

探讨学生审美能力在高校摄影教学中的培养

温京京

南京传媒学院, 中国·江苏 南京 210000

【摘要】高校是为国家培养建设人才的主要基地,因此,各个学科都应当立足学生的核心素养,培养学生综合能力。摄影教学中学生的审美能力对学生的摄影技能提升有着重要的推动作用,再加上各种新型的摄影器材不断融入到教学中,学生也应当依靠自己专业力量,在摄影学习中学有所得。教师也应当站在国家教育改革的角度,创新教学方法,使用符合学生学习能力的各种措施,全面保障学生的能力提升。^[1]本文作者就从不同角度详细阐述了在高校摄影教学中如何培养学生审美能力的具体措施,希望能够为相关教师带来帮助。^[2]

【关键词】学生审美能力; 高校; 摄影教学; 培养; 策略

Discussion on the Cultivation of Students' Aesthetic Ability in Photography Teaching in Colleges and Universities

Wen Jingjing

Nanjing Media Institute, Nanjing, Jiangsu, China 210000

[Abstract] Colleges are the main bases for cultivating and constructing talents for the country. Therefore, each discipline should be based on the core literacy of students and cultivate students' comprehensive ability. The aesthetic ability of students in photography teaching plays an important role in promoting the improvement of students' photography skills. Coupled with the continuous integration of various new types of photographic equipment into teaching, students should also rely on their own professional strength to gain something from photography learning. Teachers should also stand in the perspective of national education reform, innovate teaching methods, and use various measures in line with students' learning ability to comprehensively ensure the improvement of students' ability.^[1] The author of this article elaborates on the specific measures of how to cultivate students' aesthetic ability in photography teaching in colleges and universities from different angles, hoping to bring help to relevant teachers.^[2]

[Key words] Students' aesthetic ability; Colleges and universities; Photography teaching; Training; strategies

审美能力不仅对学生的摄影学习有着重要的帮助,同时也会为学生的生活质量提升提供基础。受到生源质量的影响,高校学生有着各种各样的性格特点以及能力差异,在审美上表现出的偏差也会各有不同。如果教师采用统一的教学,很难保证所有学生都能完成目标,因此,教师应当全面落实新课程理念,促进每个学生在最近发展区内良好发展,使学生持续进步,不管是学习能力还是审美能力,都在摄影教学过程中得到有效巩固。^[3]当然,教师也应当站在21世纪新型教师的眼光下,借助自己专业的职业素养,为学生构建高效的摄影课堂。

1 学生审美能力的培养解析

1.1 高校摄影课堂中培养学生审美能力的特点

摄影教学最重要的教学目标是培养学生良好的摄影能力,使学生拍摄出更多优质的作品。这就要求在课堂上培养学生审美能力的同时,锻炼学生的动手能力,让学生将理论和实践互相结合,通过学习优秀的摄影作品,赏析作品,再通过教师和学生的互相交流讨论,形成良好的把控能力,这样才能让自己的审美能力更上一层楼。另外,教师也应当注意到,审美能力作为哲学的重要组成部分,学生也应当提高自己的思想意识,健全人格,启迪心灵,产生情感共鸣的同时,形成较高的审美能力。^[4]

1.2 高校摄影课堂中培养学生审美能力的现状

现阶段国家各类的高校中,摄影教师开展课堂时,并没有立足学生的基本学情。比如对学生的兴趣爱好,年龄特征,

性格特点并不了解,只关注教材内容是否为学生讲解到,学生是是否能够取得较高的成绩,或者对学生的摄影技巧过度重视,导致学生只是机械的操练,又没有在思想上重视审美能力的培养。^[5]再加上学校没有建立相应的评价体系,使得教师和学生对审美能力的培养都模棱两可。课堂氛围仍然也枯燥为主,被动学习的方法对学生而言,不仅难以提高能力,同时也会限制学生的兴趣提升。^[6]

1.3 高校摄影课堂中培养学生审美能力的意义

在高校的摄影教学中,培养学生的审美能力有着积极的意义,具体表现在以下三个方面。首先,摄影对学生来讲,本身就是一种艺术创作形式,学生需要借助各种画面或者视频,记录自己的所思所想,向读者展现出独特的角度。因此,在具体摄影过程中,学生应当借助审美,向其他人展现自己的专业能力和理想,这样才能突出作品的内在价值。其次,高校学生虽然已经成人,但是心智发展缺少社会经验的支持,对事物的理解并不全面,甚至对自己的职业规划也不清晰。^[7]培养审美能力,再加上教师的引导,有助于帮助学生明确未来的发展方向。最后,虽然摄影技术对学生来讲相对容易,但是如何将审美能力放在摄影技术的学习中则是教学难点,培养学生审美能力也不仅仅是让学生简单理解,而是让学生将审美能力内化到自己的知识结构中,通过摄影感受出生活中的美,再通过专业角度的解读,不断提高自己的摄影技能。^[8]

