

浅谈如何培养艺术学理论研究生的审美能力

王伟韬

(山东艺术学院 艺术学理论 250000)

摘要:当前艺术学理论研究生教育普遍出现了学生“理论过度沉浸”、“艺术实践缺乏”、“创新意识薄弱”等问题,而这类问题也间接凸显出艺术学理论研究生教育在进行完善审美能力培养方面的必要性、紧迫性。在这种背景之下,应当改革研究生课程体系、教学内容和方法等,从审美感受力、审美理解力与审美想象力入手,着力加强培养学生的审美能力。

关键词:艺术学理论;研究生教育;审美能力;艺术实践;创新意识

当前,全国高等教育艺术学科研究生培养规模快速发展,就艺术学理论这一专业而言,在教育实践过程当中已经出现了不少的新问题。为了更好地实现新文科建设理念、加强学生审美与人文素养的培育、增进学生创新能力的培养,从而有效地解决本专业教育实践中出现的部分问题,加大对艺术学理论研究生“审美能力”的培养具有十分重要的意义。

一、艺术学理论专业的研究生教育面临的现状及发现的问题

自2011年,艺术学从文学门类中独立划分出来,成为我国第13个学科门类,中国艺术学发展便迈入了新的历史纪元。其中,艺术学门类下的一级学科“艺术学理论”在之后多年的学科探索建设过程中,取得了较大的进展,但由于近年来教育规模的快速发展壮大,人才培养方面也暴露出了一些尖锐的问题,其中艺术学理论研究生教育尤为如此。

(一)对艺术理论“过度沉浸”

目前,大多高等院校对艺术学理论研究生的教育,实质上还是以传统教育为主,教学场所还是以课堂为首,研究生导师通过讲授说教的形式对研究生进行艺术理论知识灌输,并且安排足量的理论阅读书目。艺术研究生平常的学习过程则以经典的艺术理论阅读为主导,在扎实的理论基础之上,进行艺术理论研究活动。

传统的艺术学专业在教学模式中非常重视艺术理论课程的设置,尤其是艺术基础理论方面的课程占比很高。诸多研究生往往会花费绝大部分的精力在老师推荐的诸多理论书籍中丰富自己,以求提升自己的学术专业能力。而在这个模式当中,研究生理论“理解”的“思”的过程是要远远压倒实践“观照”的“感”的过程,研究生日复一日地沉浸在不同种类不同观念的艺术理论书籍之中,以书本理论里的审美观作为自己的审美观,渐渐丧失了研究生阶段主动独立地实现审美教育、提升审美素养、培养审美能力的机会,久而久之,便会陷入机械与教条之中,使艺术鉴赏活动成为学生“过度沉浸”艺术理论的附庸。

(二)缺失艺术实践环节

朱光潜先生曾说:“不通一艺莫谈艺,实践实感是真凭。”进行理论学科建设不应脱离结合相关的艺术实践,对艺术类实践活动的开展以及艺术类实践课程体系的建设等难点,已经逐渐上升为艺术学门类下各一级学科研究生教学改革的重心。

在艺术学理论研究生教育领域,艺术实践的缺失是一种普遍现象。相较实践环节,导师会更看重对学生艺术理论学术专业性的塑造。久而久之,对学生审美能力的培养就出现了很大程度的缺失。

艺术学理论专业教育忽视研究生审美能力方面的培养,没有确立正确的审美意识、审美态度,学生也就没有足够的审美能力去欣赏和把握艺术作品,更无法在审美观照的过程中有效地品味艺术、启迪自我,进而得到精神层次的升华,也就无法很好地提升自己的艺术修养、人文素养,理解真正的艺术。

(三)研究生创新意识薄弱

近年来,创新教育在我国受到高度的重视,并被提升到国家战略的地位。我国政府相继出台了多项相关政策,以促进我国研究生创新教育行之有效的改革。高校是我国培养高素质人才至关重要的阵地,而艺术学科门类的建设又是高校教育的一个重要组成部分,加强艺术研究生创新思维及创新能力的教育培养,是一道不容忽视的难题。

现如今,不论是学术研究层面还是艺术实践方面,以艺术学理论专业为代表的一批艺术类研究生普遍存在着创新意识薄弱、创新思维缺失等问题。某些传统的艺术课程局限了受教育者的视野与思路,而沉浸其中的学生也在一种较窄狭的研究领域里不断摸索着其中的规矩,找寻着较为浅显的规律性本质性的结论,与“创新”渐行渐远。

