

论大学艺术教学中的美学教育策略

徐蕊玲

南京航空航天大学（江苏 南京 210016）

【摘要】：高校学生的全面素质提高是实现国家民族复兴的重要使命。美术教学要立足于学生的综合能力，注重以素质为导向，注重理论与实践的结合，全方位地提升美术素养。应该说，美术美术的培养对象并不只限于美术学院的学生，而是其他专业的美术教学，以培养他们的跨专业精神，健全他们的个性，全面发展他们的身体和精神。在美术教学中要注意把美学教育融入到美术教学中去，要针对高校的发展方向 and 人才的发展方向采取科学合理的对策。文章从不同角度阐述了艺术教学中的审美教育，希望能给相关的老师们带来一些启示。

【关键词】：艺术教学；美学教育

On the Aesthetic Education Strategy in College Art Teaching

Xu Rui ling

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Jiangsu Nanjing 210016

Abstract: Improving the overall quality of college students is an important mission to realize the national rejuvenation. Art teaching should be based on the students' comprehensive ability, pay attention to the quality-oriented, pay attention to the combination of theory and practice, and improve the art quality in an all-round way. It should be said that the training object of fine arts is not limited to the students of the academy of fine arts, but the fine arts teaching of other majors, so as to cultivate their interprofessional spirit, improve their personality, and develop their body and spirit in an all-round way. In the art teaching, we should pay attention to the aesthetic education into the art teaching, and scientific and reasonable countermeasures should be taken for the development direction of colleges and universities and talents. This article expounds the aesthetic education in art teaching from different angles, hoping to bring some enlightenment to the relevant teachers.

Key words: art teaching; Aesthetic education

青年大学生在完成中华民族伟大复兴的历史任务中，全面提升大学生的综合素质是其培养目标的关键。在艺术教学中，应以学生的综合能力为基础，坚持以素质教育为指导，以理论和实践相结合，全面提高学生的艺术素养。应指出，艺术美育的目标不仅仅局限于艺术院校的学生，还应向其它学科的学生进行艺术教育，从而使他们形成跨学科的意识，使他们的人格得到健全，从而使他们的身心得到充分的发展。因此，应注重将审美教育纳入艺术教学，并根据学校的办学定位和人才培养目标，采取科学、合理的对策。本文从多个方面对美术教学中的美学教育进行了详尽的论述，以期对有关的教师有所启发。

从当前高校艺术教学中的美育发展情况来看，有些大学对美育的关注程度依然很低，依然采取着单调乏味的教学方式，这就造成了学生掌握了理论知识，但他们的综合素质并没有得到应有的提升。在艺术教学中，美学教育始终是一个重要而又困难的问题。由于教师教学理念、学生思维水平等因素的制约，使其在教学中的教学效果不佳，难以实现教学目的。艺术教师应该思考如何将美育渗透到日常教学中，才能使美育目标得以实现。

科技是人类社会发展的重要力量，在人类的日常生活中，

美学因素既能满足人们的心理和文化需要，又能促进经济的发展。美学教育会以各种方式影响着人类的各种行为，包括理论与实践。首先，通过美育，使学生从“美”与“真”的角度来体会“美”的情感。艺术教育要重视培养学生的综合素质，培养他们的世界观、人生观、价值观。其次，美育还能促进学生的想象力、创造性、工匠精神的培养，有助于学生在学习过程中不断追求卓越。通过艺术教学，可以培养学生的多种习惯，从而改善学生的生活质量和学习质量，并在以后的学习和发展中发挥作用。从这一点可以看出，大学艺术教学要想得到更好的发展，就必须把美育和美育结合起来。学校和教师要组织学生参加各种形式的艺术实践，使他们在欣赏绘画、雕塑、手工等方面提高自己的审美能力。

一、艺术教学中的美学教育能提高教师的专业能力

1. 形体的美学功能

大学里的专业，表面上是各自为政，实际上却是有着千丝万缕的关系。在进行美育活动时，教师要通过教研、交流等形式，充分认识各学科间的联系，从学生的生活中切身体会到美学在其它学科中的具体运用。造型是美学范畴的重要组成部分，

造型教学可分为造型、空间、结构、工艺等多个层面，又可分为具象造型、抽象造型和形象造型。比如建筑、园林、工业设计等专业，都需要对造型美学有一定的了解。又比如，从园林设计的观点来看，我国的园林艺术具有其特有的美学形态。再比如，在素描中，也可以通过园林的尺寸、空间构图等表现形式的美感。