2 高校摄影课堂中培养学生审美能力的突出问题

2.1 教师对培养学生审美能力的忽略

审美是人类重要的精神文化活动。虽然素质教育理念已经提出很多年,地方教育部也在采取各类措施,有效落实素质教育理念,但仍然有一些教师对该理念没有深刻解读。摄影教师若没有及时更新教学理念,在课程中就难以培养学生真正的能力,高校摄影教师对审美能力的忽略就是典型案例。在课堂上,很多教师只重视学生的摄影技巧,而没有告诉学生审美能力的重要性,导致一些学生只是机械的模仿其他作品进行摄影,缺少自己思想的作品就像缺少灵魂的个体一样,缺少内涵。而学校也并没有组织教师开展相应的培训学习,没有关注教师自身能力的持续提升,也没有为师生组织各式各样的摄影活动,学生只学理论,缺少实践,审美能力的培养也会受到制约。^[9]

2.2 摄影教师缺少必要的能力及素养

摄影教师的教学水平和自身的专业素养对学生的摄影技术有着重要的影响,如果教师在执教时没有重视学生的审美能力,在组织课堂活动时也会忽略审美能力的存在。尤其是现阶段社会各个行业对人才的需求标准越来越高,拥有综合能力的学生才能在社会立足,这样教师不能依靠专业的教学设备和教育资源,对学生来讲,学习资源也会匮乏,最终也会有会使审美能力产生影响。^[10]

2.3 未能立足发展方向创新教学方法

高校学生会受到3~4年的高校教育,如果在每节课上教师采用同样的教学方法,学生的学习兴趣也会受到影响。摄影教师应当采用各种各样,丰富有效地形式训练学生的摄影技巧,但是现阶段很多摄影教师在课堂上仍然采用传统的教学方法,理论方面采用灌输式讲解,让学生死记硬背,课堂上实践活动安排的非常少,学生无法将理论与实践互相结合,不仅影响考试成绩,在摄影能力提升上也会受到阻碍。再加上教师的教学方法不丰富,学生也难以拓宽思维,更不能从多角度分析摄影作品。^[12]

3 学生审美能力在高校摄影教学中的培养策略

3.1 教师提高自身审美能力

作为教师,自身的审美能力高低对学生来讲有着重要的影响。摄影教师应当有效利用自己的工作之余,提高自身的审美能力。通过学习或者临摹各种优秀摄影家的作品,不断充实自己的摄影教学水平,再为学生讲解审美能力时,也能做到丰富流畅。教师自身的魅力也会促使学生关注审美能力的提升。^[13]作为学校管理者,也应当重视自己院校所有摄影教师的综合水平,必要的时候可以通过引进来和走出去的形式,不断促进教师的综合能力提升。邀请优秀的摄影家来校进行讲座,或者组织教师与其他优秀的高等学校教师参与教研或者讨论,解决课堂上遇到的问题,持续丰富教师自身的榜样力量,这样在组织课堂时,教师就能有丰富多彩的教学活动做支撑,培养学生的审美能力也会水到渠成。^[14]

3.2 教师重视课堂上传播美

当摄影教师具备足够的专业资源时,在课堂上就应当为学生传播美,使学生浸润在美的氛围中,这样借助教师的传播,学生审美的思想和观念也会最终达成。例如,摄影教师在为学生讲

解各类作品时,就应当通过作品的空间设置,尺寸规划,色彩搭配等细节,让学生发现该作品的美,也让学生明确什么是审美,如何进行审美。只有当学生了解到审美的概念之后,才能养成审美的能力。^[15]另外,不同的学生对作品有着不同的解读方向,教师可以让学生以小组的形式对同一幅作品展开详细的交流和讨论,学生之间可以取人之长,补己之短,不断借助别人的点拨,丰富自己对美的理解。同时,学生探索美,发现美的能力也会有效提升。教师在传播美的过程中也应当注意到,美的形式有很多,并不是要以教师的描述为主,每个学生也应当有自己的独特视觉,学生也要从多角度,多方面,多层次感受到作品中美的存在,这样才能够有效利用课堂时间,提高审美能力。^[16]