艺术研究生审美能力的缺失,对于开拓研究生的视野、提升研究生的想象力与创造力造成了极大的限制,而这也间接影响到了研究生创新思维、创新意识的有效培养。

二、审美能力之于艺术学理论研究生重要性

“如果你对音乐没有欣赏力,没有感情,那么你听到最美的音乐,也只是像听到耳边吹过的风,或者脚下流过的水一样。”费尔巴哈的这句话深刻地指出了审美欣赏对于艺术的重要意义。

生活到处都有美,但美却并非每个人都能感受到。若缺失了审美的过程,没有审美的能力,对于搞艺术研究的学生而言,无疑在实践方面是一种巨大的损失,甚至还会阻碍其理解不同历史阶段的艺术理论、审美观,从而割裂“知”与“行”,失去了人格进修的宝贵机会。

(一)审美能力的提升可促进对艺术的认知与理解

“意象世界能够照亮本真世界”,审美过程本身就是一种追寻心灵自由、提升精神境界的过程。由于研究生受教育的过程会受到各种或主观或客观因素的制约,尤其是学业的压力和即将踏入社会的就业压力不断增大等问题,使得学生把精力更多聚焦在功利性视域之中,没有足够的时间,也没有足够的审美兴趣去享受生活,去品味生活之美、人文之美、艺术之美,去增加自身的体验,也就无法建立正确的审美观念,从而失去了区分善恶美丑的标准,对理论与实践及其统一的认识都受到了不同程度的影响。而诸多艺术学理论导师并未十足重视,也没有对其学生进行合理的补足与必要的引导,久而久之,研究生的研究范围就会被锁缚在某种理论的某一隅,与“美善”相去甚远。这种问题若得不到有效改善,那么距离国家所提出的“培养具有审美修养的高素质人才,引导学生完善人格修养”高等课程体系目标只会渐行渐远。

积极引导艺术学理论研究生进行审美实践、建立审美兴趣、养成良好的审美情绪、练就过关的审美能力,从而加深对艺术的认知与理解,对于培养具有崇高审美追求和高尚人格修养的高素质人才有着十足重要的意义。

(二)审美能力的提升可有力增强研究生创造力、创新力

审美能力具有创造性的特征,审美表现也是对象化的创造性表

现。要让一事物成为一个意味无穷、可以观照的审美对象，也必须对审美主体进行能动的创造性建构。对于艺术学科研究生而言，认知能力固然重要，但审美能力在选择、阐释、变形等方面却比前者更具创造性特征，因此兼顾认知与审美，对于学术研究、艺术实践乃至个体思维能力的改善都有着极大的帮助。爱因斯坦、达芬奇、普朗克等成功的科学家在艺术实践领域以及审美趣味方面凸显出的不同凡俗的造诣，已经为此提供了最佳的例证。

积极组织引导艺术学理论专业研究生参加审美活动，本身就是对学生个性化、创造性加以锤炼的过程，而审美能力的培养，也必然会给学生创新性思维能力带来一次新的拓展与提升。

在欧美部分国家的教育培育体系里，艺术教育被明确定义为一种创造性教育。现如今我国也正努力建设创新型国家，各行各业对创新型人才的需求剧增，而具备创新思维、创新意识、创新能力的研究生正是国家所急需的资源。因此具化到艺术学理论专业研究生教育中，便更能凸显出培养学生审美能力的重要价值。

三、在艺术学理论专业中培育研究生审美能力的措施

在分析梳理艺术学理论研究生专业建设在当前教育背景中的现状及发现的个别问题后，本专业研究生培育激发审美能力的重要性被揭示出来，而具体的培养措施理应建立在相关的理论知识之上。

审美能力又主要包括审美感受力、审美理解力以及审美想象力三要素，笔者将分别从以上三要素中提炼出感受、观察、想象三种具体措施延展开来。

（一）感受

对于音乐、绘画、诗歌、戏剧、电影等艺术的探索，总离不开亲身体会，不论是对感性材料灌注生气的观照，还是置身于某些符号带来的观念之中，情感的充分调动是审美过程必要的经验。因此，学生个体应注重“感受”，培养“感受”，让审美体验真正在自由的情感之中完成。

具体措施可以通过多听音乐、多看意蕴深长的戏剧亦或其他类型的艺术作品，并且尝试“移情”至艺术世界里或静穆的形象或行动的历程当中，品味感受艺术所具备的独特感染力。

（二）观察

通过各种艺术展、剧院、电影院亦或是其他的媒介形式进行大量的艺术审美活动固然重要，但悉心的观察尤其是在审美理解层面，对结构形式的探索以及内容细节的把握等方面的训练同样不可缺失。感受与知解同等重要，没有充分的理解不能设身处地地感受，而没有感受的指引也无法快速地理解，很多时候“意会”一个作品比之感受大量的艺术素材还要更能提升审美能力。而“观察”，正是融合了“观”与“察”的统一性动作，是兼具感受与理解的体验过程，也是每个艺术学科的研究生应当训练的基本技能。

