

大学艺术教育对传统审美意识的培养

李 源

白俄罗斯国立文化艺术大学 明斯克

摘 要: 艺术教育的过程在很大程度上是一个传统文化与艺术融合的过程,在大学艺术教育中,强调艺术教育和艺术创作的重要性,在现代艺术教育中把文化价值还原为文化素质。更多地关注审美的教学和研究,以促进学生对传统美的理解,强调学习艺术的文化属性,将艺术引入人类精神文化,不仅可以传授艺术知识,提高艺术技能,同时也让学生掌握了艺术中的人文精神,只有对民族本身有深刻的感受和理解,才能创作出时代认可的优秀作品。

关键词: 艺术教育; 传统审美意识; 大学

引言:

在互联网高速发展的今天,世界上不同文化的碰撞与交流是在所难免的,每种文化都有其价值,中华民族五千年的文明就是一种文化,中国传统艺术反映了先民创造的灿烂文化艺术,以及对人类文明发展的杰出贡献,中华民族的伟大智慧和民族精神。

每种文化的延续和发展取决于对文化的学习和继承知识的能力,艺术是一种象征,还是世界的通用语言,能够理解各种文化,在对民族文化的认同程度普遍较低的今天,艺术教育加强了地方和民族文化,并在全球多元文化趋势和西方文化的碰撞中加强了年轻一代传统审美意识的培养。

一、大学艺术教育中的传统审美意识培养的意义

目前,在艺术教育的过程中,往往只注重技术的传播,而忽视了审美的培养,这种教学方法和手段,忽视了个体的创新精神和创造能力,技能水平已成为艺术水平的标准。将精神学习的感知和活动转化为机械的、无生命的简单训练,模仿和复制他人的作品。因此,我们缺乏设计的独创性和创造性的想象力,失去了情感的表达和审美经验的积累,就会导致艺术作品的肤浅和单薄。因为多方面的感知、视野的深度和广度、表达的准确性和丰富的想象力是整个创作的基础。因此,艺术教育的主要任务是培养和发展学生的艺术审美意识,发展学生的个人创造力,使学生能够在技能和技术之间建立联系,且使之融会贯通,帮助学生理解学习、参考、发展和创新之间的关系。

二、审美教育的本质特征赋予中国传统艺术的教育功能

美育是以情为基础的,所以有人直接称之为情感教育。中国传统艺术总是考虑情感因素,“情感”是人的基

本要素,中国传统艺术历来强调物的感觉,其实质是情感的表达,虽然特别注重技术形式,但仍然非常喜怒无常。学生们正处于情感极其丰富的年龄,这具有倍增效应,通过优秀的传统艺术作品对他们进行适当的情感教育。这是主观性的强烈表现,但本质上现实生活是创造的一种方式,它必须包含一些社会真理。无数事实表明,高尚的情感必须包含深刻的真理,深刻的社会真理也必须包含丰富的情感。情感和理性虽然不一致,但它们缺一不可,中国传统艺术就体现了这一本质特征。例如,中国传统戏曲所支持的深刻真理,在被戏曲中英雄和爱情所震撼同时他们理解情感的价值、真理和社会进步的要求,也被纳入戏曲艺术之中,完美地体现了中国传统艺术的教育功能。

美育的另一个重要特征是以活生生的形象为媒介。美学中提到的形象是一个审美范畴,而不是一种特定的物理现象。除了注重具体和完美的形象外,中国传统艺术的形象,如诗歌、绘画、书法、音乐和戏曲,根据它们最终反映出的精神,只有当它是具体的审美对象才能被感觉到。因此,学生有义务进行审美实践活动,作品形象的生动性需要一个具有高度精神性和审美价值的深刻感人的形象来体现。例如,中国传统戏曲自身的表现力可以是一个具体的、从最高的层面上整合的一个活生生的形象,因为一部戏曲的形象是由人物来表现的。从个人兴趣出发,娱乐教育是美育的另一个重要特征,美育活动是一种积极主动的活动,因此审美教育也应该包括受教育者的参与,强调教学,尊重个人爱好。且在长期的传统艺术发展中,绘画和音乐为现代学生的审美选择提供了更广阔的空间,学生可以根据自己的兴趣做出许多决定,这可以极大地满足他们个人的审美兴趣。

三、中国传统艺术审美特性决定了其独特的审美教育价值

在美育中加强中国传统艺术培训,它改进了艺术教

作者简介: 李源(1992.12),男,汉族,甘肃武威,硕士研究生,主要从事艺术设计方向研究。

育体系,规定了教材,它对教学方法和考试方法的要求,在教学中必须考虑三个环节:

首先,注重中国传统美学理论的学习,使学生积极理解中国传统艺术的审美本质,给予全方位的审美意象。在提高传统美学理论水平的基础上,逐步认识到传统艺术的美学本质,美学与想象密不可分,这就是为什么应该通过认识中国传统艺术来培养学生的想象力。传统艺术的表现形式夸张,试图摆脱束缚,学生们在艺术研究中,充分发挥想象力,积极参与艺术活动的过程,激发活力和创造力。

