

在美育背景下构建高质量的美术课程

弓 超

(新疆石河子职业技术学院 新疆石河子 832000)

摘要:当前,全民美育已成为当前高校教育与教学工作的必然趋势。艺术教育是大学生的美育教育的最主要的前沿阵地,而艺术鉴赏课程的设置就是其中的一个重要环节。本文通过对美术课程教学问题的分析,提出了美术教学的有效策略,以此来提高美术教学的质量。

关键词:美育背景 高校美术 美术课程 优化提升

中图分类号: G642 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.49.115

21世纪以来,高校的美育建设步入了新的阶段,加强美育的建设,促进大学生的美育素养的提高,对促进大学生的审美修养具有重要的现实意义。在高校进行审美教育的过程中,既能培养大学生的审美修养,也能陶冶人的道德情操,又能为传统优秀文化的传承和发展提供一条有益的途径。但目前我国美术课教学理念、教学方法、教学内容等方面仍有诸多问题,严重地制约着美术课程的教学质量。因此,如何将审美教育理念有机地结合起来,创新审美课程的教学策略就显得非常重要^[1]。

一、“美育”工作的内涵与价值

在进行美术课程的教学过程中,教师要对“美育”工作的基本内涵和价值有一个深入的认识,才能使审美教育的理念和思想能够完全地融入美术教学的实践之中。教师对“美育”的认识不够透彻,就不能很好地运用到美术欣赏的教学中去。“美育”并不是美术教育,两者看似相近,实则有着天壤之别。美术教育实质上是美术课程的教学,其主要目的在于教授学生的艺术知识和技能,从而促进艺术的传承和发扬。而“美育”这个词最初是蔡元培翻译过来的,它的意思是“审美教育或者美感教育”,也就是把“美”的理念融入教育之中,培养学生的情感,然后再用“美育”来鞭策学生,从而达到“德智体美劳”的目的。审美教育是一个循序渐进的、长期性的过程,它要求“美育”的内涵和价值不断地渗透和整合,从而推动学生思想、情感、行为等方面朝着“五育”的全面发展^[2]。

二、高校美术鉴赏课程教学实践过程中存在的主要问题

1. 教学内容不够完善

目前,大部分高等院校都开设了美术鉴赏课,但仍采用传统的美术教材,教学内容以美术门类、美术常识的简单介绍为主,缺少实用的社会案例教学资源,造成部分学生对该

项课程产生抵触厌倦的学习心理,影响到高校美术鉴赏课程教学效果。艺术鉴赏课程教师本身的教学观念比较陈旧,并且也不愿进行创造性的变革,没有考虑到学生的学习需要和实际的学习状况,合理地充实完善课程教学资源,通过从不同渠道收集整理丰富的课程教学素材,以此来满足不同层次学生对于美术鉴赏课程的学习体验需求。美术欣赏是一种具有鲜明综合性特征的实践活动,它的欣赏内容应该是有层次的,可以使艺术欣赏的内容多样化。张智永《论美术鉴赏的内容》一书中说:“美术欣赏的内容要多元化,要包括美术内容美、瞬间美、形象美、技法美。”但现实中,一些大学在美术欣赏课的教学内容上,仍然是以美术学科为基础,进行单一的教学,缺少对美术观念、美术语言的深入分析,从而影响到学生的整体审美能力^[3]。

2. 美术课程的教学形式与教学内容分离

当前,大学美术教育的总体形态与教育的需要是一致的,但现实中,现行的美术教育在内容和形式上存在着不和谐的现象。比如,在美术课程的教学过程中,教师要主动引导学生自主学习,而现在的大学美术教师往往过分注重学生的自主性,忽视了教师的主体性,从而使课堂教学走向了失控,失去了其应有的价值与目标。因此,我们认为,在大学美术教育中,应该注重实践活动,注重培养学生的创造性思维。

3. 教学模式单一化

目前,在大学美术课的教学过程中,普遍采取“三段式”的教学方式,即教师把自己当作教学的主体,对学生进行全面的理论知识的传授,而对美术鉴赏的认识又太过简单,很难发挥学生的主动性,不利于培养学生的创新思维。在教学过程中,教师与学生缺乏密切的互动和沟通,忽视了学生的情绪需求,导致了学生在学习过程中处于被动状态。长期下去,会造成一些学生不能跟上教师的步伐,丧失学习的信心和兴

趣,影响到他们的美术的学习。在课堂上,教师往往没有把理论和实践相结合,没有把学生的实际情况和需要相结合,从而无法改善课堂教学质量,也没有增强学生的参与感,从而影响到学生的整体审美观。

三、“美育”普及背景下高校美术鉴赏课程教学的价值

1. 弥补高校美育教育不足的有效路径

美育实质上是建设具有特色的教育系统和全面贯彻实施素质教育的重要内容。美育是指将审美的理念和精神融入人们的日常生活中,具有陶冶人的情操、塑造优良品格的作用,同时也具有文化育人、文化兴国的作用。蔡元培认为,“人生”教育的根本在于“美育”,它的根本在于“人”的更高层次的需要,而“美”则是“人的全面发展”^[4]。

