

美术教育视角下高职学生审美能力培养研究

王建华

(深圳信息职业技术学院高技能人才学历提升计划专项工作办公室, 广东 深圳 518172)

摘要: 美术教育是美育的重要组成部分, 对塑造高职学生美好心灵具有重要作用。通过梳理美美术教育对高职学生审美能力培养的内涵体现, 探索高职学生审美能力培养新视野的时代价值、开拓高职学生审美能力培养新途径的核心价值、构建高职学生审美能力培养新体系的融合价值, 从高职学生审美能力的形式感、创造性、判断力等方面, 创新高职学生审美能力培养路径。

关键词: 美术教育; 高职学生; 审美能力; 审美教育

高职学生审美能力培养是美育工作的着力点和突破点, 需契合新时代的美育精神, 纳入美术教育的重点和创新点。高职学生审美能力培养应善于运用美术教育解决高职学生审美能力的问题, 引导高职学生延伸对所见事物的审美认知, 理解和生成新的审美形态, 唤醒和培养高职学生审美创造能力。美术教育具有独特的审美语言, 能够培养学生的观察思辨能力和发现创造能力, 对高职学生审美能力培养有着重要意义, 基于美术教育在高职学生审美能力培养中的时代价值, 特别是在高职学生认识美、鉴赏美、创造美等审美能力培养中, 美术教育可以充分发挥其审美特性, 集中美术美育优势资源, 从审美能力的形式感、创造性、判断力等方面, 创新培养高职学生审美能力, 使高职学生具备认识美、创造美和鉴赏美的能力。

一、美术教育对高职学生审美能力培养的内涵体现

(一) 美术教育蕴藏着高职学生审美能力培养的审美内涵

美术教育是指学生在教育者的指导下, 以审美为主要内容, 通过对美术的理解、欣赏和创造, 逐步培养他们正确的审美观念, 高雅的艺术情操和健全的人格心灵, 促进其德智体美劳全面发展的教育活动。美术教育具有开放性、自主性、愉悦性, 有着“以美传真”“以美促善”“以美启智”“以美愉心”等独特学科优势, 承担着传播和发展美术文化的主要任务。美术教育蕴藏着审美感受力和审美创造性, 通过不断探索和思考美术课程、美术创作、美术展览等美术教育活动, 可以全面培养学生自己发现美、创造美, 从而提升审美的判断力。在新时代加强和改进高职学生审美能力培养过程中, 美术教育蕴藏着独特的美育价值, 主要体现在对高职学生的人格塑造、心智启迪、技能训练和创新能力等方面的培养, 都具有不可替代的作用。

美术教育诠释审美教育内容, 是培养人类美感的教育活动, 符合审美教育规律, 可将其视为高职学生审美能力培养的重要载体。发挥美术教育在高职学生审美能力培养的审美教育功能, 可提升高职学生审美修养、美的鉴赏能力, 对培养学生想象力、创造力有着积极的促进作用。美术教育渗透着真善美的理念, 通过增强高职学生的艺术品位和审美情趣, 培养良好的个性审美, 并健全知识结构, 可促进高职学生的身心健康, 从而引导高职学生形成正确的思维方式、价值判断、行为习惯等。因此, 美术教育作为高职学生审美能力培养的教育载体, 有着其独特的审美教育功能, 通过提炼美术教育的美育智慧结晶, 释放美术教育蕴藏的审美效能, 可培养高职学生的审美直观性、审美理解力和审美创造能力, 从而不断增强美术教育对高职学生审美能力培养的内涵