3.3 重视教学氛围的建设

在摄影课堂上,不管是创作课堂还是赏析课堂,教师都应当重视为学生构建与学习内容相符的情景,只有让学生置身于相应的情境中,才能实现与作者的深度对话,也才能站在作者的角度赏析作品,进而提高审美能力。教师在教学过程中也应当采用科学的教学方法,根据学生的学习进度科学调整教学内容,利用师生之间的互动关系,让学生养成全面思考的习惯,使学生体验到作品中美的存在。当然,教师也应当始终坚持以学生为主体的教学方向,培养学生课堂上敢说,敢讲,敢做的优秀品质。当然,若学生遇到问题,教师也应当及时解答,采用积极鼓励的评价方法,促进学生在情境中得以提升。^[17]

3.4 激发学生的审美兴趣

摄影教师应当为学生渗透,摄影是视觉艺术的重要组成部分。在课堂上为学生展开讲解时,也应当为学生普及一些视觉形象原理,再根据学生的具体理解情况,引导学生深度学习,同时也要激发学生对审美的兴趣,让学生借助自己独特的视角和心理感受发现世界上的美好,可以从自然中感同身受,也可以从自己周边的生活事物中发现美。另外,教师还可以有效借助各种信息技术,为学生呈现优秀的作品。例如视频资料,文本资料,图片资料等,都可以在课堂上为学生讲解。例如教师在讲解《人物》这篇作品时,就应当提前为学生普及不同的面具,不同的脸谱,使学生了解结构,感受特点,激发学生想要继续学习的欲望。当学生有着较高的兴趣之后,教师再进行深度教学,在教师的引导下,学生会循序渐进,逐步靠近教学目标,审美能力也能在此过程中得以巩固。^[18]

3.5 立足学生生活,创新教学方法

培养学生的审美能力离不开生活情境的推动,学生如果具有一双发现美的眼睛,就能够在生活中处处发现美,教师也应当立足学生的生活经验,将学生在生活中常见的现象搬到课堂上,让学生以自己熟悉的事物入手,再进行教材内容的讲解,学生接受起来和消化起来会更加有效。教师可以将生活中常见的江河湖泊,花鸟鱼虫,高山劲松,村落人物等为学生展示,不同的摄影家有不同的摄影视角,展现出的作品内涵也各有不同。教师应当引导学生通过不同作品感受到摄影技巧的灵活运用,学生即使在课堂上也能够透过作品感受到大千世界的林林总总。摄影教师也应当善于发现生活中符合学生认知经验的现象,将培养学生的审美能

力与讲授生活中的常见现象互相融合,使学生构建知识和生活之间的桥梁,深刻理解自然景观,社会活动中等各种各样的美,这样才能真正达到净化学生心灵,提高审美能力的教学目标。^[19]

3.6 引导学生具有审美眼光

在地球上,各种自然环境是千变万化的,自然中每一处角落都充满着较高的艺术美,教师可以组织学生用自己的眼光去观察大自然,感受大自然,培养自己对大自然美景的独特感悟能力,这样才能够让学生形成热爱自然,憧憬自然,向往自然的心理。当然,学校也应当组织教师和学生走进户外进行摄影写生,学生可以将自然风景和自己的审美能力互相结合,透过自然现象感受到如何运用摄影技巧将自然中的美景锁定在自己的镜头中。教师也可以让学生身临其境,再进行指导,学生对理论知识的理解也会更加深刻。除此之外,在生活中,教师也应当培养学生的观察能力,让学生养成热爱生活,热爱劳动的思想感情,这样才能用自己的心情去感悟生活中的美,也才能形成较高的审美能力。例如有的学生会找到交通,图书馆,家庭生活等各个角度,记录生活,发现生活中的美。^[20]