其次,主动加强中国传统艺术的审美实践,努力提高中国学生对传统艺术的理解,视觉和听觉在审美活动中非常重要。审美实践的精髓之一是提高审美敏感性和敏锐性,以难以想象的独特,影响着中国传统艺术的审美体验。

第三,详细了解各种中国传统艺术的表现特征,整合和提高对中国传统艺术的整体理解。同时,中国传统艺术有着共同的民族审美基础。不同的艺术形式相互结合,相互渗透,相互影响,如诗歌、绘画、音乐和舞蹈、书法和戏曲等,这就是为什么应该教学生学习理解中国传统艺术的理由。

四、加强大学审美教育和中国传统艺术的相互渗透

强调了中国传统艺术与艺术教育的融合,加强这两方面的相互传播对于完善艺术教育内容体系至关重要,提高大学美育质量,促进传统艺术的发展。

艺术教育应该是一种多才多艺的美。应该特别关注中国传统的艺术教育体系,因为传统艺术体现了一种凝聚宝贵民族精神的传统文化,有时过分强调对时间的刻画,而忽视了时代的转化,在时代范畴上,没有足够的神性,从美学角度来看,每个历史时期都创造了足够的新思想和优秀的作品,它具有很高的审美价值,所以传统并不一定过时。提高全民族的文化素质不能完全抛弃传统,中国传统文化和民族艺术具有丰富的思想内涵、广阔的审美领域和高度的审美价值。因此,在大学审美教育中,发展中国传统艺术教育,提高学生的能力,当然是一个重要的问题。

而且在教学中教师的能力直接影响学生在教学中的表现,为了引起高校对艺术教育的重视,必须首先考虑引入教育模式。要接受新事物,要有先进的思想观念,给学生一个正确的审美学习观,给学生一个完整的个人审美、个性化发展的学习方式,可邀请社会各界的艺术家在学校授课,以鼓励教师和学生参与全面学习。

综上所述,可以加强双方的相互渗透也可以支持传统艺术自身的发展,当下绝大多数的学生对中华民族独

特的传统艺术知之甚少,也有一些传统艺术被遗忘,在艺术教育课程中融合中国传统艺术教育无疑将改善这一状况,这可以培养更多具有中国传统艺术文化知识的认知群体。

五、艺术教学中注重渗透情感,激发爱国主义思想

艺术教育中的爱国主义教育主要包括对中国历史艺术作品的介绍和研究,使学生充分了解中国历史上那些有代表性的优秀艺术作品,对中国五千年历史起到非常深刻的认识,通过传统民族艺术文化教育,增强民族自豪感,提升学生的爱国情感和爱国主义教育。在教学中首先要向学生简要介绍时间背景,充分揭示内容的思想性,在此基础上,分析与作品相关的爱国主题和艺术手法,使学生加深对中国艺术文化的理解。民族传统文化精神本身就是由中国博大精深的艺术历代培养出来的,通过教学、指导和激励学生热爱祖国伟大的民族传统文化和艺术,传承和延续我们宝贵的传统艺术文化。同时,教学可以采取多种形式,如结合影像、艺术展览、历史资料和参考资料进行分析和讨论,放映幻灯片并作解释,或组织参观博物馆展览,以便始终贯彻教学的主导思想和方法,深化爱国主义教育。

六、结束语

通过教学,认识到在艺术教育领域进行全民审美意识教育是必要的,也是有利的。它不是基于说教或灌输,而是让学生在“美的过程”中自愿说服自己感受、了解民族文化风格的传统形态、文化意义和特点,传承民族文化精神,陶冶情操,热爱中国悠久的传统文化,尊重和了解世界文化的多样性。只要民族美育的目标是正确的、持久的、不间断的,学生就会关注身边的艺术文化、热爱的民族艺术、热爱伟大的国家,甚至发展雄心壮志,为民族艺术产业乃至文化事业努力奋斗。

参考文献:

- [1]刘媛洁,梁曾华.高等艺术教育的传统审美意识培养[J].和田师范专科学校学报(5期):75-76.
- [2]郭华.大学艺术教育对学生传统审美意识的培养探究[J].艺术教育研究(11):2.
- [3]唐果.传统审美意识在大学艺术教育中的培养探析[J].美与时代:艺术学刊(中)(9):2.
- [4]赵一粟.大学艺术教育对传统审美意识的培养探究——评《中国传统审美意象与艺术教育》[J].2021(2019-12):137-137.
- [5]曹莹.探讨在大学艺术教育中如何培养学生对传统文化的审美意识[J].艺术科技,33(17):4.
- [6]李沛东.传统美学在“艺术鉴赏”课程中的诠释与应用[J].吉林省教育学院学报旬刊,2015(09):70-71.