属性。

(二) 美术教育是高职学生审美能力培养的关键体现

审美能力其实是在一种审美趣味和审美观念的引导下对现实或艺术中的对象进行审美发现、审美判断和审美评价的能力。高职学生审美能力的培养体现在不同学科和不同领域, 其研究内容较为丰富, 研究形式呈现多样, 如: 人文教育与审美能力、音乐教育与审美能力、思政教育与审美能力、心理学与审美能力、设计与审美能力等, 跨学科和多领域研究高职学生审美能力培养都具有重要作用, 都是在培养高职学生的审美能力。诚如鲁道夫·阿恩海姆所述“所有的视觉经验都被包括在空间与时间的情景下。物体的表面形象会受到所在空间的相邻物体的影响, 同样, 也会受到时间顺序所留下的痕迹的影响”。从视觉语言和形式上而言, 美术教育在从事审美教育活动中, 能够将非视觉审美的形式转化为视觉语言, 培养再现图像创造的审美能力, 这种审美能力的培养与塑造是其他学科无法替代的, 也是高职学生审美能力培养的关键体现。

美术教育作为美育的重要组成部分, 是研究人与现实审美关系及其规律的学科, 通过研究审美本质、审美形态、审美意识、审美过程、审美创造等审美基本内容, 能够全面培养学生的审美能力。美术教育可以借助自然美、生活美、艺术美等美的场域, 捕获不同的艺术形式和美学特征, 唤醒和诱导高职学生的审美情感, 以可感知的审美活动和可表达美的兴趣, 让学生从视觉感知过程中获得美的形象和美的感染, 培养高职学生审美认知能力。美术教育还可以通过特有的艺术手段和有针对性的审美实践体悟, 以马克思主义美学为理论基础, 加强高职学生的心灵美和行为美的教育, 特别是在审美形式特征和审美内容属性两个关键方面开展审美教育, 使高职学生认识理解什么是美, 怎样欣赏美、追求美, 掌握认识美和把握美的规律, 促进审美体悟能力, 以高尚的审美情趣和正确的审美观念去创造美和鉴赏美, 培养高职学生的审美创造能力和审美判断能力。

二、美术教育视角下高职学生审美能力培养的多元现实价值分析

(一) 探索高职学生审美能力培养新视野的时代价值

“做好美育工作, 要坚持立德树人, 扎根时代生活, 遵循美育特点, 弘扬中华美育精神, 让祖国青年一代身心都健康成长。”习近平总书记 2018 年在给中央美术学院老教授的重要回信精神, 在美术界、教育界和理论界都引发强烈反响。人们充分认识到美术教育在审美教育尤其是学生审美能力培养方面具有重要作用,

而在实际工作中,学生审美能力培养与新时代美育工作的新要求还存在着一定差距,“以美育人”的理念还没完全落实到美术教育活动中,探索美术教育新视野下的高职学生审美能力培养,论述美术核心素养背景下培养学生审美能力的新思路,重点阐述高职学生审美能力的培养新载体,成为亟待解决的现实问题。

美术教育如何关注审美能力与人的生存发展,经过几代人的努力,越来越重视学生审美能力培养,在艺术训练基础上,正在逐渐转向多元性、综合性、丰富性等多维特性的审美能力培养。在新时代征程下,美术教育正在重构高职学生审美能力培养的方位空间,通过不断挖掘审美教育的元素来满足高职学生的审美需求,突出美术教育培养高职学生审美能力的主体功能,彰显具有美的专业知识,富于美的创造精神和符合美的时代素养的审美价值。与此同时,紧扣时代主题,重塑美术教育理念,遵循高职学生审美能力培养的基本原则,在教学研究与实践探索上不断拓展高职学生审美能力培养的新视野,发挥美术教育的审美功能和教育作用,实现美术教育在高职学生审美能力培养的时代价值。

(二) 开拓高职学生审美能力培养新途径的核心价值

2020年10月,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》,文件主张“职业教育强化艺术实践,培养具有审美修养的高素质技术技能人才,引导学生完善人格修养,增强文化创新意识。”因此,美术教育视角下高职学生审美能力培养的研究,并非简单的教授美术知识和相关技法,要从美术教育的本质出发,全方位培养高职学生的审美能力,重点提升高职学生良好的审美情趣,启迪智慧、陶冶情操,丰富高职学生的形象思维,激发高职学生在审美能力的内源性兴趣,培养高职学生感受美、表现美、鉴赏美和创造美的能力,以全面提升高职学生的审美素养。

