

浅论抽象艺术思维教育在教育中的必要性

陈茜

(江西师范大学)

摘要:全面推进素质教育,使学生德、智、体、美、劳共同发展,美术鉴赏课便是对学生进行美育的主要途径。美术鉴赏教育是有有效实施全面素质教育不可或缺的一种教育方式,而抽象艺术鉴赏也是在高中美术鉴赏课中不可忽视的部分。但观其现状,由于人们传统的审美习惯,抽象艺术面临着审美困难,被忽视等问题。但抽象艺术不仅包括抽象画,还有音乐、雕塑、装饰、诗歌、书法篆刻等。抽象艺术的功能更是应用于各个领域,不以描绘具象物体为目标的抽象艺术,通过色彩、线条、块面、形体、构图来传达各种情绪,激发人们的想象,启迪人们的思维。在高中美术鉴赏上课中,要重视抽象艺术,能更好的培养学生的逻辑思维能力,独立的审美判断,以及发现解决问题的思辨能力,促进全面发展。在大力推进素质教育的今天,抽象艺术的鉴赏教育尤为重要。

关键词:高中 抽象艺术 美术鉴赏 美术教育

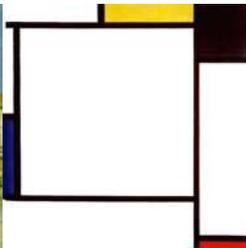
“抽象艺术”是指艺术形象较大程度的偏离或完全抛弃自然物象外观的艺术表现形式,它通过形状、颜色、以非常主观的方式来表达。不以描绘具象物体为目标的抽象艺术,通过色彩、线条、块面、形体、构图来传达各种情绪,激发人们的想象,启迪人们的思维。抽象艺术的出现,不仅是对艺术形式的补充,还是一种可以开拓人们理解事物的思维方式的艺术。随着全面推进素质教育的要求,美育作为重要的一部分要积极向全面化多样化去发展。要重视抽象艺术,能更好的培养学生的逻辑思维能力,独立的审美判断,以及发现解决问题的思辨能力,促进全面发展。但由于,传统的审美经验,美术鉴赏教育整体的局限性,抽象艺术在美术鉴赏中往往被忽视。为了更好的完善教育,推进素质教育,进而学生得到更全面的发展。

“抽象”一词原指“萃取”“提炼”“去除”等意,它泛指从众多事物或经验中抽取最基本或类属的形象。抽象艺术,简而言之就是对任何自然真实的物象描绘予以简化或完全抽象的艺术。与具象艺术(图一)相对,不对事物进行具体描绘,而是用人们普遍共有的情绪去表现感念来作画,艺术家运用一定的形体、线条、色彩等形式组合来表现其审美构思(图二)。形式是抽象艺术的主题,因为主题体现了抽象艺术内在的本质,是永恒的。

抽象艺术,它是由各种反传统的艺术影响融合而来,特别是由野兽派和立体派演变而来,野兽派和立体派促进了形与色的独立发展,启示着康定斯基,蒙德里安,马列维奇,他们也被称作抽象绘画的先驱。其实早前古希腊和文艺复兴时期画家就认为要达到合乎理想的数比关系和几何秩序才会获得美感,那么势必对现实物象进行主观的有目的性的归纳删减。于是理性介入绘画,在一定程度上背离了现实。此后,抽象风格便成为一种审美准则,影响了诸多的现代主义流派。观西方20世纪抽象艺术发展的历史进程,便会发现,西方绘画在抽象性形态的演变上,其实是对古典绘画形式理性化的一种反思和改变。

图一

图二

一个人的人格的形成,依赖于社会环境。它包含了道德、理想及信念价值观等诸多方面。但教育是形成人格的主要手段。所以国家提倡素质教育,培养多方面的人才,就要注重其人格的培养。然而,由于各种因素,培养健全的人格并非一帆风顺,面临着现实的压制。比如学习、生活、交友等外部或内部的因素会造成自我意识的束缚、情感的压抑等等。艺术的作用便体现于此,他可以作为排解内心力量的渠道。因为在艺术的活动过程中,不仅培养人们对自然和艺术之美的鉴赏能力、辨识能力,培养其健全的审美心理结构,提高和协调审美感知。更重要的是,能够帮助排解内心的情绪,找到一个突破口,帮助培养完善的人格。鉴赏是艺术活动的重要途径。合理有效地开展美术鉴赏课不仅仅是传播和继承人类文化艺术,还有培养高中生审美能力,健全心理教育,完善人格的作用。抽象艺术作为美术鉴赏的一部分,抽象思维也是培养人们的创造力,设计能力,更好的实现培养各类人才全面发展。抽象艺术带来了艺术观念的变革,探求视觉与人内心精神的碰撞。而抽象艺术让艺术摆脱了束缚,给艺术史注入了新的力量,将音乐、喜剧、心理学、哲学与绘画融合,打破界限,将多个元素融合在一起,影响了以后的艺术多元化发展。影响着当代艺术的审美思潮。也为以后的多个艺术流派奠定了基础。