观察的过程应当是一种缓慢的过程，在这个过程中，要将主体的精神全神贯注于其中，并兼顾到各形式要素以及细节与整体内容的关联等等，用心体悟艺术作品的主题意蕴，并将之化为符合自己的实体性力量，进而达到人格素养的提升。

（三）想象

康德认为：“想象力是形成表象并把表象连接于知性或理性的的心灵能力。”审美想象力是人所特有的具备主观能动性、创造性的心理功能，而想象作为一种创造性的思维活动，对于当今时代的人才培养而言是十分重要的。

学生在审美的过程中，应当积极调动主观自由的想象力，尤其在以热衷于表现“无限”意蕴的中国艺术文化语境里，对想象能力的锻炼与必要的实践更是上升到了民族的层面。

想象可以被看作个体感受、观察并且充分把握了艺术形象之后

的第三个过程，是以上基础的升华，也是忘却主客界限、融入作品之中，提升主体审美能力的关键部分。

提升研究生想象能力的措施可以主要概括为：充分感受、观察发现、开放思维、自由创造、尊重个性、实现自我。充分感受、观察发现是想象的前提，开放思维、自由创造是想象的手段，尊重个性、实现自我则是想象的目的。只有兼顾以上六个要素，对艺术学理论专业研究生想象能力的培养才会行之有效。

当然不论是感受、观察亦或是想象、创造，它们并非各自独立、泾渭分明的，在审美的过程中，它们相互联系、相互渗透，如今艺术学理论研究生欠缺的主要是感受力与想象力，但这也连累理解力变成了无根之木。只有当审美主体将这些完备的要素自由协调聚合到统一体状态的时候，愉快的审美体验才会产生，学生个体的审美能力才会得到较大的发展。长此以往，学生建构出了正确的审美观，对艺术的理解与认知也就进一步得到了强化。

以上具体措施得以展开，离不开一种有别于传统教育形式的外部环境，这就要求课程体系改革应有侧重地向艺术学理论研究生审美能力培育方面倾斜。学校教师在进行必要的美育教学过程中，在基本理论知识灌输的基础之上，应言传身教，积极引导研究生对丰富的优秀文化艺术作品进行鉴赏训练、深入挖掘理解，帮助研究生进行正确的审美与人文素养培育，还应给学生一定自由选择的机会，鼓励且保护学生发展其益于审美的爱好，并且支持学生个性与创造性观点的阐发，训练其创新性思维，避免出现教科书式的“审美权威”，引导学生在进行审美能力的强化过程中，将学术理论与自我实践相统一，去真切地体验，去获得审美感悟，去理解艺术，在足够的审美经验中建构正确的审美观，真正做到“通艺谈艺”，从而提升学生整体素质。

四、结论

研究生教育作为我国教育结构中的最高层次教育，担负着培养我国高素质高层次人才的重要使命，而以艺术学理论专业为代表的艺术学科研究生教育作为高等教育的一部分，理应以培养具备较高水平的创新能力且有高等的审美趣味与人文素养的人才为重要任务。

加大对研究生审美能力的培养，有效开展丰富的艺术实践活动，让学生在感受、观察、想象的同时感知美、感悟善，从而开拓眼界、创新思维、完善人格，这也正应合了这个时代为高等教育培养人才所提出的新要求、新任务，在确保学校提升教育质量的同时，亦可以让综合素质过关的学生为社会进步带来“学院派”的创新动力。

参考文献：

- [1] 李晶. 对广西高等艺术教育研究生培养目标的思考[J]. 当代教育论坛, 2015(5): 61—65.
- [2] 马永建. “艺术实践”与艺术审美教育——素质教育中美育教学的方法研究(以美术为例)[J]. 艺术教育, 2018(11): 108—109.
- [3] 施晓鹏. 浅谈高校美术教学中中学生审美能力的培养[J]. 陕西教育, 2017(1): 23.
- [4] 刘长胜. 美术教育提高大众审美素质的策略[J]. 吉林省教育学院学报, 2014(10): 30—31.
- [5] 陆天怡. 艺术学科研究生“技”与“理”的自研究[G]. 戏剧之家, 2019(20): 167—168.

作者简介：王伟韬 1995年9月22日，性别：男，民族：汉，籍贯：济南市，省市邮编：250000，单位：山东艺术学院艺术管理学院2019级在读硕士研究生。研究方向：艺术学理论，艺术批评与理论研究。