高职学生审美能力培养主要是培养学生的感受力和创造力,通过美术教育的视觉形式和本体转换,培养高职学生认识美、创造美、鉴赏美的审美意识,保持高职学生审美能力的持续性和生命力。在美术教育视角下把握审美通感,以美术教育为载体,视觉转换为媒介,审美知觉的开发为核心,透视高职学生审美能力在审美认知、审美思维、审美情感及审美创造等方面的整体性、恒常性、意义性,理解并选择以审美能力为核心的终极训练目标,探寻美术教育视角下培养高职学生审美能力的教育方式与思维方法,将高职学生审美能力从美术技术能力的训练自然叠加升级为思维通感能力的培养,进而凸显美术教育过程中高职学生审美能力的核心价值。

(三) 构建高职学生审美能力培养新体系的融合价值

2021年4月,习近平总书记在清华大学美术学院考察并发表关于美术工作的重要讲话,其讲话精神就是将美术、艺术、科学、技术等放于对社会发展的重要地位,这是对美术教育与美术事业提出的新课题。以美为媒,要把更多美术元素和美术教育成果转化成为审美能力培养的具体实践,以强大的精神动力应用于社会、服务于人民。以美育人,努力构建跨学科、融美育的高职学生审美能力培养的新体系。融合发展,做大美术教育视角下高职学生审美能力培养的价值增量,构建美术融合多学科高职学生审美能力培养的新体系。在高职学生审美能力培养过程中,切入美术教

育跨学科融美育的价值表述,在审美流变中生成历史自觉、文化认同、民族精神、专业素养等多方面知识融合的综合审美能力。高职学生审美能力培养是美术教育中极具特色的范畴,在目前诸多高职院校审美教育体系架构上,大部分谈及的是审美能力宽泛的、概念性的描述,相对忽视了高职学生审美能力培养的体悟性、审美能力的外在表现方面。如何通过高职学生审美表现来衡量高职学生审美能力,进一步深化高职学生的体悟感来促进高职学生审美能力培养的实践体系,这需要通过美术教育的科学方法与实证品格来进行挖掘,以此来破除高职学生审美能力培养的形式化建构。新体系是将高职学生审美能力的理论建构与美术教育及学生行为表现对应起来,并融合美学、文艺学、教育学、心理学等学科相关理论研究和实践探索,构建运用美术教育专业化、跨学科融合的高职学生审美能力培养体系,有力推动美术教育视角下高职学生审美能力培养的融合价值。

三、高职学生审美能力培养的美育路径

(一) 学校要弘扬“以美育人”的时代精神,深化高职学生审美能力的形式感

教育的根本任务是“立德树人”,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。高职院校曾经过分强调“能力本位”“就业导向”的办学目标,忽视审美素质教育,使学生在传统文化、艺术修养、生态意识、美学理念等方面受到不同程度的影响,较为突出问题是自我意识浓重、个人责任淡化、个人责任和社会责任错位。因此,高职院校应弘扬“以美育人”的时代精神,构建高职学生审美能力培养体系,深化高职学生审美能力的形式感。在美术教育中要明确美育的指导地位,善于将美术文化进行拓展,将美术教育目标与“以美育人”的时代精神进行深度融合,实现学生美育素养与专业素养的协同发展和创新融合,以此推动高职学生审美能力培养的美育作用,促进高职学生全面发展。

