

浅谈美育在高校摄影学科教育教学中的重要性

金 潇

湛江科技学院 广东湛江 524255

摘 要: 本文主要讨论了美育在当代高校摄影学科教育教学中的重要作用, 摄影学科的教学教育中美育为什么如此重要, 以及在高校摄影专业的教学中如何加强审美创造能力的培养。

关键词: 美育; 摄影教育; 教学方法; 教学实践; 审美教育

摄影作为艺术和传媒学院的一门重要学科, 一直在高校的文化艺术教育中占着重要的地位。如今随着社会需求的发展, 开设这门学科的学校越来越多。对比视觉传达、环境艺术设计、新闻传播等老牌学科, 摄影还是相对比较新的发展性专业。并且, 随着社会中摄影器材的不断进步与淘汰, 在开设摄影专业或者摄影类相关课程的时候大多高等院校更加注重在技术应用和技术实践。

党中央、国务院历来非常重视学校的美育工作。党的十八届三中全会明确提出, “改进美育教学, 提高学生审美和人文素养”。国家定制培养高素质人才方针时, 也曾强调“实施素质教育必须把德育、智育、体育、美育等有机统一在教育活动的各个环节中”。由此可见, 国家和社会对当今人才培养中, 美学教育的迫切需求。这一需求, 反应在高校的艺术教学中, 就是对美学教育的课程需求和审美素质的培养与塑造。反应在具体的摄影这门学科之中, 就是欣赏美, 认识美, 制造美, 传播美的能力。这里我们就来讨论一下摄影的技术教育之外, 美学教育在摄影学科教育中的重要性和积极影响。

一、什么是美育

说到美育, 这里先来解释一下什么是美, 什么是美学。美学是以对美的本质及其意义的研究为主题的学科, 是哲学的一个分支学科。美学最开始是来源于西方, 最早是由德国哲学家鲍姆加登在1740年提出。他把人们的感知, 提升到了和理性一样的高度, 认为美学应该成为一个学科, 和一门科学。著名学者康德和黑格尔都对美学有相关的论著研究。

美育主要是指鉴赏美创造美的能力教育, 现如今的广义上则是指讲美学原则渗透到各科教学后教育。而高校中的美育是指, 根据学校规定的学生培养计划和教育

目的, 有计划的对在校学生开展不同的审美教育课程, 实施不同的审美教育活动。其规定的计划教育内容中常常包括社会美, 艺术美与自然美三种。2020年, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》, 对加强和改进新时代学校美育工作进行总体部署。

而学校的美学教育主要具备以下特点, 分别是计划性, 循序渐进性, 科学性, 和集中性。计划性是指, 学校需要根据指定的人才培养计划和要求按照其教育规律有组织的开展课程, 让学生就收美学教育, 以此保证人才培养的规格和质量。循序渐进性是指按照教育的逻辑和学生的接受与学习程度, 循序渐进地开展相关课程。根据学生所在的阶段和学生学习的效果, 进行不同层次的计划安排。争取做到全方位, 具体性, 连贯完整的美学教育。科学性是对学校课程设置和教育教学的基本要求, 在教育教学中教室们要严格符合科学规律, 对所教授的美学知识有科学的理解和解释。无论是教师、课程设置还是学校的美育活动方向都应该尊重科学的理论结果, 在正确的健康的进步的审美标准上引导学生和教育学生。由于学校的大部分课程均是集中学习授课, 在学校美学教育的过程中学生们互相交流, 自由拓展。集中授课的教学模式可以引起学生们和老师强烈的情感共鸣, 加强学习效率和教育成果。

美育渗透进当代教育体系的方方面面, 成为了当今高校培养高素质人才的基础教育之一, 而具备较高的审美能力和创造力也成为了当今快速发展的社会对高校人才培养的重要诉求之一。

摄影专业属于相对新兴的专业之一, 摄影的历史相比油画、版画或中国画等传统艺术形式很短暂, 只有不到两百年的历史。但是作为人类社会发展的新兴产物, 摄影作为科技和审美的结合又区别于其它的艺术形式。纵观摄影史, 画家经过小孔成相进而发明暗盒。达盖尔利用银盐的光敏发明了摄影。第二次工业革命之后科学

作者简介: 金潇(1994—) 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 河南, 最高学历: 硕士, 单位: 湛江科技学院, 职称: 助教, 研究方向: 艺术摄影。

技术大幅进步,催生了摄影和导致了胶片的发明与大规模普及。同时又是因为摄影技术本身就是具有记录真实景物的功能,所以人们在一开始接触摄影的时候,就是把它看作一种技术性的工具,用来记录美却不是创造美。

