

探析审美教育在艺术教学实践中的应用

——以高校公共艺术课程为例

刘东阳

(宿迁职业技术学院 江苏宿迁 223800)

摘要: 审美教育是高校实施素质教育的重要手段之一,它对高校实施全面发展的人才培养计划有着重要的促进作用。本文以高校的公共艺术课程为例,深入探讨高校公共艺术课程与审美教育之间的必然联系,结合审美教育在高校公共艺术课程教学中的实践经验,探索审美教育在高校素质教育培训上的发展路径。

关键词: 审美教育、公共艺术课程、艺术实践、审美认知

Explore the application of aesthetic education in art teaching practice

——Take public art courses in universities as an example

Liu Dongyang

(Suqian Vocational and Technical College, Suqian, Jiangsu 223800)

Abstract: Aesthetic education is one of the important means of carrying out quality education in colleges and universities. It plays an important role in promoting the all-round development of talents training plan in colleges and universities. Taking the public art course of colleges and universities as an example, this paper explores the inevitable connection between the public art course of colleges and universities and aesthetic education, and explores the development path of aesthetic education in the quality education of colleges and universities by combining the practical experience of aesthetic education in the teaching of public art course of colleges and universities.

Key words: aesthetic education, public art course, art practice, aesthetic cognition

审美教育的定义

审美是人感知力、想象力的集中体现,而高校的审美教育主要以培养和拓展学生的精神世界为主,它具有一定的形象性、娱乐性、情感性、个人创造性和潜移默化性的特征。作为高校综合素质教育的重要组成部分,高校的审美教育承担着完善和强化学生人格的双重教育职责。在高校的艺术教学实践中,审美教育的重心主要以提高学生的审美鉴赏能力为主。通过艺术课程的教学实践,从而达到促进学生德智体美劳全面发展的教学培养目标。

早在原始社会时期,人们就开始利用巫术来实现对普通民众的精神教化。中国早期的审美教育思想形成于西周时期,“六艺”是西周贵族子弟最早进行的教育模式。从“六艺”中,人们开始重视艺术对审美教育的影响,尤其是在陶冶性情上的作用。艺术课程对审美教育的开展有着至关重要的作用。近代,梁启超首次提出了“趣味教育”的概念。他这里的“趣味”指的是人的鉴赏能力,其实质就是近代审美教育的雏形。他认为:艺术是趣味教育的“最大利器”。由此,艺术便成了审美教育的有力载体。

从艺术作品上看,审美教育是以审美形象为载体,通过以情动人的审美形象来感染个体。它具有一定的感性色彩。从教育的效用来看,审美教育是认识、意识、情感共同发展的产物,它有利于学生知情意能力的提升,对人才的塑造具有一定的积极作用。从艺术课程的教学来看,审美教育是通过人类符号实践来达成审美教育的教学目的,进而实现人的全面发展。

审美教育作为现今素质教育的重要组成部分,对高校素质教育的发展有着重要的促进作用。不论从审美教育的发展历程来看,还是从审美教育的教学本质来说,审美教育都是以审美教育活动为支撑、促进人的全面发展的一门重要教育学说。

审美教育与公共艺术课程间的关联性

高校的审美教育与公共艺术课程的设置存在一定的必然联系。审美教育以培养学生的审美能力为主,它是高校美育的重要组成部分。而高校公共艺术课程设置的初衷是为了弥补高校在德育与智育上的短板,从而实现对素质教育的全面发展。因此,公共艺术课程的设置是基于实现人的全面发展而开设的教育课程,它与审美教育的教学理念不谋而合,都是为高校素质化教育培养计划所服务。

在教学目的上,审美教育和公共艺术课程的教学类似,二者都是意在实施普及化的艺术教学活动。通过公共艺术课程的相关学习,公共艺术课程可拉近学生与传统艺术的距离,从而达到认识美和评价美的教学目标。在审美教育和公共艺术课程的教学过程中,教师重视学生对事物美的认知与感知能力。学生可以利用公共艺术课程提供的认知和感知美的途径,在对艺术课程的学习中掌握科学的审美方法,进而形成良好的艺术审美体验,促进学生审美认知能力的觉醒。例如:在公共艺术课程《书法》的教学过程中,利用书体的不同书写形式,向学生们讲解书法布局章法的相关特点,由点及面的提高学生对书法艺术课程的鉴赏能力,从而掌握《书法》这门艺术课程的审美方法,增强自身的审美意识。

从教学内容上看,高校的审美教育和公共艺术课程的教学目标也存在一致性。他们都是以培养学生的审美能力来开展教学活动的。审美教育以生活为原型,触发学生对生活事物的真实感悟,进而增进自身审美能力的提升。公共艺术课程引导学生认识对事物美的真实感受,在艺术作品中感悟“艺术作品来源于生活,又高于生活”艺术表现形式,对客观世界的真善美对更深层次的视觉解读。以公共艺术课程《民间艺术》为例,通过民间艺术作品赏析和艺术实践活动,让学生感悟传统民间艺术对推动社会民俗文化发展中的作用,从而体会民间艺术的独特艺术表现手段,进而培养学生对民间艺术的审美鉴赏能力,触发学生对民族自信自豪感。