美术教育和美育是互为关联的,都以“美”为先。在“五育并举”目标下,高职院校应该精研政府部门、行业协会等相关政策性和支撑性文件,把握高职学生审美能力培养的时代背景和政策导向,切实突出高职学生审美能力培养的研究动态,重点体现其创造性能力。从美术教育视角切入,根据中华优秀传统文化和中国美术教育的特点,高职院校需重构高职美术教育的美育目标,切入党和国家的美术教育任务,联动行业企业参与,重点从理论知识、创作能力、美育实践、价值引领和审美情操等方面,宣传相关美术教育政策,提升美术教育的社会实践参与度,弘扬美术教育中的美育精神,构建系统化和科学化的学生审美能力培养实践模式,从而帮助高职学生审美能力取得明显的进步,并获得较高的职业生生涯成就。因此,高职院校应善于将美术之美融合其他学科和专业,融会专业课堂教学和专业技能培养,通过多元拓展模式,从不同形式感上培养高职学生获得审美能力,丰富和提升高职学生发现美的新视角,从而深化高职学生的审美感受力。

(二) 教师要聚焦“以美化人”的核心素养,启发高职学生审美能力的创造性

教师通过高职美术教学的感性经验与“以美化人”的核心素养进行结合,以提高学生的审美认知能力和审美鉴赏能力为目标,透析美术教育本体,挖掘美术作品内涵,通过多元视觉赏析主题

创作和艺术形式,改变培养高职学生学习美的方式方法。教师还应以美育为指导来开展教学,提升学生的认知思维能力,以启发高职学生审美能力的创造性为宗旨,以培养高职学生审美创造能力为导向,坚持以生为本,把握美术教育所具有的核心审美能力,掌握美术教育的学科规律,遵循高职学生主体性教育原则,重视高职学生内驱力的艺术个性,通过“以美化人”的教育驱动,来启发学生的创造性思维。一方面是提升高职学生审美认知能力,重点从陶冶情操,塑造学生的高尚品格进行导向;另一方面是提升高职学生审美发现能力,主要培养学生从生活和学习实践中感受美好事物的能力,具备发现美的眼光,养成美的行为习惯,引起精神上的升华。归根到底,美术教师需通过课堂教学、采风考察,课外活动、学生社团(名师工作室)、美术创作、美术展览等多种教育内容和形式的研究,让学生运用所学知识和技能,进行全新的、独创的审美活动,突出学生参与性、主体性强的特点,塑造学生求新、求变的审美能力,以永葆审美创造能力的活力之源。

在美术教育过程中,美术教育工作者需根据美术教育的隐性特质,充分考虑社会、家庭、学校、企业等多方面因素,探索科学有效的高职学生审美能力评价标准,启发高职学生审美能力的创造性。美术教育需重构图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解等核心素养的评价标准,通过以社会主义核心价值观为引领,贯穿理想信念教育为始终,结合高职学生审美能力培养效果的反馈,动态性修订美术教育培养高职学生审美能力的实践模式,根据实际情况不断完善学生审美能力培养体系建设,深入研究美术教育的育人长效机制、学科教育模式、课程体系设计、教学内容和方法等,重点完善培养高职学生思维创造能力、实践创造能力,塑造高职学生美好心灵和健全人格等方面制定标准。教师需围绕高职学生成长成才所需的审美能力和新时代人才培养质量标准,探索高职学生审美能力创造性的核心维度,培养高职学生从日常生活中思考,在社会实践中探寻,通过美术教育活动启发高职学生想象力,以艺术技法和基本技能培养高职学生审美创造能力,从而启发式培养高职学生审美能力的创新性思维和创造性能力,提升高职学生核心审美能力。

