

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 综合 > 试论人文素质培养与美术教育改革

所有文章快捷检索

试论人文素质培养与美术教育改革

Go
[高级检索] 提示: 关键词间使用空格

发布时间: 2006-11-13

王桂林供稿

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

--王桂林 (四川绵阳师范学院美术系)

摘要: 人文教育是美术教育的基础, 人文方面修养对艺术传达中实现气韵生动的意义十分重要, 要提高美术欣赏力也必须提高人文素质。由现行美术教育存在的弊端来看, 新世纪我应该加强人文教育, 促进美术教育改革。新世纪的美术教育应该本着对学生负责, 对社会负责的态度, 面向全体学生, 实现全面综合的美术教育。美术教育应完整反映美术学科的全面功能, 方能体现美术教育的人文特征。
关键词: 人文教育 美术教育 美术欣赏能力 人文素质培养 美术教育改革

科学技术越进步, 人类征服与改造自然的能力越强, 人们对一种能够从更高的角度, 呼唤科技应用合乎人道、合乎理想目的的指导思想、道德规范、价值准则的呼声也就越迫切。这种思想、规范、准则决不是科学技术和科学教育本身所固有, 它必须由超越科技本身的人文文化和人文教育来提供。

社会进步与发展所带来的社会生产与人们行为方式的变革, 对劳动者素质提出了新要求, 人们对情感疏导、心灵慰藉、精神境界升华的渴望, 对指导现代生活的伦理、道德价值观念的重建等, 都是急待解决的重要社会问题。而这一系列问题的解决很大程度上要依赖于人文精神和人文教育。

一、人文教育是美术教育的基础

美术教育是人文教育的重要组成部分, 是面向全体学生的教育。美术教育对学生进行的审美教育是使受教育者成为全面发展的人, 成为心理结构完善发展的人, 审美的人, 成为与自然、社会和谐统一、协调前进的人, 即马斯洛所说的“自我实现的人”。在中小学里, 美术教育正日益受到人们的重视, 美术对青少年的全面、健康成长具有积极的意义。美术不仅能表达感情, 使人的创造性冲动得以最大施展, 而且能提高学生的洞察力、理解力、表现力、创新能力和解决实际问题的能力。

因此美术教育不能只培养学生美术技能, 美术教育应是全面的和综合性的。美国所提倡的DBAE教学模式即是注重修养的多学科、综合性的美术教育。DBAE的理论构思就是使人们能接触、体验若干学科领域的知识并掌握其知识内容。其中最基础的四个学科为: 美术创作、美术评论、美术史和美学, 就用这四个学科领域进行美术教育会有助于人的美术创作, 有助于理解欣赏, 美术作品、理解美术家及其艺术作品的创作过程, 以及了解美术在社会及文化中的角色和作用。对专业美术培训来讲, 我国历代均重视人文素质与美术技能的关系, 当代美术教育不能只注重专业技法培训而忽略学生人文素质的培养。专业美术教育必须与较高的人文修养结合, 才会有旺盛的生命力, 才能显示出其价值。单纯地玩弄技巧, 作品往往因为情感的贫乏或意境的空洞而显得毫无生气。美术创作是必先立意而后立形。绘画上的立形, 又不是单纯的技巧问题, 画家每当对现实事物有了某种理解, 某种激情, 产生“构思布意”的要求与活动时, 立形就担负着极为重大的使命, 即在立意的前提下, 充分地解决“怎样画”等等一系列问题, 并有所创造。如果缺乏人文修养, 就无法很好地塑造形象, 即使勉强为之, 也会“形”不达意, 达不到气韵生动的理想之境。清·沈宗骞谓: “笔格高下, 亦如人品, 故凡记载所传, 其卓乎昭著者, 代惟数人, 盖乎几千百人中始得此数人身。苟非品格之超绝, 何能独伤心于后耶? 夫求格之高, 其道有四: 一曰清心地以消俗虑, 二曰善读书以明理境, 三曰却早誉以几远到, 四曰亲风雅以正体裁。具此四者, 格不求高而自高矣”。道出了读书的必要性, 学习人文知识的重要性。这是直接影响到笔格高下的内在原因, 故此才可说“笔墨出于手、实根于心”, “心”就是品质、修养。先天人品不足, 当必以读书佐之, 然后方可言画品, 人品高学问深, 下笔自然气韵生发, 画境自然超乎凡众。

