获得技艺和情感的认知。因此, 培养学生的道德、志向和技艺是鉴赏课教学的重点和目标, 以德化人, 以美育人。

二、提升自身素养是以德立教, 以身示教的前提

百年大计, 教育为本; 教育大计, 教师为本。高校教师要坚持教育者先受教育, 努力成为先进思想文化的传播者, 更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任。教师作为落实立德树人的根本主体, 首先应自省完善自身的素养。一是提高自身的政治敏感性。政治素养是师德建设的核心。作为社会主义意识形态最直接的思想传播者, 教师理应具备扎实的政治理论和一定高度的政治觉悟。艺术类课程相比于其他门类课程, 具有主观性强和评价标准多元的特征, 在备课阶段面临众多的国内外的作品范例以及舆论导向, 需要教师具备高度的政治敏感性和防范政治风险的能力, 对一些国外的文字、图片、视频加以辨别, 甚至要至注意资料的信息来源与大众评价。二是明确教师的行为底线。法律素养是师德建设的客观要求。虽然艺术专业和法学专业的学科内容上没有交叉, 但是作为高校教师, 理应明确教师的权利、义务与底线, 避免师德失范行为的出现。三是积极履行教师义务, 并视之为终生奋斗的事业。职业素养是师德建设的主要内容, 也是向学生展

现师德最直接的方式。高校教师与中小学教师的授课内容、授课群体虽大不相同, 但一样顶着教师职业的光环, 因此, 教师应树立育人理念, 充分发挥教师的主体意识, 反复锤炼课程内容, 增强拒腐防变的能力, 遵守学术道德。此外, 爱岗敬业、教书育人的精神应该体现在教师的每一节课里: 课前充分备课——课中热情讲课——课后反复磨课。让学生在教师的教课内容、教课过程、教课方式中感受到教师的认真, 从而积极反馈学习成果, 尊重教师, 尊重知识, 真正达到以德立身, 以德立学, 以德施教。

三、以正向文化观为媒介践行价值观教育

价值观认同教育是立德树人的根本着力点, 也是新时代“大先生”育人过程中的重点。艺术鉴赏课归根结底是文化的鉴赏。因此, 理应重点培育学生正向的文化观, 尤其是对中国传统的文化的认知以及中西文化差异地看待。建构文化的认知并非一蹴而就, 而是分阶段、分步骤进行。打破学生被流行文化裹挟的真空状态是开局阶段。随着近些年互联网的蓬勃发展, 各种亚文化涌入中国, 如二次元文化、腐文化、同人文化等, 这些流行文化以“玩梗”“解构”为主要形式得到了当代大学生的喜爱, 但一些内容毫无底线, 不仅充斥着色情、暴力元素, 更有甚者对中国的历史、法律、道德等严肃命题进行歪曲, 给中国人民的民族情感造成了极大的伤害。这一切应归因于学生对于历史认知的模糊、价值取向混乱以及没有形成自身的民族认同感。在艺术鉴赏课堂上, 许多艺术专业的教师往往仅介绍某个/类艺术作品的历史背景, 而缺乏对艺术作品形成的背景原因、他国对比、现实意义与思考等方面的涉猎, 导致学生只掌握知识而无法感受意义。教师应看到学生目前的三观困境和身份迷思, 在课堂上贯穿以德育人的教育理念, 把思政教育融入到课程中。如教学实例中, 在介绍到英国电影史中的布莱顿学派时, 就以 20 世纪布莱顿学派的代表作《中国教会被袭击》为例进行讲解,

这部影片讲述的是, 义和团袭击了北京教会的神父一家, 在千钧一发之际清军和英军到来, 赶跑了义和团, 拯救了神父一家。乍一看这个故事平平无奇, 但细究发现, 这部影片与我们熟知的历史是不一样的, 它刻意忽略了 20 世纪初英国对我国的殖民侵略这一真实的历史背景, 把中国义和团这种反帝反封建性质的运动丑化成强盗抢劫平民行为。因此, 借以此例向学生讲解真实的中国历史, 帮助学生建立正确的是非观、历史观、民族观, 并提醒他们警惕当下西方艺术作品中历史的曲解、对中华民族文化的抨击、对中国人民或国家形象的丑化。