除此之外,审美教育和公共艺术课程还存在相似的可操作性、娱乐性和阶段性原则。在可操作性上,审美教育和公共艺术课程教育的师资配备都需要一定的艺术创作能力和审美实践经验,教师运用相关的美学理论为学生们解释事物美的审美方式,提升他们的审美认知能力。在娱乐性上,审美教育和公共艺术课程均以娱乐教学活动为出发点,利用娱乐教学活动触发学生情感动机上的共鸣,从而达到寓教于学的教学目的。在阶段性上,审美教育和公共艺术课程都遵循学生身心成长规律,有阶段性、有层次的培养不同年龄段的感知能力。审美教育与公共艺术课程之间的关联性,为审美教育在艺术课程体系构建上提供了可行性。

审美教育在公共艺术课程体系上的具体实践形式

审美教育是以审美为基础而展开的教学活动。根据审美教育的基本类型,人们把审美教育分为以下几种类型:活动型、观赏型、教学型、氛围型、综合型等。利用审美教育的类型分类,高校将公共艺术课程体系的构建大致分为公共艺术理论课程、公共艺术实践课程和校园艺术活动三个部分。三者具体的实践形式如下:

公共艺术理论课程重视审美教育的观赏型和教学型特点。它通过理论教学和艺术情景再现相结合的教学方式,培养学生对事物美的鉴赏能力和审美判断力,促进高校学生审美意识的觉醒。该类公共艺术理论课程的设置主要以艺术课程为主,例如:书法、音乐、美术、礼仪等。在公共艺术理论课程教学过程中,教师以理论教学为主,利用教学示范或艺术作品赏析的教学形式,突出教师在理论课程上的引导性,从而提高学生的感知力和感染力。以音乐课程为例,音乐教师以音乐曲目为教学主题,围绕音乐曲目向学生们介绍音乐曲目的创作背景、曲调的创作规律等,深入发掘音乐曲目背后的艺术故事。音乐教师从音乐情感认知理念入手,用贴近生活主体的音乐曲目故事触发学生的情感共鸣,从理论上提高学生对音乐课程的审美意识,从而促进学生音乐审美认知的发展。

公共艺术实践课程重视学生自身审美能力的提升。它通过对学生自身艺术实践能力的培养,从根本上提升学生的综合素质水平。以体育的艺术实践课程为例,在体育的教学实践过程中,体育教师利用学生自身身体内部各肢体的协调性,通过肢体的活动以及运动项目的组织,让学生在体育实践过程中提升自身的运动实践能力。利用学生运动活动的延展性,教师有针对性的开展了相关的体育课程教学内容。这些体育相关实践课程的实施,将有利于发挥综合型审美教育对学生的教育效用。

高校的校园艺术活动主要依托于校园文化建设的育人作用而展

开的。高校的艺术活动结合审美教育活动型和氛围型的教学特点,通过一些校园艺术比赛活动的组织和社团活动,从整体上提升高校的校园审美文化水平,营造学生德智体美劳共同发展的校园文化氛围。例如:定期举办艺术展演晚会、师生书画比赛,设置校园艺术文化展等。这些校园艺术活动的开展,既可凸显校园文化建设的育人主体,又可为高校审美教育的开展营造浓郁的学术氛围。校园艺术活动对审美教育的推进有着潜移默化的作用。

审美教育对学生综合素质能力培养的作用

审美教育是高校实施素质教育的重要组成部分,它对高校学生综合素质能力的培养有着重要的积极作用。现阶段,我国的素质教育普遍存在重智育轻美育的社会现象。审美教育盲从化和娱乐化的教学思想误区仍需高度重视。审美教育的有效实施,有利于改变高校学生审美理论缺失、审美能力低下和审美认知脱节的现状。公共艺术课程作为实施审美教育的重要手段之一,它对学生实现德智体美劳全面发展的培养目标有着举足轻重的作用。高校的公共艺术课程设置,依据自身实际出发,必将为高校学生综合素质能力的培养带来新的教育发展契机。

学生综合素质能力的培养,离不开学生审美能力培养、精神情感的熏陶、以及理想信念的塑造。公共艺术课程作为一门重视艺术理解力的人文学科。它从学生的审美创造力入手,拓宽学生的审美视野、增强学生的审美体验。公共艺术课程重视以情感人、以情动人,用情感作为实现审美教育的纽带,更易于学生的实现自我教育的教学目的。通过第一课堂显式教育和第二课堂隐式教育相结合的教学形式,公共艺术课程更能充分调动学生自主学习的积极性,让学生在理论实践的基础上逐渐形成自我审美意识的觉醒,从而真正达到对学生综合素质能力提升的教育作用。

立德树人是高校人才培养计划的根本任务,而审美教育的实施将有效的促进高校学生综合能力的发展。公共艺术课程作为高校实施审美教育的重要手段之一。只有不断的深入推进艺术课程在高校公共基础课程中的教学比例,才能真正的将审美教育落到实处,从而不断的提升高校教育发展的内在生命力!

参考文献:

- [1]蔡元培.蔡元培美学文选[M].北京大学出版社,1983.
 - [2]王敬艳.审美教育“以美育德”的机理研究[M].中国社会科学出版社,2015.
 - [3]教育部.关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见[R].教育部网站,2019(2)
 - [4]王樱.普通高校美育模式的探索[D].上海:复旦大学,2012.
 - [5]戴黛琳.区域高职院校音乐社团活动调查研究[D].长沙:湖南师范大学,2016
 - [6]教育部办公厅关于印发《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的通知教体艺厅[2006]3号.
- 作者简介:刘东阳(1993.6—),女,汉族,江苏沭阳人,宿迁职业技术学院,助教,硕士学位,专业:美术,研究方向:艺术学、美术学。
- 注:2019年江苏高校哲学社会科学基金项目《高职院校艺术教学实践下的审美教育研究——以宿迁职业技术学院为例》,项目编号:2019SYA2020;