3.7 课堂上融入专业摄影作品

专业的摄影作品能够让学生直观的感受审美能力的重要性,教师在课堂上也应当将各种各样的摄影作品为学生进行讲解,使学生感受到摄影工作者在摄影时采用的技巧和心理。当然,教师也应当关注学生的职业能力,让摄影作品的讲解更有内涵。^[21]首先,在为学生介绍摄影行业的发展史时,可以为学生讲解不同时期的代表人物,以及人物对艺术美感的理解。其次,教师在课堂上应当善于借助各种幻灯片,为学生讲解一些实际的作品。例如为学生讲解油菜花田时,整幅作品的色调为黄色为主,绿色为辅,教师可以说“这部作品的名称为《油菜花》,请学生想一想作者用什么方法凸显作品的主旨?”学生会根据作品的结构图,光影变化进行细节分析。例如有的学生会说本幅作品中作者选用的是主体充斥图像的形式。教师也应当为学生的讨论进行总结,这样能够让学生学习到严谨的表达形式。再次,摄影教师可以组织学生走进当地的艺术馆,博物馆,雕塑展,画展等,使学生面对面观察各种各样的典型作品。最后,教师可以让学生养成日积月累的习惯,组织学生在课后作业中完成一些观看摄影集,漫画册,阅读专业摄影读物等的任务,夯实学生的专业能力。^[22]

4 总结

总而言之,在新课改理念提出之后,教师与学生应当形成良好的教与学关系。教师提高自己的综合能力,学生培养自己的审美能力,摄影教师也应当致力于促进学生综合能力的提升,通过构建氛围,创新方法,使学生在摄影学习中修身养性。当然,摄影教师也应当及时总结和反思教学中的不足之处,不断创新,找到适合学生学习的教学方法,持续优化课堂的教学效果,这样才能借助丰富多彩的教学活动,培养学生的审美能力。

参考文献:

- [1] 王颖宇. 学生审美能力在高职摄影教学中的培养研究[J]. 老字号品牌营销, 2020(5): 2.
- [2] 董妍. 基于美学视角的摄影艺术审美独特性研究[J]. 旅游与摄影, 2021(9): 2.
- [3] 孙怡华. 学生审美能力在高职摄影教学中的培养[J]. 传媒论坛, 2019(20): 1.
- [4] 王萌, 杨丽华, 刘媛媛, 任红丽, 良华. 培养医学影像学生审美能力提高《医学影像检查技术》教学效果[J]. 实用医学影像杂志, 2019(04).
- [5] 张一博, 刘瑞蕾. 高职院校服装设计专业审美能力的培养对策研究——基于校企协作育人视野下的《摄影课》课程教学改革[J]. 佳木斯职业学院学报, 2017(11).
- [6] 张贺. 关于高职院校艺术素质教育方法与策略的探析——以《摄影鉴赏》课程教学为例[J]. 佳木斯职业学院学报, 2017(01).
- [7] 陈华. 高职院校古诗词教学中学生审美能力培养方法探究[J]. 现代语文(学术综合版), 2015(05).
- [8] 白利, 张枝. 虚拟仿真技术在摄影教学中的应用探索[J]. 福建教育学院学报, 2016(09).
- [9] 马志红. 媒介融合背景下新闻摄影教学改革探索[J]. 新闻研究导刊, 2017(07).
- [10] 谢迪. 中职摄影教学中存在的问题及对策研究[J]. 才智, 2017(25).
- [11] 王颖宇. 高职课堂手机摄影教学对旅拍产业的影响[J]. 当代旅游, 2020(18).
- [12] 陈艳. 如何使摄影教学从技术到艺术性的转化[J]. 课程教育研究, 2016(17).
- [13] 吴林燕, 邹阳. 摄影教学中如何引导学生拍摄有情感的照片[J]. 课程教育研究, 2019(02).
- [14] 谭海鹏. 中职教育摄影教学活力提升新思路探究[J]. 现代职业教育, 2017(17).
- [15] 郑小龙. 数字化环境下高职摄影教学模式改革探讨[J]. 明日风尚, 2017(18).
- [16] 蓝江平, 王娅茹. 基于区块链模式下数字插画在摄影教学中的改革研究[J]. 科技与创新, 2020(24).
- [17] 黄鹏. 浅析影视摄影教学中的“大摄影”观[J]. 视听, 2020(02).
- [18] 熊汝鑫. 高职院校摄影选修教学策略探索[J]. 现代交际, 2018(10).
- [19] 张喜全, 袁社锋. 高职院校摄影课程现状和探索[J]. 河南农业, 2017(03).
- [20] 徐亚, 姚玉. 基于职业能力培养的高职摄影实践教学探索[J]. 当代职业教育, 2015(01).
- [21] 孙璐. 高职院校美术专业摄影教学初探[J]. 扬州教育学院学报, 2010(03).
- [22] 蒋君. 关于高职摄影教学的探讨[J]. 科技信息(学术研究), 2008(07).