

大学美育教学中经典美术作品的应用分析

王 静

(新疆师范大学美术学院 新疆乌鲁木齐 830054)

【摘要】美育教育是大学教育教学工作中非常重要的一部分,经典美术作品在美育教育中发挥着很大的作用,其可以丰富自身的知识储备,培养学生良好的素质品质,提升学生的审美能力,促使学生学会欣赏美、发现美、创造美。基于此,本文从大学美育内涵及必要性入手,对经典美术作品在大学美育教学中的应用作用进行了分析,以供参考。

【关键词】美育教学; 大学; 经典美术作品; 应用

大学美育是高校开设的一门素质教育选修课,其主要作用是陶冶学生的情操,使学生的思想、心灵得以净化。经典美术作品所蕴含的历史文化价值比较丰富,将其融入到大学美育教学中,可以更高效地实现大学美育教学目标。为此,在大学美育教学中,教师要重视经典美术作品的应用。

1 大学美育内涵

顾名思义,大学美育也就是审美教育。除了专门设置的《大学美育》课程之外,艺术系等系部也会设置《美学原理》课,与大学美育联系比较密切。很多高校都要求各系学生选修具备美育功能的一门课程。以《大学美育》《美学修养》等课程来说,其都是应用审美知识实施教育实践活动。若是从学科特征来分析,美育实质上是美学、教学的交叉融合,实践性比较强。在教学内容的规划上,通常是将美学原理、审美实践融合起来。而审美实践也就是艺术审美活动。

2 大学美育教学的必要性

美育也可以叫做审美教育,它重视培养、提升学生对美的理解、认识,是大学生素质教育的重要部分。对大学生实施美育教育十分必要。

第一,可以培养学生正确的审美观。审美观主要包含审美趣味、标准等,这些内容相互影响,相互作用。每个学生都是独立的个体,生活习惯、知识素养、性格特点等都是存在差异的,其审美观也呈现出各自的特征。在网络信息化时代下,各种信息影响着大学生的思维观念,学生出现了不正确的审美观。为了促使大学生正确审美观的形成,就需要实施美育教育。

第二,美育教育还能够提升大学审美能力、创造能力。审美能力涉及审美感知力、鉴赏力等等。即便是审美对象相同,学生所获取到的审美体验、感受也是不同的。而创造美的能力,指的是受到美学思想的影响,依据美的规律所开展的创造美的活动。创造美的活动对学生带来的影响远比单一课堂知识的讲述更为直接。一方面,经过美育指导,让学生学会欣赏美,让学生能够走进大自然,走进社会生活,去发现美,不断地完善自身的知识结构。另一方面,经过美育指导,让学生开展创造美活动,利用所掌握

的美学知识,进行美的创造。

第三,有利于大学生完美人格的塑造。一方面,美育能够对大学生实施思想、道德教育。通过美育教育培养了学生的审美能力、创造能力,调动学生对美好事物的喜爱,唤起学生内心的审美情感。美育还能够经过审美鉴赏、评价,端正学生的品行。另一方面,美育能够培养大学生积极向上的情感态度。大学生毕竟涉世未深,禁不住诱惑,也有来自各方面的压力,若是不能有效去调节就会出现负面情绪,出现不同程度的心理问题。而通过美育教育,可以对他们进行正面引导,让他们的心胸变得开阔,更加积极乐观。

3 大学美育教学中经典美术作品的应用作用分析

美育教育涵盖的范围很广,教师要有效实施教学,就要准确把握其内涵,并全面挖掘、整合经典美术作品资源,对两者间的关联性有一个准确把控,科学地应用经典美术作品实施美育教育,以促使学生综合素质水平的提升。

3.1 能够提高学生的知识修养

经典美术作品蕴含着丰富的文化内涵,有其特定的时代环境,是时代精神的直观体现。欣赏者了解作品创作的背景,能够更深入掌握作品内容、所表达的情感,也拓展了知识视野。对各种经典美术作品的解读、品味,学生可以获取到更为丰富的知识。如,教师在给学生讲解关于人体美育内容时,可以《米洛斯的维纳斯》雕塑作品为例。在介绍时,学生或许会很疑惑,为什么古希腊有这么多这种类型的作品,而中国古代基本没有呢?面对学生的疑惑,教师可对古希腊雕塑出现的社会环境、自然环境加以介绍。古希腊人以健美身材为荣,从而引起了艺术家美的创作兴趣。而中国人比较保守,讲求穿着得体、规范,所以,中国传统文化中就没有这类人体艺术。通过这样的对比分析,让学生对中外艺术有一个更全面的认识,既了解了作品内涵、背景,还了解到了许多作品以外的知识,提升了学生的知识素养。

3.2 能够提高学生的道德修养

在大学美育教育中融入经典美术作品是提高大学生人文素养、道德修养的重要手段。中国古代艺术作品具有道德教育功能。曾有不少画家学者,对艺术作品的教育意义进行了讲述。如,唐代画论家张彦远曾说道:“大画者,