(三)社会要基于“以美培元”的融合理念,提升高职学生审美能力的判断力

社会具有公共美术教育的职能,尤其是美术家行业协会、美术馆、博物馆、美术教育机构等社会组织具有社会美育的优势资源,可以全方位帮助高职学生提升审美判断力。审美判断力是一种分辨是非的审美能力,也是高职学生审美能力培养的立足点,高职学生在审视社会美、人性美等方面都会有自我的判断,提升高职学生审美判断力是进行审美认知和审美创造的目的。社会美育可从学生家长、美术家协会、博物馆、美术馆、美术教育机构等多视角出发,梳理和整合各个角度不同类别的美术教育资源,以融合跨界、多元共享的发展途径培育高职学生审美判断力,提升高职学生识别美丑的水平。通过审美教育的价值判断,依靠社会资源的大平台培养,加强审美经验的大众化教育,激发高职学生审美的内在修养,放大外在审美行为的直观性,让学生从专业的角度对审美认知有最基本的判断力,最终掌握核心素养的审美思路,真正做到知其然并知其所以然。

社会美育基于“以美培元”的融合理念,凝聚成美术教育合力,拓展高职学生审美教育内容和形式,剖析艺术风格和美术技法,引导高职学生善于发现生活之美,乐于欣赏自然之美,敢于创造艺术之美。在培养高职学生的审美感受能力和审美创造能力基础之上,融合式培养高职学生的审美鉴赏能力和审美评价能力。因此,随着高职学生审美需求而调整审美能力培养的内容和形式,通过全面梳理和逻辑分析,揭示高职学生审美教育演变规律,以艺术手法呈现融学科审美形态,贯穿于高职学生触碰社会的各个场域,凸显融合多元组织的场效应。同时,不同社会组织机构还需考虑新时代审美能力需求转变,厚植社会美术教育的人文底蕴,引导大众敏锐的观察力、丰富的想象力和大胆的创造力,形成高职学生审美能力培养的合力,促使高职学生具备客观的、艺术的审美鉴赏能力,融合式提升高职学生审美能力的判断力。

四、结语

美术教育是当前高职院校美育工作的重要组成部分,肩负着高职学生审美能力培养的教育使命。根据美术教育的学科优势,坚持“以生为本”理念,主要通过创造、提供、选择相关内容媒介,从美术教育视角对高职学生审美能力培养进行实证研究,以美术教育对高职学生审美能力培养的内涵体现为驱动,基于美术教育的时代价值、核心价值、融合价值,侧重探析审美能力回归人本状态的培养,重点以高职学生审美能力的形式感、创造性、判断力作为核心培养路径,释放“以美育人”“以美化人”“以美培元”的优势效能。通过创新赋能,革新美术教育过程中审美本体的培养方式,放大、叠加、倍增美术教育对高职学生审美能力培养的作用,重构美术教育视角下高职学生审美能力培养的新格局,推进美术教育融合发展,共享审美教育发展成果,从而推动高职学生感性能力、个性化创造等人格教育,促进高职学生全面发展和成长成才。

参考文献:

- [1] 王慧聪. 学生审美能力在高职美术教学中的培养探究 [J]. 内江科技, 2022, 43(1): 2.
- [2] 黄凯. 美术教学中学生观察能力的培养策略 [J]. 教育研究, 2022, 5(4): 46-48.
- [3] 齐志祥. 关于高职美术教育中素描教学的优化对策探讨 [J]. 明日, 2021(9): 1.
- [4] 高嵩. 浅谈高职美术教育对学生审美能力培养策略 [J]. 2021(2017-1): 401.
- [5] 李菲. 自媒体视域下高职院校艺术审美教育创新研究 [J]. Show 大学, 2021(004): 131-133.

基金项目: 2020年深圳市教育科学规划课题(项目编号: YBZZ20016); 2021年深圳市哲学社会科学规划(项目编号: SZ2021D036); 2021年度广东省青少年研究共建课题(项目编号: 2021GJ046); 2021年广东省教育科学规划课题(项目编号: DSYJ111); 2022年深圳信息职业技术学院校级科研项目(项目编号: SZIIT2022SK020)

作者简介: 王建华(1986-), 男(汉), 湖南人, 硕士, 讲师, 主要研究方向: 书画创作与美术教育、思想政治教育。