在设计方面的影响更为重大,直接影响了俄国的构成主义,开拓了色彩,平面、立体构成这三大要素,影响了包豪斯设计教学和现代建筑中的国际风格,抽象主义追求着精神与形式的统一,这种理论精神创造精神更是深深地影响着各个领域。

(一) 启发抽象性思维 培养逻辑思维能力

抽象性思维看似虚无缥缈,确是支配我们行为的原动力。面对同样的事物,抽象思维强的人往往能看出事物的本质。这对于高中这个阶段来说是极为重要的。而抽象思维就是提炼出简言意赅的抽象规律。抽象艺术便是如此,它的内容美感是借助于艺术家运用一定的形体,线条和色彩等形式组合或解构来表现艺术家的审美构思。古希腊和文艺复兴时期的画家认为,要想获得理想的形象,就必须是形象的构成比例合乎理想的数比关系,或者是画面的构图合乎理想的几何秩序。于是理性介入绘画,使绘画一定程度上疏远了、背离了现实的物象。所以鉴赏理性的抽象艺术作品,并不能直观地看出是什么,而更多地引起学生思考。抽象的绘画,从繁到简,本身就是一个抽象思考的过程。以此来打开思维,潜移默化的形成不

同的思维逻辑方式。

抽象艺术来自西方,对比中国,西方的思维方式更逻辑和抽象。观其语言文化,是极为抽象的,将我、主客、时间空间都划分的很明确,而抽象艺术虽是写实艺术的对立面存在,但从本质看都是理性主义的结果。只不过写实主义的理性表现为焦点透视,人体解剖,明暗对比法则这些古典的科学、技术的知识上,抽象艺术则依赖于西方现代科学。是看得见与看不见的关系,现代科学也证实着看不见的并非不存在。而对中国人来说,逻辑思维和抽象思维则是后天的知识,因为抽象主义的本质精神和我们的天人合一的世界观及感性的主义思维方式不相同,包括我们固有的艺术观念。当这种艺术进入我们的视野,不理解和冲突性是难免的,但随着国际化的交流,科学技术的进步,学习内化这种精神已经是必然的趋势。在学习这种带有西方逻辑思维的绘画中,可以学习到西方的理性、逻辑思维,这对于正在飞速发展的我国所提倡的科学发展观,正是必不可少的一部分,也正是教育的重要环节。

(二) 提高独立的审美判断力 想象力 感受力

我国素质教育强调的美育是为建设社会主义精神文明和培养青少年心灵美、行为美服务的。育是指培养学生认识美、爱好美和创造美的能力的教育,也称美感教育或审美教育。怎么欣赏“美”,首先就是“审美发生”。指的是审美活动的开始以及生成。“审”,即可解释为观照—感悟—判断,是对主体的动作、信息的接受、感悟、领悟、判断。在这个过程中,人作为主体的一切心理机制。所以,主体的动作是审美的动力,如果“主体”没有审的愿望要求和能力,那也就不会有审美的发生。要更好的感知世界,培养主体独立的审美判断力是至关重要的。

而当下的审美教育,表面看已经存在了。但是就全面来说,还是不够,这就造成审美处境的不自由。王大根也提到要学习抽象绘画是要培养学生的创造能力,审美教育的三大要素:感受美、发现美、创造美。只有感受更多元的美,才能丰富学生的感知体系,有助于独立审美判断力的形成。抽象艺术教育的融入,填补了艺术欣赏教育的缺失。而抽象艺术对于我们所接受的传统艺术教育,的确是一个挑战,他不同于传统的绘画表现形式的直观表述,而是用人们所普遍共有的情绪去表现概念去作画,所以不同的人看到一幅抽象绘画会有不同的理解,主在传达情绪和精神。所以当儿童看到抽象艺术作品,往往不能理解,但当在以后有了更丰富的生活体验及认知能力和一定程度的艺术修养,再看到这些艺术作品,便能根据自己的经验解读艺术家的情感,从而加上自身的生活感悟有更深层次的感受,这就是情感再创造的能力。

