

人文精神与美术教育

万洪景

湖北省天门职业学院, 中国·湖北 天门 431700

【摘要】随着我国经济发展水平的不断提高,人们越来越重视物质文化和精神文明的建设。现阶段,美术教育是人文学科和艺术学科的重要组成部分,也是传达人文理念的重要途径。美术教育更注重艺术类学生综合素质的提高,不仅要培养学生的基础艺术绘画的理论知识 and 实践能力,而且对于提高学生的人文精神、人文素养和人性的正常发展都起到至关重要的作用。本文结合我国美术教育的现状,分别从人文精神、人文素养和人文情感、人文生活等方面分析了美术教育与人文理念之间的相互联系及影响,并针对存在的问题进行分析并提出了相应的对策。

【关键词】人文精神; 美术; 教育

1 美术课程分析

美术最开始的作用主要是提高大众审美,提升人们的修养品味,通过系统的美术教学使学习者掌握一定的美术知识和技能,用美学知识使其具有高尚的美德及一定的审美情操,是一门综合性的人文艺术学科。随着素质教育的大力提倡,艺术教育的重要性得到充分肯定,为满足社会发展和经济要求的调整发展,单一的技能习得教学模式已经不适应当今的教育发展环境,没有人文教育理念的融合、综合性艺术的加持,局限化的审美及缺乏针对性个性化的美术教育模式,已经渐渐失去了吸引力。

2 当代中国教育中人文教育的比重

在提倡人文教育时,我们首先要理解什么是“人文”?人文,是人类文化的简称,是人站在自身或者其它的角度,用自己或别人提出的方法对世界中已知或未知存在的客观事物或现象进行理性的思考而总结出来的符合世界发展规律的又能被大众接受的知识点。在人类文化的进程中,先进的价值观和符合人类大众所接受的文化规范形成了人类文化中的核心要素。其集中体现是:重视人,尊重人,关心人,爱护人。重视人类的文化就是典型的人文理念。在教育概念中,“人文”的概念是这种教育模式的核心,因为它强调人文的意义,人文的概念贯穿于教育的全过程,使教育具有人文性和个性化。人文教育理念是指以广泛的文化知识、高雅的文化氛围、优秀的文化传统和深厚的实践活动为主要内容的人性教育,在教育过程中以提高学生的艺术审美水平及综合人文素质,调动学生的主观能动性和独立思考能力,在独立的思考过程中去感受、去发现、去体验,从而积累丰富的知识和经验。人文教育要充分关注学生的人性发展,塑造理想人格,全面平衡发展,实现个人价值和社会价值。

《全日制义务教育艺术课程标准》是我国教育部制定的美术教育以人为本,特别是基于学生的发展,更重要的是优先考虑人文概念的应用和推广。现代美术与传统教育相比,教育淡化了学生对知识和技能的需求,更注重学生的思想情感和价值取向,培养学生健康的人格和个性。

3 人文观在美术教育中的影响

目前,基于美术教育的人文哲学的实施主要体现在以下几个方面:

1、美术教育重要任务之一——人文思想的培养。

素质教育重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育。而艺术教育又是素质教育的重要组成部分之一,自国务院办公厅2015年印发了新中国成立以来的第一个

全面加强和改进学校美育工作的意见以来,我国学校美育教育教学改革、学校美育师资队伍建设、学校美育场地设施条件均有长足发展。在政策环境不断利好下,我国众多家长在艺术教育的重视也逐年加深。当今在中等以上城市接受美术教育的学生人数不断上升,根据家长帮调研数据显示,选择素质教育艺术类课程占比达到71.78%,而美术教育的比例达到44.72%,占比其次。

从现阶段的美术教育调查分析,我国大多数学生美术类专业学习,欣赏和实践时间学生的比例在不断增加,相较过去相比简单的知识灌输,这不仅可以让学参加美术教学活动在最大的程度上使学生成为课堂的主人,在自主自觉的美术实践中收获一定的知识。使学生掌握光影原理、色彩美学、比例分割等多方面的学科知识。更重要的是,他们可以在欣赏的过程中深入了解作品,掌握艺术创作的背景和思想内涵,从而将人文精神融入到自己的内心世界,应用到自己的艺术实践中。