成教化，助人伦……”。在现代经典美术作品依然发挥着很关键的思想道德教育功能。经典美术作品中涵盖着影响深远的道德价值，若是被学生所认可、理解、内化，就会变成一种良好的思想、行为，为人文素养的提高奠定基础。比如说，在对人物美进行讲解时，教师可以《拾穗者》为例，这幅作品描绘的是农收时节，在地里捡拾麦穗的情境。实际上，在以前法国“拾麦”行为是随处可见的。麦田主人，在农收时会允许小孩、妇女到田里拾麦穗。画家通过拾麦穗，描绘了劳动人民生活的现状。在画家眼中，脚踏实地劳作的农民形象本来就很美。教师通过对作品创作背景的介绍，可以让学生感受到那个时代农民生活的不易，能够去珍惜现在美好生活，并能够去发现生活中蕴含的美。

3.3 能够提高学生的审美修养

提升学生的审美素养和审美能力是大学美育教育的主要功能之一。而经典美术作品具有这方面所特有的教育功能。在美育教育中融入经典美术作品，可培养学生如下几方面能力。

第一，对美的认知能力。在美育教育中何为美，何为丑，对没有接受过专业美学课程训练的大学生来说，是无法准确的去回答这一问题的。不能有效区分美丑，将低俗看作艺术，在大学生群体中也是普遍存在的。有的学生沉迷权威，认为有名气的，被大众所关注的美术作品必然就是美的，还有一些学生对一些美术作品缺少了解，充满疑惑，无法正确去区分美丑。要使该问题得到解决，除了要强化对学生关于美的哲学思辨教育外，还要经过对经典美术作品的全面解读，让学生更有效的把握美的真谛。以达芬奇的《蒙娜丽莎》这幅作品为例，可从线条、人物表情、轮廓等来分析。这幅画作将达芬奇创作时的情感、社会背景表现了出来。但从微笑来看，不同的人有不同的理解，有时她的微笑很温柔，有时又感觉比较严肃，有时又感觉有一丝哀伤，有时又感觉有讥嘲的意味。在画作中，光线的变化不能像雕塑中差别太大。但从蒙娜丽的脸上，可以看到微暗的阴影若影若现，就好像在脸上戴上了一层面纱，有一种神秘的美感。通过分析，让学生掌握表达美的方式和规律，如，比例的协调性、节奏、线条等的配合都

能够更好地表达美。

第二，发现美的能力。生活中处处都有美，只有留心观察就能够发现美。在美育教育中应用经典美术作品，能够培养学生发现美的能力。学生通过对经典美术作品的分析，了解了创造美的规律、特点，准确理解了美的特征，就能够用掌握的知识去发现生活中的美。以梵高的《星空》为例，这幅画作主要是用弯曲的长线、破碎的短线两种线条来描绘一个高度夸张变形，但又极具震撼感的星空景象。通过虚构的形与色，以及自身的想象创造具有氛围感的艺术作品。在教学中，教师可让学生仔细去观察作品，去发现线条美、结构美、色彩美等各种美，以提高学生发现美的能力。

第三，欣赏美的能力。经过对经典美术作品的学习、品析，能够提高学生欣赏美的能力。无论是自然界，还是社会中，亦或者是各领域都有独特的美，只要学会去欣赏，就能发现美。以《最后的晚餐》为例，这幅作品的题目就能引发人的思考，为何是最后的晚餐？这样的题目就可以吸引观赏者的注意力，再从画作的构思来看，非常的巧妙，厅堂透视构图和饭厅建筑结构完美结合起来，产生身临其境之感。画中人物的神态也被刻画得十分细致，惟妙惟肖，结构极具美感。通过引导学生仔细去观察作品，就能够提高学生欣赏美的能力。

4 结语

总而言之，经典美术作品在大学美育教育中的作用不容小觑，可以培养学生正确的审美观，提高学生的知识修养、道德修养、发现美、欣赏美的能力。所以，在美育教学中，教师要不断地更新自身的教学思维和手段，深入挖掘经典美术作品的价值和内涵，正确地对学生加以引导，以确保大学美育的教学效果。

作者简介：王静（1981.10—），女，山东潍坊人，副教授，研究方向：美术学。

基金项目：新疆社科基金项目《文化润疆视域下中国文化认同的图像叙事路径研究》，项目编号 21BYS144。

【参考文献】

- [1] 唐宇.新时代艺术创研与高等美术教育学术研讨会综述[J].美术, 2018(2): 90-92.
- [2] 伊侯.全国大学生美术作品展新闻发布会在首都师范大学举办[J].美术观察, 2017(8): 37.
- [3] 江建龙,等.经典美术作品在大学美育教学中的作用研究[J].美术教育研究, 2017(10): 119+121.
- [4] 李膺民.创意练习在高校美术教育中的应用途径[J].中国文艺家, 2018(12): 254.
- [5] 陈丹,等.创意练习在高校美术教育中的应用研究[J].佳木斯职业学院学报, 2017(6): 264-265.
- [6] 王雪莲,等.民间艺术的美学价值分析及其在当代公共美术教育、创作中的应用与传承[J].艺术品鉴, 2016(1): 280.
- [7] 米娜瓦尔·托乎提.浅谈中华优秀传统文化在高校美术教学中的有效应用[J].美术文献, 2020(2): 93-94.
- [8] 田荣军,张静.试论民间美术研究在高校艺术设计教学中的应用——以长安“社公爷”雕像美学价值研究为例[J].陕西教育(高教), 2020(1): 70-71.
- [9] 王璟.高校美育课程如何呈现新时代美育思想——以《中国美术史》为例[J].山东工艺美术学院学报, 2019(3): 92-95.
- [10] 闫翀.冲突与反思——论传统美术和当代高校美术教育[J].美与时代(中), 2021(3): 96-97.