从抽象艺术为突破口,学习艺术家们创造精神,打破思维的局限性。以蒙德里安为例,运用色彩、线条表现音乐的律动感,打破绘画和音乐的界限。康定斯基的绘画理论宣称:时代的变化要求艺术形式进行相应的革新。而马列维奇又在此基础上不断探索开创自己的至上主义。这些事例都影响着人们,告诉人们创造的重要性。

(三) 发现问题 解决问题的思辨能力

抽象艺术在艺术史上是一个“反叛”,它带有一种实验精神,哈默尔顿在《风景画中的想象》描述到:能够从风景甚至颜料的偶然组合中感知色彩和形式之间最微妙的关系,就像透纳让三个孩子用水彩乱涂乱画,直到适时一刻突然喊停。

贡布里希在《世界小史》中说“经验表明挂着抽象画的房间可能会引发和鼓励最刺激的谈话,最少受偏见和偏执的左右”因为抽象艺术鼓励着人们去探索、试验。这种艺术在高中教育中,起到的不仅仅是视觉上的培养,更是对理念的传达,像是在对这阶段的青少年说:跳出来看问题吧,发现它,并尝试解决它!

要培养学生解决问题的能力,首先思考问题、发现问题是关键。抽象思维便是帮助学生思考、发现问题的一种能力,这种能力便是解决问题的主要方式。而什么是抽象思维?是抽象思维是经常不在具象世界中还经常回忆以往具象世界的经验,并同时把好几个具象世界的经验或场景放在一起或发现他们相似的部分,发现他们的共性,以便于总结规律,抽象艺术也是如此。抽象思维原本是一种思维方式,而习惯了这种思维模式,最终就会演变成性格。这种习惯思考的性格在人生中起着重要作用,而抽象艺术在学习过程中便可以帮助学生培养思考的习惯,有助于性格的形成,帮助学生在以后的生活中更好的思考问题,解决问题。

(四) 现代意识、国际意识、创造意识

知识经济时代需要创新的人才,而想象力造就创新的素质,这种能力是无法在 21 世纪的今天,为更好地贯彻德、智、体、美、劳全面发展的要求,必须加从书本获得的,而艺术教育的任务就是培养人的审美力,想象力又是审美力是重要组成部分。在这个全球经济竞争力的时代,想法和创意对国际竞争尤为重要,这意味着要培养好未来人才的想象力,而培养高中生的想象力也影响着在个人生涯中的竞争力,更影响着我国创意经济的发展。

在国际化的进程中,抽象艺术更是作为文化交流的手段,艺术相比语言,更能提升人类的深层无意识,得到情感之间的沟通,看到国外的艺术作品,学生能感受到情感的共鸣,是种更深的文化交流。艺术不分国界,优秀的艺术作品,能使不同的民族彼此打动,教师能够通过介绍世界各国不同文化的抽象艺术,带学生领略多元文化的丰富多彩。更好的开展抽象艺术的教育更是向实现教育国际化迈出的一步。

如今的抽象艺术,已经不仅仅是视觉概念,背后蕴含着对艺术、文化、社会发展方向全方位的思考。从抽象意识的产生来看,它受到工业、科学技术的推动,现代化的建筑和环境,要求更为概括的、精炼和简化的艺术形式,身处于现代社会,抽象艺术身作为一种创新性的艺术形式,是现代化的产物更是推动我们发展的动力。不仅如此,欣赏不同国家不同民族的抽象艺术。在学习抽象艺术的过程中了解多元文化,不仅能够学习这些知识,能够从这种新的绘画形式看到如何对不同类型的,传统的文化进行再创造,与自己的文化相结合,这何尝不是一种对思维的启迪。

在 21 世纪的今天,为更好地贯彻德、智、体、美、劳全面发展的要求,必须加强对美术教育的重视与支持,要更好的完善美术教育。学习抽象艺术,有助于学生抽象思维的培养,提高独立的审美判断力,拓展视野,调节身心健康,也能在未来提高其综合竞争力,这些都尤为重要。

作者简介:陈茜:1997,6.10,女,回族,籍贯:河南开封,江西师范大学美术学院,20级在读研究生,专业:美术学,研究方向:油画