引导学生建立文化自信是建构阶段。文化自信, 意味着要对所属民族的文化产生认同和自豪。文化自信不是凭空而来, 是需要有深厚的民族文化知识做打底的。艺术鉴赏课程的优势在于不仅可以挖掘艺术作品背后的中国视角及中国文化, 也能置之于世界格局进行宏观解读, 也就是探讨艺术作品的个体性和世界性。

在鉴赏课的实际教学中, 可从横向与纵向文化比较的方向展开教学。如当代大学生喜爱日本动漫, 并认为这种二次元文化形态是亚洲动画的鼻祖。其实亚洲动画起源于中国, 早在 20 世纪

40年代,中国的万氏兄弟制作的《铁扇公主》《大闹天空》启蒙了众多日本动画家,如《铁臂阿童木》的作者手冢治虫创作机器人阿童木便是以中国的孙悟空为原型。这种中日文化横向比较不仅能激发学生学习兴趣,同时也能激励学生对中国文化的反思。此外,中国古今历史的纵向比较也同样获得不错的教学反馈。在讲解唐朝画家阎立本的《步辇图》政治画时,会先让学生用自己的认知猜测画面中可能发生的故事,之后再通过教师的解答,让学生对绘画的历史背景和内容有大概的了解,即在唐朝鼎盛时期,外交空前活跃,经济文化交流频繁,吐蕃王子松赞干布派使臣禄东赞前来拜见唐太宗,商讨松赞干布与文成公主商讨和亲的场景。最后,再进一步深化学生对艺术作品的认知。这是丝绸之路经济带上的—场盛大的深度的文化交流。通过对画面构图、人物形态、比例、色彩等艺术语言的分析,让学生深切地感受到中国文化博大精深及兼容并包的特性,从而牵引出古代丝绸之路是架构中外文化交流的桥梁这一历史命题。因此,艺术鉴赏课并非照本宣科,而是可以在全球共同体的语境下,深度剖析艺术作品中的中西文化比较以及古今历史文化观照,使学生更为直观感受中国文化的美,以中华文化为荣为傲。

最后,用精神唤醒学生的民族认同感和爱国之情是升华阶段。如果说前两步主要从打破——建构的层面帮助学生强化身份的认同,那么最后一步则是为学生重塑/注入中国精神。而当下的影视我们可以通过主旋律、新主流影片来向学生讲解中国的崛起、红色文化精神谱系等相关内容。如《董存瑞》《高山上的花环》中的主角都不是神一般的英雄形象,而是一个普通人通过在军营里历练,接受革命思想的洗礼,慢慢成长起来的平民英雄。让学生随着剧情的发展、教师的讲解,以及典型人物呈现,逐渐感悟到红色精神与中华民族的血脉联系,坚守民族底线,强化身份认同,并感恩革命先辈留下的革命成果,在红色精神的驱动下,激发自身的爱国情感,构建新时代青年人的理想信念。

四、结合美育的新时代课程开发

审美与道德都有教化人心的育人功能,因此,在艺术鉴赏课上,课程内容应坚持美育与德育相结合。王国维在《论教育之宗旨》中介绍了西方的智育、德育、美育和体育并列说,并把这四育作为培养“完全之人物”的途径。同时又说“古今中外之教育无不以道德为中心点”。在《孔子之美育主义》中,他指出,西方自亚里士多德到席勒,“皆以美育为德育之助”,因为“审美之境界乃物质之境界与道德之境界之津梁也”。培养理想人格,美育与德育是不可分离的。他正是在这样的观念指导下,阐释了孔子育人之道“始于美育,终于美育”。然学生的美德形成具有复杂性和长期性,正如亚里士多德所言,“一个人的行为只有长期遵守道德才能成为有美德的人”。对大多数高校而言,艺术鉴赏课多是公共课,