二、高校摄影学科的教学实践中为什么需要美育

摄影学科作为艺术学院和新闻传媒学院的一门重要学科、公共基础教学部不可缺少的美育选修课之一,不仅仅代表着学校人才培养计划对学生的技术要求,也代表了具备一定的摄影或艺术审美是高校和国家高素质人才培养的基本要求之一。

目前,在开设摄影专业的各个高校中,摄影专业学生的招生原则要求中主要有以下几类:1.招收考前学习影视编导并参加过此类考试的学生。2.招收考前学习美术基础并参加美术绘画性考试的学生。3.前两类学生都在招生规则中,择优录取。4.前两类取一类,与文化课分数按比例叠加,择优录取。当然还有一些其它的录取方式,但大部分院校都愿意选择具有一定美术基础,或者具有一定摄影摄像技术基础的学生。

在摄影专业的具体教学和诸多高校的人才培养计划中也能得知,摄影专业的人才培养目标是不仅仅是一个技术型人才,还是一个具有较高审美能力,可以不断创造美的创造型人才。他们不仅需要具备过硬的技术能力,比如先进的高端数码摄影、影棚灯光使用技巧或这有的还需要学习视听动态录像技术等,还需要具备一定的审美能力。只有这样,才能利用他们学会的过硬的技术,去精准表达内心的想法,更好的创造美,创造社会价值。

三、高校摄影教学中美育的重要性

在摄影学科的教学活动中,美育的重要性体现在很多方面。就学生基础课程设置而言,就有许多美学相关课程的添加。比如摄影学科的课程设置中,许多学校都会设置绘画基础、素描基础或者构图基础等许多美术学科相关的基础课程。这些课程,大多会出现在大学的一、二年级作为摄影专业的基础必修课。这些美术必修课程,逐渐培养学生对形态的感知、提高对色彩的敏感程度、增加光影对事物影响的预判等,同时在构图,线条,明暗关系,意境和形式等诸多美术元素中学习和感知画面。

在摄影被发明之初,就有许多学者比较摄影与绘画的辩证关系和继承与发展,它们都是视觉艺术中非常重要的部分。同样是制造一幅画面,绘画是使用画笔在空白画纸上进行描绘。而摄影,是把已经存在的现实事物重新组合排列或利用镜头构图筛选。两者既有本质的区别,又在各种元素上相通,故而在高等学校摄影专业的基础课程中,加入美术基础等绘画类课程。

在技术实践类课程中,依然能看到美育的渗透的极大的影响。技术实践类课程,往往需要学生拿起自己的相机,进行大量的拍摄实践。无论是室内还是户外,想要创作出一副好的作品都需要学生具备一定审美能力。例如,商业摄影实践课程中学生不仅要学会理论知识,还需要身体力行在影棚或者室外进行实地拍摄创作。往往这种创作,并不是拿起相机就拍。而是需要学生提前写明拍摄计划、小组合作分工、预拍摄与效果样图等多种准备。此时,学生作品作为商业摄影的效果分析,往往具备较高审美水平的学生拍摄效果更好,更有市场。无论是摄影实践的哪一门课程,都是需要学生通过不断的模仿和积累在提高技术水平的同时提高自己的审美和创造美的能力。

专业实践课程中不仅教会学生前期的拍摄,还需要学生学会后期的制作比如数码暗房技术等。许多专业软件如Photoshop、Lightroom、Premier等的教学中,需要学生具备一定的审美。无论是大规模的后制作还是照片改进和修饰,都需要学生对当前照片的优缺点有一个清晰的认知。由于有的照片需要精细修改或者手绘抠图等,有的高校会在专业机房实验室中给学生配备手绘板等工具。也就是说,无论是前期的准备拍摄还是后期制作,都需要我们的学生具备高水平的审美标准。

在大部分学校的培养计划之中都会有社会实践实习的部分,那么在摄影专业的这类实习中,更加体现了社会对人才素质中审美能力和创造力的需求,也显示了学校美育的重要性。摄影本身就是视觉艺术的多种形式之一,无论在实习之中作为前期拍摄的广告摄影师、报社纪实摄影师、风光摄影师还是后期中的图片编辑或者修图师,社会中的用人单位都需要学生充分发挥他们的创造力和审美能力去创造出更多的金钱价值,文化价值和社会价值。而这一切,都依赖于学生在校时,学校给予学生的美学教育和审美培养。