但是,目前大学生的审美教育还存在着一些严重的问题,如“美育”教育内容不够充分,教育方法不够科学。这时,若能把握好美术鉴赏课的教学机会,把“美育”理念和理念有机地纳入整个课程的教学,就能很好地解决当前大学美育教育薄弱的问题。由于美术欣赏的教学本身具有丰富的美学教育功能,其内容、思想、观念等与之对应的美学教育内容、思想观念等都具有相关的内容,这对于提高大学生的审美素质具有积极的作用;同时,通过对美术欣赏课的了解,可以促进全校师生之间的文化交流、文化传承,从而丰富大学生的精神文化生活,促进健全人格培养。总之,美术课程的有效开展,可以为美育提供一条重要途径,充实美育功能对于提升美育的成效具有积极作用。例如,在进行美术欣赏活动的基础上,可以增强大学生的艺术情趣。在此过程中,教师可以引导学生充分吸取和发掘前辈的艺术技巧和方法,从而获得更多的艺术欣赏知识,并在此基础上,培养自己的道德修养,体验自然之美,提升艺术修养^[5]。

2. 提升学生文化修养

美术是一种艺术范畴,它是一种综合的视觉艺术,包括了人类的精神和物质文化。艺术的发展是人类各个时期的文明成果,通过对学生进行美术欣赏,可以拓宽他们的学习视野,提高他们的文化素养。就拿中国艺术来说,中国的本土艺术是以传统的绘画为主的。由于受大众的影响和潜意识的传统生活观念的影响,画家们都会尽力去追求艺术的意境。古人在作画时,对意境的追求,多以“诗境”为标准,从而推动了我国绘画艺术的“诗化”。在这个时代,绘画已不仅仅是对外部形象的一种描述和记录,更是一种“诗化”的精神传达和表现,它必然会极大地提高中国美术的文化品味。在艺术欣赏课程中,教师可以引入中国古典名画,使学生能

够深刻地感受到其深厚的文化底蕴,理解其所要传达的情感,从而提高文化素养,拓宽其知识面。

四、高校美术课程教学的改革途径

1. 加强教学思路设计

教学设计是教学实践的根本,也是整个课程的整体思维。它是教学实践和理论的有机统一,它直接关系到学生对教师所讲的内容的理解和掌握,所以,在课堂上,教师应该注重课堂思维的设计。具体来说,教学设计要与教材相结合。教师要掌握教材的内容,并明确教学的具体目的。首先,教师要对教材和教学大纲有一个全面的认识,要把教学目标 and 教学大纲的要求统一起来,同时还要对教材的内容进行深入的研究。这样的研究不仅要针对教材,而且还要针对学生的学习需要进行研究。在教学内容上,教师应尽量避免局限于绘画知识、绘画技巧等表达方式,而应对教材中的知识进行适当的扩展和扩展,使其能够更好地拓宽学生的眼界,从而提高他们的综合素质,同时也为培养学生的创造性思考创造了广阔的空间。

2. 课程教学方法的改进

大学美术教育的终极目标,就是要让学生在教师的指导下,尽可能多地参与到美术的学习中去,并把自己的全部精力都用在艺术的创造上。这就需要教师在教学过程、教学方法、教学理念等方面,根据新时期的教育质量要求,对教学过程、教学方法、教学理念进行变革,给学生以更大的发展空间和自由发挥的机会。同时,教师要充分发挥互联网时代的特征,为学生提供更多的学习平台,向他们展示最新的教学理论和科学技术,使他们有更好的学习和创新的机会,能更好地运用多媒体教学,进行教学方式的变革,从而提升学生的创造力,提高教学效果。

3. 合理选择授课内容

在鉴赏课的教学里,教师要将教学内容和形式的多样性结合起来,特别要注重工艺、建筑、雕刻、绘画等多种艺术形式和类型,还要兼顾古今各种艺术风格。在欣赏课的教学,教师要注重从以上所述的艺术欣赏的内容和角度,选择有代表性的艺术欣赏教学作品,把它们作为艺术欣赏的主体。美术鉴赏能力的提高,就是要不断地欣赏高品质的美术作品。特别是对于非美术院校的学生来说,更要注重挑选出世界上最著名的、最受欢迎的美术作品,并将它们与教材中的重点知识相结合,使之贯穿于整个美术欣赏教学之中。同时,在选择美术欣赏教学作品的前提下,教师还应引导学生对其创作背景、主题、艺术特征等进行深入的剖析,确保广