2、美术教育之二——情境教育和情感教育。

如何使美术教育合理地进入学生的学习生活中,并有效地激发学生的学习兴趣?通过情境教育采用符合学生认知习惯,有利于学生身心健康发展,富有时代气息的教学形式、教学内容、教学方法使学生对美术学习产生浓厚兴趣。美术既是文化的载体,也是文化的一种类型。美术学习不仅仅是美术技能技巧的学习,也是让学生在一种文化情境中理解感受美术,接受文化影响的一个重要部分。美术教育关注文化,可以从根本上扭转以往把美术学科仅仅作为技能学科来看待的观念,参与人类文化的传承与发展,以及对各种美术文化现象的了解,对拓展美术教育内容、丰富美术教育的内涵具有重要的意义。

在当前的学校课程设置中,美术教育在一定程度上是一种情境教育和情感教育,在我国不少大中城市的美术教学中取得了良好的实践效果。情境教学法通过激发学生有意识、无意识、智力和非智力因素来实现认知的统一,其理论基础是心理学关于情感活动和认知活动的相互作用、认知的直觉原则和思维科学的相似原则。情境教学法是指教师有意地引入和营造包含情感色彩和身临其境的场景,主要是视觉形象,以唤起学生特定的态度体验,帮助他们理解和发展心理功能的教学方法。情境教学法不仅给予学生相关体验,激发学生情感,更达到深刻理解教育内容的目的。在教学过程中,教师利用特定的教学设备,创设特定的生活情境,激发学生的内在情感,激发学生的学习潜能。一些学校开设了创造艺术场景课程,通过情景展示学生创作的艺术作品,使学生不仅能够理解作品的内涵,形成正确的人生观和价值观、世界观,从

而创造更美好的生活。

3、美术教育之三——人与自然的哲学课堂。

亘古以来,人类孜孜不倦的探索人与自然这个恒久不变的主题,但是在这个物欲横流,追名逐利的现代社会,人类似乎对这一主题的认知日渐模糊。每个在地球上生存的人类必须思索怎样让人类可以正确理解和认知这一主题。人类来自于自然决定了人类必然从属于自然。自然美不仅可以娱乐人的身心,而且可以净化人的心灵,丰富人的情感,陶冶人的情操,唤醒人的想象力,从而激发人的创造力。在美术教学中,教师带领学生走出教室,让学生领略大自然的神美,养成发现美和表达美的习惯,提高审美情趣和观念,最终形成亲近自然、热爱自然、尊重人文思想、保护自然生态环境的态度。寻找新的艺术教学方法,让学生积极快乐地学习,享受艺术教育带来的乐趣,长期以来一直是我们的艺术教师研究的课题。由于美术学科的独特性,决定了美术教学应该为学生提供美好和愉快的体验,那么,如何在课堂上使用自然的美术教学方式和自然的美术教学方法,让学生自主愉快地接受学习,如何用自然的方式进行美术教学,让学生主动享受学习?如何在课堂上教授艺术。教师可以采用使用现代多媒体、自然教学法,利用启发式教学、赏识性教学进行因材施教。实践证明,利用自然的方式进行艺术教学可以使学生愉快的主动学习。

寻求新颖的美术教育形式,使学生能够以积极愉快的心情学习,感受美术课的趣味,长期以来一直是我们的艺术教师探索的方向。由于美术是一门独特的学科,所以美术课应该给予学生一种美好和愉快的体验。在实践中,美术教学就是如何让学生喜欢和接受学习,怎样以自然的方式进行美术教学。如何在课堂上以自然的方式进行美术教学,使学生以积极愉快的方式学习。教师可以用启发的方式,用欣赏学生能力的方式,用最新的多媒体,用自然的方式进行教学。

在讲解印象派画作时,教师应该带领学生走出教室,走进田野、乡村或城市,让学生感受乡间秀美灵动的大自然,仔细观察日光照耀下的自然风光,捕捉光影的变换,将大自然的旖旎风光收入眼底。因此,在绘画写生时要求学生学会用自己的眼睛仔细观察阳光照耀下如何因光线的变化的景物所呈现出不同的色彩效果。在光线下描绘物体时,准确捕捉色彩的多变,并根据当时的即时感进行绘画,并且在绘画中格外关注和描绘光线的明暗,光影的变换,当季节变换,天气发生变化时,即使相同的景物也会呈现迥异的色调和色彩。所以捕捉物体的光影和色彩的冷暖变化,在画布上准确描绘出光 and 色的变化效果。