相较于专业课,课程周期短,学科门类繁多,缺乏相对应的实践平台。因此,教师应首先考虑到艺术学科的特性,积极引导学生在日常生活中发现美,感受美,并检验学生对于自身的道德及道德模范的认知。换言之,艺术鉴赏课的教学评价应坚持德育和美育的结合,使学生在学习过程中培养自身的道德情感。

面对新媒体技术对课程教学的深度赋能,应厘清教师主导性与学生主体性。艺术鉴赏课程主观性强,难免会出现观点不一的

情况,然许多教师照本宣科,一方面过度依赖多媒体平台教学,另一方面把书中的观点作为衡量学生学习成果的标准,这将对学生评价造成主观性偏差。因此,教师在备课阶段应充分意识到,新媒体平台可以成为传播知识文化的载体,用新媒体的教学手段授课并不是简单地“换个平台讲课”,而是“换个思路授课”——充分发挥教师的主导性,和学生的主体性。教师可充分借助新媒体的交互性,收集学生课程学习数据,建立学生信息库,并根据学生学习情况的反馈不断精进教学设计。同时,可基于数据分析学生学习行为画像,针对不同学生情况实践“因材施教”“因材施教”的教学理念。此外,在信息爆炸时代师生关系也发生了嬗变,一方面信息互联共享同时降低师生获取知识的门槛,教师身份被“祛魅”,另一方面,AI、虚拟现实、全息影像等新兴技术不断催生新的业态产生,教师被迫加快与时代共谋的步伐。因此,教师应明确自身主体性与新媒体技术的工具性之间的关系,在不断丰富自身的知识体系,增强自身信息整合的能力的前提下,秉承教书育人的初心不改。

五、结语

从2014年的“好老师”,到今年的“大先生”,面对新时代教育变革大潮,艺术鉴赏课的教师应摒弃以往的照本宣科,顺应时代语境,以立德树人为出发点,以新时代为党育人、为国育人为锚点,不断提升自身素养,借助文化进行价值观教育,同时结合美育进行课程内容的开发,做思想上、文化引领上、学生心目中的“大先生”。“大先生”做“大学问”,怀“大爱心”,最终成大教育。

参考文献:

- [1] 孙凌宇.明德致善品高志远:新时代“大先生”品质哲学维度探赜[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2022,31(04):122-127.
- [2] 中央宣传部(国务院新闻办公室),中共中央文献研究室,中国外文局.习近平谈治国理政第二卷[M].北京:外文出版社,2017:379.
- [3] 柴曙瑛.博爱“大先生”:守初心铸师魂担使命——新时代教师队伍建设的思考与实践[J].江苏教育,2021(83):59-61.
- [4] 张国飞,解然.身份隐匿视角下网络舆情对大学生思政教育的影响及其对策[J].中学政治教学参考,2022(16):4.
- [5] 文思.专业艺术院校社会实践课程教学与社会美育互动策略研究[J].美术教育研究,2020(10):3.
- [6] 王敬川.论“双一流”视域下法科高校辅导员的身份认同和德育实践[J].中国法学教育研究,2018(2):10.

基金项目:2022年度广东省职业院校文化素质教育研究课题“双高”背景下高职美育课程体系构建与实践探索研究——以广东工贸职业技术学院为例(gdwsj32);2022年广东工贸职业技术学院校级项目课题“高职院校美育课程中新主流电影对学生价值观引领的研究项目”(2022-JKT-05)。

作者简介:

王华云(1990-),女,河南新乡人,广东工贸职业技术学院,助教,研究方向:影视美育,视觉传播;

刘剑(1979-),女,湖南衡阳人,广东工贸职业技术学院,讲师,研究方向:美育、公共艺术教育、舞蹈。