明清文人画里的“书卷气”即是人文素质在绘画中的典型表现, 这种有很高修养的“雅正之气”正是在人文素质的基础上体现的“秀润”之美, 一种典雅平和的灵性所生发出来的效果。盛大士谓: “古人读书破万卷, 下笔有神, 谓之诗有别肠, 非关学问, 可乎? 若夫挥毫弄墨, 遐想心思, 兴会标举, 真宰上诉, 则似有妙悟焉。然其所以悟者, 亦因书卷气之味, 沉浸于胸中, 偶然一操翰, 汨乎其来, 沛然而莫可御。不论诗文书画, 望而知为读书人手笔, 若胸无根底, 而徒得其迹象, 虽悟而犹未悟也”。读书人所画望而知之, 就在从作品的格调中生发出强烈的书卷意味, 而“士人画”与“画工画”区别的标志即在于有无“书卷气”, 此“书卷气”的获得在于通过学习使其精神品格陶养到超拔尘俗的境界。可见人文方面修养对艺术传达中实现气韵生动的效果十分重要。

二、要提高美术欣赏能力必须提高人文素质

培养学生对作品的欣赏能力, 也需要具有人文素养。“艺术欣赏和艺术创作一样, 是人类高级的、复杂的、特殊的精神活动。通过艺术创造意识对自然现实的直接反映或间接折射, 人类在一个不断发现美和不断创造美的精神活动过程中, 认识自身、寻求自身的价值, 并在肯定自身存在价值的过程中, 实现其本质价值”。艺术欣赏的心理过程为审美感觉、审美理知、审美心象、心境共鸣四个阶段, 人们欣赏作品时虽然第一印象极为重要, 但这种审美感觉毕竟只是及于对象表层的心理活动, 当欣赏者不满足于表象的感觉, 要求进一步了解探知作品时, 就必须依靠其人文修养和素质, 才能很好地探索作品呈现的物化意象, 从而获得对作品内层意蕴的领悟和随之而来的审美愉悦, 才有可能实现对人类高度智慧的结晶——艺术文化产品的欣赏。再进一步超越感觉和理知, 要求欣赏者借助再创造的想象力, 联想力和感情移入, 就可以达到审美主体的心境和审美客体的艺术意象相统一、相复合的心象。审美心象的形成是艺术欣赏活动进入审美高潮的重要标志, 例如敦煌莫高窟表现佛本生故事的壁画, 是说释迦牟尼成佛前历经的各种磨劫。其中《割肉贸鸽》叙述一只被鹰追逐的小鸽, 逃到佛身——尸毗王怀中求救, 尸毗王愿用自己的血肉喂鹰, 换取鸽子的一息生命。但血肉割尽, 直到全力投身到秤盘上也还抵不上小鸽的重量, 于是大地震动, 一切复归原状。这可怖的梦魇原来是神祇的试炼。壁画中佛身——尸毗王安详地盘腿而坐, 一手举在胸前, 另一手托着小鸽。身旁是刽子手, 周围众多人物, 或悲叹、或哀伤、或同情、或恐惧。空中舞荡着飞天的飘带, 如和声伴奏, 衬托着这庄严而具有悲剧性的主题。宗教的苦难, 肉体的酷刑, 深重阴郁的画面, 寓含在如此强烈动荡的形式中。尽管佛教天国对宗教信仰的煽动力, 在现代观赏者的心目中已不复存在, 而画面本身的多义性和模糊性, 却为欣赏者创造出与壁画意象具有某种重合性的审美的心象。欣赏者没有一定的人文素质修养, 又怎么能从中体味人间的悲惨世界, 或参悟人生的苦难, 或唤起某种痛苦而崇高的献身精神, 或向往一种超凡的博大仁慈的胸怀。

所以, 北大推行艺术教育, 并把艺术教育看成是处于教育神经中枢中的最敏感部位, 在贯通理智、情感和辐射各门学科的地位举足轻重。

并面向全体学生的艺术教育作为人文教育的中枢。这种艺术教育方式对大学、中学和小学都是行之有效的，它是把单纯的美术技法教学同艺术史美学、艺术评价等诸多人文学科相结合的综合性的全新艺术教育，是一种，“张扬艺术化生存”的教育，这种生存方式，是一种全面的和整体的生存方式，不仅需要知识和技术，更需要更成熟的人类情感。从现代技术高度发达的社会看，人类必须通过这种艺术，在技术发展遭遇的暗礁中踏出一条回归自己的路。对学生来讲，这种艺术教育不仅能帮助学生艺术地感觉，还能帮助他们科学地思考。艺术以其生动的表现形式陶冶学生的感情，科学以其严密的逻辑和知识丰富他们的才智。经过这种艺术熏陶的学生，必将具有更高的精神境界，更开阔的胸怀和眼界，更丰富多彩的生活经验，更富有活动和魅力的人格，更富有进取精神。这将是新世纪美术教育的发展方向。