大大学生能够有效地发掘美术作品中的美育主题,并通过美术鉴赏课来充分发挥美育的作用。

4. 培养优秀师资人才队伍

为了进一步提升美术欣赏的教学质量,为社会培养出更多高素质的艺术欣赏专业人才,需要建立起一支高素质的艺术教师队伍。当前,有些大学的美术欣赏课都是由几个专职的美术教师来完成,尽管他们有丰富的实践经验,有较强的艺术修养,但与一般的美术欣赏课相比仍有很大的差距,如果不能很好地解决,就会使美术欣赏课的教学变得狭窄和局限。为此,各高校应围绕艺术欣赏课程,并根据自身的教育发展状况和办学条件,适当增加对美术欣赏类专业师资的培养。学校要经常组织专业教师参加职业教育和训练,让他们更好地理解自己的工作需求,不断地提升自己的专业技能和综合素质,从而保证他们能按照教学大纲和课程的特点,合理地引进和运用丰富的教学资源 and 教学方法,有效激发学生对这项课程的学习兴趣,培养他们良好的审美意识与能力。另外,高校还可以通过邀请艺术鉴赏方面的专家、学者到校进行座谈,对这一部分的教师进行指导,分享当前的实践教学经验和方法,帮助他们及时革新自身教学理念,结合市场人才要求,优化改进课堂教学,全面提升高校美术鉴赏课程实践教学水平。

5. 教学评价方式的调整

大学的大多数课程都是研究型的,而美术课程也是这样。所以,在课堂上,教师不能急着让学生去解答什么问题,要给他们一个答案,而要让他们多做一些思考和研究,以使他们能够更好地掌握问题的研究方法,从而培养他们的主动探索精神。同时,教师也要及时了解学生在课堂上所取得的效果,了解他们的学习状况,了解他们的教学目标。这是一个长期的过程,要求教师能够从多角度去了解和掌握学生的学习规律,运用各种评估手段,根据学生的学习状况,及时调整。

6. 创新美术鉴赏课程教学方法

在新的大学教育发展背景下,美术鉴赏课的教师必须勇于改变教学观念,突破传统的“灌输式”教学模式,创新教学方式,根据学生的实际学习状况和课程教学内容,综合运用不同的美术鉴赏教学方法。例如,教师可以运用经验教学的方法,创造一个让学生亲身感受、进行实际操作的良好教学环境。教师在讲解美术鉴赏课的时候,可以根据学生的喜好,将自己喜欢的书法家的名作,展示在大屏幕上,指导学生临摹,之后,再谈自己的心得和想法。这样无疑能够加深学生对美术的记忆,同时培养学生良好的动手操作能力与

鉴赏分析能力。而在谈到陶艺欣赏方面,教师也可以跳出教室的框框,根据学校和本地的实际情况,组织学生到陶艺工厂去参观,既能提高学生的学习兴趣,又能让他们亲身体会到陶艺的魅力,从而更好地理解陶瓷的工艺。再如,在大学美术欣赏课,教师讲授西方美术欣赏的内容时,会把西方名家的画作放在教室,让学生互相交流,讨论不同的作品,从而形成一种轻松愉快的教学气氛,培养学生的欣赏能力。在实施经验教学的同时,教师也可以采用情景教学的方法,使学生置身于教学环境中,合理地利用“通感”把感官与意识相结合,从而激发他们对美术的欣赏和创造性。例如,在《色彩构成·色彩心理》的课程中,教师可以通过蒙德里安的抽象绘画和艺术和音乐的理论,使学生对它有一个更好的理解;通过对贝多芬的《田园》的演奏,通过颜色的线条表现出欢乐的音乐氛围,从而提高学生的创造力和想象力。

结语

总之,尽管目前一些大学美术教育的实践还存在许多缺陷,教师应掌握这种新的教学规律,并在实践中不断地改进、总结,运用有效的教学手段、科学的教学目的、尊重学生的个性发展、充分发挥学生的主动性,最大限度地把学生的创新能力展现出来。为了适应当前大学美术课程教学发展的新潮流,我们要积极地进行课程教学的改革与创新,以解决现实问题,实现大学美术教育的终极目标,为国家培养更多的高素质应用型技术人才。

参考文献

- [1]鲁墨.核心素养视阈下高校学前教育专业美术课程教学改革研究——以扬州大学美术基础I为例[J].美术教育研究,2022(16):126-128.
- [2]段娜娜.课程思政融入高校美育的实施路径——以大学美术课程为例[J].大众文艺,2021(16):209-210.
- [3]李光.大学美术专业教师教育类课程改进教学方法和手段探析[J].艺术评鉴,2020(12):123-125+155.
- [4]管兴祝,李南南.“互联网+”视角下大学美术通识课程发展研究[J].艺术科技,2018,31(06):48.
- [5]陈书琴.大学美术课程教学改革与创新研究[J].湖南城市学院学报(自然科学版),2016,25(05):119-120.

作者简介

弓超(1988.09—),女,汉族,籍贯:陕西榆林,学历:本科,职称:讲师,研究方向:美育与德育、美术教育与传统文化融合、学前专业中美术教育改革。