

基于哲学与美学等人文精神思考的艺术课程教学

刘小伟

(贵阳学院法学院, 贵州 贵阳 550005)

摘要: 人文素养是艺术专业学生必备素养之一, 如何继续保障该专业学生人文精神的提升是教育者需要思考的一个重要问题。教育者在看待艺术与人文精神的关系时需要持辩证的态度, 努力加强艺术教育中的人文精神的培养。要想达到这一教学目标, 教育者需要完善现有的教学体系, 通过多种课程的设置, 正确引导学生从宏观、整体和系统的角度去认识设计, 增强人文思想在相关课程中的评价权重, 为培养具有综合素质和复合型能力的艺术人才奠定基础。本文基于哲学与美学等人文精神的培养为基础, 研究今后艺术课程教学活动的开展策略, 为相关教学活动提供指导。

关键词: 艺术课程; 人文精神; 哲学; 美学

人文精神由审美、情感和理想信念等许多因素共同组成, 人文精神可以净化人们的心灵, 给人以美的思想寄托, 启发人们的智慧, 为人们的生活增添色彩。艺术课程内容较多, 美术、音乐、舞蹈、摄影等内容都属于艺术门类的课程, 这些课程在培养学生的人文素养方面发挥着特殊作用, 居于特殊的地位。艺术课程要求学生从不同的角度、全方位地了解艺术基本知识, 认识艺术发展的规律, 掌握不同领域的艺术创作能力, 为后期其他人文素质课程和公共艺术课程的开设奠定基础。

一、人文精神的内涵

说到人文精神, 顾名思义, 人文精神的主要内容与社会当中的人有关, 体现的是人身上的一种素质和涵养。人文精神主要表现为人们对尊严、价值、命运的积极维护、追求和关切, 这是一种人类的自我关怀, 这种关怀普遍存在于人类的社会中。由此, 我们可以将人文精神定义为一种追求自我关怀, 体现尊重、价值、审美、内涵的思想意识。人文精神是人类社会发展过程当中产生的一种价值观念, 对于当前社会的我们具有高度的借鉴意义, 在教育活动中应当加强对学生人文精神的培养, 帮助学生树立正确的价值观念, 对美有科学的认识。

人文精神本质上是一种意识, 马克思主义哲学观点认为, 物质决定意识, 意识对物质具有反作用。这说明人文精神的出现与社会发展和人类活动的开展不无关系, 而人文精神的可以指导人们对客观世界进行改造, 从而推动社会的发展。人文精神正在成为衡量一个国家、民族精神面貌和文明程度的一把标尺, 世界各国都在教育当中加强人文精神的渗透, 提升教育工作的质量。因此, 在高等教育阶段, 培养学生的人文精神是十分有必要的。

二、艺术课程融入人文精神的意义

(一) 艺术课程的性质要求渗透人文教育

从课程性质上来说, 高校艺术课程相较其他学科而言, 其“人文性”这一特征在课程性质上体现得更为突出。课程的人文性是课程取向人本化的一种体现, 是素质教育所追求的以学生发展为本、促进学生最大限度发展目标的具体要求。艺术学科的存在与人类的生活间有着极为密切的联系, 艺术不仅承载和展现着人类历史漫长的文化发展过程, 蕴涵着丰富的文化和历史价值, 同时随着时光的推移, 在极大程度上影响着人类及人类社会的发展。特别是在当今这个科技与经济水平飞速发展的时代, 在推动社会文明进步的同时, 又完善着对受教育者成为“人”的教育, 这更加显示出艺术学科所具有的不可替代的功能和作用。

艺术作为一门重要的人文学科, 它的人文性要求以民族精神和优秀文化培养学生, 关注学生的成长需要与生活体验, 尊重学生学习与发展规律, 不断丰富学生的思想情感, 引导学生确立积极进取的人生态度, 培养坚强的意志和团结合作的精神, 促进学生人格健康发展。

高校艺术课程标准明确提出了情感、态度、价值观的目标: “通过学习美术、音乐、摄影等课程, 使学生的情感世界受到感染和熏陶, 在潜移默化中建立起对亲人、对他人、对人类、对一切美好事物的挚爱之情, 养成对生活的积极乐观态度和对美好未来的向往与追求, 思考并规划人生, 树立终身学习的愿望。”这就要求艺术课程教师必须切实转变观念, 使课程中的人文教育得以真正地贯彻实施。

(二) 新课程改革要求教师开展人文教育

在新课改背景下艺术课程的性质决定了我们的课堂应强调以学生兴趣作为基础, 在面向全体学生的同时要关注其个体差异, 在课堂中要注重培养学生在艺术欣赏方面的实践性和创造性。

高校艺术课堂实际具有很强的实践性, 不论是在音乐的学习中, 在美术绘画中, 还是在影视作品的赏析中, 往往都需要教师和学生课堂中积极地围绕课程内容进行创造与实践, 使学生能更深刻地理解和领悟课堂教学内容背后其深厚的人文知识。

艺术课程中所设置的音乐鉴赏模块, 是学生获取更为广阔的音乐素养和音乐文化的重要途径和方式; 美术教学可以提升学生的审美能力; 而摄影摄像课程可以让学生掌握一门实用的技能。在艺术课程对学生进行审美教育, 它不仅是提高学生审美情趣, 培养学生健康向上的艺术情感的重要方式, 也是培养学生审美感知和思想文化素养的重要方法, 对学生树立正确三观、完善人格