三、现行美术教育存在的弊端

国家教委1989公布了《全国学校艺术教育总体规划》，1992年，国家教委又颁布新的教学大纲规定美术教育是“对学生进行美育的重要途径，它对于陶冶情操，启迪智慧，促进学生全面发展具有重要作用”。然而在教育实践过程中，人文教育几乎没有体现，大纲的精神并未全面落实。成人化、专业化的模式并没有太大的改变。成人化、专业化的教育模式是一种“由技入道”的模式，最理想状态就像庄子说的那个游刃有余的屠夫。但这条路充满陷阱，弄不好就会成为匠人。所谓匠人，就是只有技法，而无思想，更谈不上创造性，这种人注定永远沿着别人的路走(本国或外国的)。或永远在某种外力的牵引下行动。我国现行美术教育，教学中较多地考虑了“双基”，多数教学还较重视从概念、原理出发灌输知识，技能。内容和方法都脱离儿童认知实际，脱离儿童的兴趣和生活，使学生对美术课不感兴趣，而且随着年级的增高，其对美术学愈加淡漠。

现行美术教材试图将美术诸门类及其科目部编进去，可谓是美术学院专业基础压缩的汇总，面铺得十分宽泛，内容跳动幅度太大，变换的内容截然相异。其优点是对学生不断有新内容的刺激，有利于引起学生的兴趣和求知欲望。其缺点是知识缺乏连贯性、系统性。不断变换新知识新工具与操作内容，使学生对哪一类的内容都是蜻蜓点水，无复习巩固时间，连认知尚未做到，对工具的性能尚未熟悉技法更不能转化为技能。学生不掌握技能尝不到进步的愉悦和成功的快感，更达不到对某一类别创作的深层的审美体验，审美眼力也难以提高。学生在对不断变换工具的教学准备而烦恼时，还对教材严谨的理论表述不理解，如同读天书。有理论为先导而无技能训练过程，学生进行创作时体验到的是困难，加上课时的制约，使得中小学生的作业大多粗制滥造。粗糙的结果不仅不利于学生技术意识的形成，不利于审美眼力的提高，还会影响学生的学习态度和学风。

四、加强人文教育，促进美术教育改革

新世纪的美术教育应该本着对学生负责，对社会负责的态度，面向全体学生，实现全面综合的美术教育。美术教育应完整反映美术学科的全面功能，方能体现美术教育的人文特征。

首先，美术教育要培养学生生活中感受、思考和发现的基础上来体验创作乐趣。美术作品是表现人类对世界的思考和看法，画家必须先学会从生活中感受、思考和发现，才能在创作运用多种媒材和造型语言表达出来。

其次，美术教育要提高审美文化素养。美术教育要在学生生活经验的基础上，通过学生心灵与经验的交互作用，认识了解中外传统文化及世界多元文化，认识美术与文化的关系和作用，拓展文化艺术视野，从而提高学生人文素质修养。

第三，美术教育要培养学生艺术评价能力，促进人格健康成长。美术教育加强学生的艺术评价能力培养，能提高学生的艺术意识，还能培养学生的审美敏感性，最终帮助学生通过艺术充分发挥自己的才能，实现自己的抱负。艺术评价还可以形成学生自己的评价标准，使学生对生活充满热望，并发展其感受力和思维力，学习在探索中求知，自己去澄清和判断和价值，获得成就感，从而在知、情、意诸方面得到全面发展。

只有通过全面的美术学习，学生才能形成应有的态度、价值观、知识和能力，为他们终生发展奠定好素质基础。即生存基础、做人的基础、做事的基础和终生学习基础。

参考文献：

- 《现代艺术哲学》(美)布洛克著，滕守尧译，四川人民出版社，1998年
- 《艺术概论》孙美兰主编，高等教育出版社，1996年第一版十二次印刷
- 《通过艺术教育》(英)赫佰·里佳著，吕廷和译，湖南美术出版社，1993年5月
- 《“以学科为基础的美术教育”实践》卓明玉，《中国美术教育》1994年第3期

文章作者:王桂林 职称:讲师
工作单位:四川绵阳师范学院美术系
联系电话(0816)6909928 13778165088
邮寄地址:四川绵阳师范学院美术系
邮政编码:621000

相关链接

» 没有相关链接.

责任编辑: dolcn06

设计在线链接代码

@esignonline

@esignonline
http://www.DOLCN.com

正式启用CNNIC官方中文域名
设计在线.CN; 設計在線.CN; 设计在线.中国

© 1997-2006 DesignOnLine

关于我们 | 豁免条例 | 广告赞助 | 网站地图 | 活动支持 | 友好同盟 | 返回首页