欣赏莫奈的《日出印象》领会作者是怎样生动地描绘了融化在晨曦和朝雾中的光和色,准确地描绘了莫奈对日出时转瞬即逝的海港景色的鲜明印象。可以带领学生观察清晨初升的太阳在水面上的倒影,是不是时光稍纵即逝的感觉?而印象主义画派所追求的正是准确地捕捉这种瞬间的光色变化,让他们根据对自然美的理解和审美观念来进行创作,这样会在潜意识里对自己的言行形成一个整体的引导,使自己的个性更加完善,个性发展更加全面,这可以说是人文思想在育人方面的终极目标。

4、美术教育之四——人文知识交流场所。

艺术创作来源于生活原形或者现象以及灵感。艺术的生活更是我们传递的责任。我们生活中所有点滴小事或者经历过的事都是艺术素材的提供者和原形。艺术家运用自己的视觉感知,自

己及他人的生活情感经历进行艺术手段进行再创作使之进行提升,达到他人在欣赏艺术作品时感受、体验、联想、共情,并理解作品所传达的艺术效果,审美能力及文化素养得到提高。因此,车尔尼雪夫斯基在《艺术对现实的审美关系》一书中提出的艺术创作的观点:“艺术来源于生活,却又高于生活”,罗丹也曾提出“生活中从不缺少美,而是缺少发现美的眼睛”,因此我们在生活中首先要感知美、体验美,才能创造美。

艺术来源于生活,把握艺术的本质,就要回归生活,获得艺术的灵感。目前,艺术教育工作者已经注意到让艺术课堂回归生活的重要性,进行一些与生活相关的艺术活动,以学校学习生活 and 寝室生活为题材进行美术创作优秀作品进行展示或者比赛激发学生的学习动力和竞争力,美术教育跨越了课堂教学的痕迹和专业知识的灌注,成为生活的一部分,兴趣和吸引力都得到了增强。通过一系列有意义的活动,加深了学生对生活和社会的热情。同时,学生对生活和社会的热爱程度也会大大加深,人文观念的传递效果也会更加深刻。艺术教育不仅能发展形象思维,提高审美素养,培养创新精神和实践能力,树立正确的审美观念,更能提高人的审美能力,拓展视野,开发智力,挖掘潜能,发展创新思维,培养艺术情操。艺术教育在人文方面更是达到开阔眼界,扩大知识领域,陶冶人的思想情操、提高精神境界,从而达到优化生活的目的。

4 结论

当然,将人文精神融入美术教学还有很长的路要走。然而,在我国的一些小城市和偏远地区,传统的应试教育思想仍然对艺术教学活动产生着重大的影响,远远达不到素质教育的要求,人文理念在整个教学过程中仍然处于一种缺失的状态。为了解决这个问题,我们应该从社会、学校、老师和家长四个方面入手。社会应该对美术教育给予足够的重视,并且不可替代,因此增加人力物力来促进和监督学校美术教育与人文理念的融合。学校应改变升学率办学的观念,反之,教学目标应强调学生的全面发展,艺术教学的重要性应与其他学科平等,积极响应素质教育的号召,突出学科的人文精神。教师更注重个人素质的提升,培养更高层次的开放意识、创新意识和普遍意识,努力把自己变成人文教师,把学生培养成为全面发展的人。家长应积极配合学校和老师的工作,通过监督教学实践,定期与教师沟通,帮助学生充分参与教学活动的艺术,促进学生的全面发展。

参考文献:

- [1]张纯桂.《中国画教程》中国电力出版社,2010.
- [2]李新生.《美术教育与自然环境》,2002.
- [3]赵凌礼,丁洪绍.《百年中国美育》.高等教育出版社,2006.
- [4]尹少春.《全日制义务教育艺术解释课程标准》(实验稿).北京师范大学出版社,2011.
- [5]何瑛.《美术教育与人文教育的融合发展》《教育现代化》2017年.

作者简介:

万洪景(1973-),女,汉族,湖北省天门市人,湖北省天门职业学院副教授,学士,主要从事美术教学、艺术设计方面的教学及研究。