意志起着极为重要的影响和作用。

（三）人文素养提升的现实需要要求教师开展人文教育

目前我们所实施的高校艺术课程，具有新时代的人文内涵等特征，是提高学生人文素养的重要途径，丰富的艺术课程是人文精神教育不可或缺的部分，教师对学生进行人文教育应更多地体现在“育人”而非“教书”上。

在做好充分的工作的前提下，教师采用丰富的教学方式，在课堂中能将作品中的深深刻意蕴向学生准确分析与表达，引导学生充分理解、体会、分析、获取作品的人文内涵，是能够积极影响他们去体会和感悟自然、人生、社会中的美好，去拼搏追求积极向上的人生的，使我们所培养的学生最终能充分融入这个世界，并释放出他们的积极能量，让他们成为社会中正能量的一份子，从而达到教育最终的目的。

三、基于哲学与美学等人文精神思考的艺术课程教学策略

（一）制定教学目标，明确评估机制

艺术课程作为一种通过直观的人体动作形态来表达人们情感的学科，既可以通过其肢体形态构建人们的思维，也可以以美术等艺术创作活动陶冶身心，还可以通过弘扬传统文化，传播爱与力量。总之，艺术课程的内容是十分丰富和灵活多样的，要想提升学生艺术素养中的人文精神，首先要制定好教育教学的目标，明确教育教学的机制。

无论是学生还是教师，都应该深入地探索艺术学科的内在属性特征，只有确立目标才可以保证教育教学的顺利开展，有效地提高艺术教育的整体层次，提升教学质量。

将人文精神融汇到艺术学科之中，有效地培养学生的审美情操，提升学生的审美能力，使学生在表演舞蹈、开展绘画等活动时以深厚的艺术素养和人文精神进行创作，展现自身对于艺术的理解，彰显自身强大的人文素养，融入自身的理解，创作出具备强大的哲学和美学内涵的艺术作品。

其次还需要有科学的教育教学机制，将其作为艺术教学目标的方向引领，进行客观有效的评价，保证人文精神的教学目标能够得以实现。因此艺术课程的教学评价机制不能单纯地以理论知识成绩作为考核指标，还要全方位地评价学生的哲学和美学功底，考察其对美学和哲学的认知水平，综合考核，以求更好地彰显艺术教育的人文理念。

（二）正视求异思想，拓展教学方式

保持自己的个性，也是艺术教育中人文精神的重要体现形式。个性是一个人自身具有的性格的倾向性、标志性，且具有较为稳定的性质。因此教育教学的内容不应该压抑学生的个性，应该以学生的个性为中心，革新教学方法，使每一个学生都可以在艺术课程中表现自我，发挥自己的优势和特长。

所以要想提升学生艺术学科中的人文表现力，就应该全面地拓展教育教学的内容，极大程度地丰富学生的知识体系构建，强

化学生在艺术演绎方面的人文理论基础，引领学生深入探索舞蹈的编排、美术作品的构思及创作内涵。

只有让学生进一步理解感受艺术的深层情感，才可以更好地体会和掌握各种各样的艺术文化。针对现在存在的机械式模仿教育教学思维，必须要做出改变和突破。今后的艺术教学活动当中，无论是学校还是老师都应该根据自身独特的教学方式，让学生懂得怎样学习艺术，感受艺术。

学生的思想以个性为主体，运用启发式、探索式、协作式等学习方式进行创新型的教学，激发学生的求知欲望。同时在日常教学中对于学生的探究精神给予一定的肯定，培养广大学生的求异思维，促使他们积极合作，主动沟通和交流。

（三）加强师生互动，渗透人文精神

在艺术学科教育教学中想要提升人文精神，不仅需要广大教师进行技艺的传授以及相关理论的讲解，还需要引导学生塑造艺术作品作者的灵魂思想，理解艺术作品的创作思路。在教育教学中，可以将教师自身的艺术素养能力作为教授的基础，将各种形式的教育模式作为创新的重点，而人文精神是艺术课程教育过程中的核心，只有将三者合一，才可以充分地理解与体会艺术作品人文精神的独特魅力和独特价值。

因此，教师可以积极启发学生，引导学生对于审美以及情感进行理性分析，促使学生理性地认识他们的学习思想，激发他们的内在创作潜力。同时教师在传授学生理论知识和动作技能的同时，自身也可以作为一个参与者，通过翻转课堂等形式使学生和老师共同深入到美术、摄影、音乐、舞蹈学习活动中去。学生和教师皆为教育教学活动中的主体，通过思想的碰撞加深艺术文化内涵的深入学习，理解每一种艺术形式的人文背景和人文思想观念。只有这样，才可以将哲学和美学相关的人文精神渗透在艺术教育教学的各个方面。

四、结语

综上所述，积极提升艺术教学中的人文精神，可以提升学校在艺术教育方面的教学层次，提高教师的教育教学水平，使教师和学生艺术的探索过程中深入了解每一种艺术门类的创作思路和创作理念。在艺术学科中渗透哲学和美学内容，在教学中弘扬人文精神，可以培养青年学生正确的人生观、价值观，提升青年学生的人文素养、审美品位。

参考文献：

- [1] 李团. 基于哲学与美学等人文精神思考的艺术课程教学改革探索[J]. 艺术教育, 2014(11): 89.
- [2] 张晓燕. “艺术实践”课程教学改革与探索——以北京林业大学为例[J]. 中国林业教育, 2018(02): 27.
- [3] 金锦玉. 艺术学校文化课教学改革探索与实践——以延边艺术学校为例[J]. 职业教育旬刊, 2013(11): 35.

本文系：贵州省教育厅人文社科基地项目“黄馆心学美学思想研究”（编号2019jd042）阶段性研究成果。