四、高校摄影教学中如何培养学生的审美与创造能力

前面提过,摄影是视觉艺术的重要形式之一。而培养具备一定审美能力的学生,首先需要培养学生的审美素养。审美素养最早来源于美国约翰戴伯斯,审美素养是一种通过观看结合感官而发展的综合能力。具有一定审美素养的人不仅可以观看,整合和理解图像,并且还具备运用这些图像信息的能力。并且他把视觉素分为三个层次分别是视觉感知、视觉理解和视觉表达能力。其中,视觉感知能力主要是指观看和解释视觉信息的能力;视觉理解能力是指理解视觉信息中的含义领会视觉传达

中的意义的能力；在以后视觉表达能力是基于前两种能力之上将自己的想法使用视觉图像的形式表达出来的能力。

在摄影学科的教育教学中，视觉素养作为贯穿摄影人才培养始终的重要素质是一定要在课程的设置和教学活动中重点培养的。在基础课程的设置之中，在保证专业基础课不受影响的基础下，增加美学相关课程的数量。比如，增加优秀作品赏析课程、中外美术史、艺术概论或摄影流派赏析等课程。增加学生对于历史上美术流派，摄影流派和优秀作品的理解和解读，开拓学生的视野和思路，启发学生的创作灵感。除了这些课程之外，在创作实践课之中，可以安排添加摄影优秀作品评析与创作模仿之类的课程。让学生在创作初期有一个较好的引导，培养一个较为严格和优秀的创作习惯。学生可以在课程中借鉴中外优秀作品的视觉表达方法和艺术表现经验，反思自己在拍摄中的不足和视觉表达上的缺陷，开阔学生以后的创作思路，提高学生的审美标准和个人要求。除此之外，学校也可以增加艺术类选课的课程内容。比如可以选择，音乐欣赏，文学赏析和电影赏析之类的课程，以多维度的艺术课程和浓厚的艺术氛围来提高学生对艺术的感知能力和审美素养。

摄影学科的教育教学中，培养具有高审美和创造能力的人才还必须从最根本的专业课程开始。在专业课程的教学内容中，应适当加重获取视觉信息能力的培养。有与摄影技术近年来发展迅速，摄影作品更是日益更新，教师可以在课堂上多多展示和讲解国际上新的优秀摄影师和优秀作品，打开同学们的思维方式。俗话说，“授人以鱼不如授人以渔”，多多介绍一些优秀的摄影资源网站、杂志、和比赛，培养学生主动获取视觉信息和自主学习的能力。从长期的视觉获取习惯和积累的丰富的视觉表达经验中提升审美能力。同时也应该增加一些外出实践类课程，比如在教学的过程中组织学生外出观看影展、画展，向学生多多提供一些参观、学习和借鉴的机会。学校和学院也可以邀请一些国内外知名的摄影学家，大赛中获奖的摄影师，社会上具有较大影响力较为成功

的优秀摄影师来学校给学生提供一些摄影专题讲座。拓宽学生审美知识面的同时，又启发了更多视觉表达的可能性。也可以多举办一些摄影、绘画、书法和设计比赛，激励学生进一步的参加实践来互相学习，互相进步。

除了专业课程内容的补充，教学实践作业的布置和要求也在提高摄影专业学生审美素质中起着至关重要的作用。在专业课教学过程中，布置主题性组照，让学生在每一次不同的主题中不断的拍摄和练习，在磨练技术的同时也发散了思维，锻炼了视觉表达能力提高了审美和创造力。此外，还可以规定主体物进行自由发挥主题的组照拍摄练习，这样可以进一步的精准视觉语言的表达，让同学们锻炼使用同一物体如何在视觉表达中实现不同主题的展现。

除了课程实践中，学生作业的布置。学校也应该加强提供更好的实践机会和校企合作的实习环境。让摄影教学和学生的实习实践结合起来。以社会产业来规范和影响学生的学习，以学生的审美和创造能力来带动社会视觉产业的进一步发展。

另外，许多高校忽视的一点就是图书馆内摄影书籍的配备。许多高校，摄影类书籍相对较少。就算有也是一些版本过旧的经典理论书籍。如果想要培养新时代的高素质高审美的摄影人才，学校应该在图书馆和阅览室方面加强建设。

总的来说，美育对于当代高校的摄影学科教学来说贯穿始终。美育从入学的预备生源开始到毕业实习的整个过程都不可分割。对于摄影专业来说，过硬的技术学习就相当于一个性能很好的车，美育就相当于车辆启动需要的汽油，只有两个兼顾，才能跑的更稳更远。

参考文献：

- [1]全宏瑞.《摄影教学中开展艺术教育的尝试》桂林师范高等专科学校学报, 2009.6.
- [2]蒋洁.《论摄影教学与美育教育》考试周刊, 2011.10.11.
- [3]闫玉娟, 朱东敏.《浅议摄影教学中视觉素养的培养》吉林广播电视大学学报, 2011.10.15.