2. 颜色和材料的美学功能

在大学艺术专业中，色彩和材料的学习对于其它学科的发展也起到了很大的作用。如印染、汽车、材料等专业，对颜色和材料的要求都很高。另外，有些专业对颜色、材料等方面的内容也有较高的要求，因此，在进行此类知识的教学时，要加强对学生的深入、深入的指导，以提高学生的综合素质。

3. 具象美学与抽象美学在美学中的地位

具象审美与抽象审美是相互关联的，与现实生活息息相关，特别是在当代设计、文学等学科领域。抽象审美是一种很高的审美能力，它要求学生具备概括、总结、想象等基本能力。比如，具象之美与作家在创作中具有共同之处。所以，在艺术院校的美育中，要注重培养学生的想象力和创造力，让他们在实际生活中体会到美感的重要作用，从而达到升华情感的目的。

4. 生态美学对居住环境的影响

在美学的范畴里，生存环境与生态美学是其中的一个重要组成部分，它们与现实生活的关系更为密切。在艺术专业的课堂上，教师要注重对有关的学生进行知识和知识的扩展，并运用日常生活中的普遍现象来激发他们的积极思维。同时，在教学过程中，也要注重对学生的美学理论的研究，以达到理论和实际相结合的目的，提高自身的审美水平。

二、大学艺术教学中存在的几个突出问题

1. 教育工作者忽视了美学教育

学生的审美能力与教师的综合教学能力息息相关。目前，一些大学的艺术教学中存在着忽视美学教育的现象，认为没有必要在课堂上进行美学教育，而仅仅是提高学生的专业技能和技能。另外，有些大学的艺术教学虽然与美学教育紧密相连，但缺乏对其本质的认识，使其在实施过程中的形式化程度较高，质量也很难提高，从而使学生缺乏兴趣。随着时间的推移，教师和教师之间的默契关系越来越差，教师和教师之间缺乏相应的评价，导致了学生对美育的重视程度降低。由此可以看出，教师对美育的态度将直接影响到其教学的成效。

2. 老师的教学方式不够与时俱进

在美育课程中，教师所采用的教学方式将直接影响到学生的审美教育目的。目前，一些老师还在采取单调乏味的教学方式。比如，在教学过程中，教师要对大量的理论讲解，并组织学生进行艺术作画的实践，使学生能够从自己的学习和

体验中认识到美学教育的重要性。由于缺乏实际操作，缺乏教师的科学指导，导致学生在理解美学教学中迷失了自己的道路。

3. 缺乏美育的职业培训活动

美育目标的实现与训练活动的实施存在一定的联系。尽管美学教学在形式上与普通的艺术教学有着一定的相似性，但两者之间存在着显著的差异。如果继续沿用传统的教学方式，不但不利于开展美育活动，而且会使美育的形式僵化、缺乏新意、提高教育质量。一些大学在进行美育活动时，没有区分不同于其它文化知识，仅做理论讲解，而忽视了实际操作。因此，在课堂上，学生的参与程度会降低，进而影响到全班同学的审美意识。

4. 学生的审美意识尚未得到充分发展

要提高美育的成效，除了要靠老师的指导，还要靠学生自己的努力。艺术教育中，艺术思维对培养学生的审美能力起着重要作用。在进行审美教育的时候，要根据学生的心理特点，适时地调整教学方法，使学生在进行审美教育的时候，能够更容易地进行、顺利地进行，从而提高他们的艺术修养。但是，目前一些大学在进行艺术教育时，仅仅注重于学生的创作，而忽略了对学生的美学思考能力的进一步开发，从而影响了他们的欣赏水平。

5. 缺乏科学、标准化的教育体系

教育制度的健全与完善对保证各专业的教学质量起到了至关重要的作用。然而，目前我国大学艺术教育的现状仍有待进一步改进与完善。主要体现在：一、教师在课堂上采取的教学方式仍然是“灌输式”，师生间缺少交流，学生只能被动地接受。第二，教师的教学方式依然是传统的授课方式，没有充分利用多媒体等教学资源 and 教学仪器的优点，无法适应时代的发展。第三，从课程设置上看，大学所开设的美术素养等美学文化课均以选修课为主，课时少，参与程度低。第四，在教学评估方面，有些教师还采取了一种单一的评估方法，忽视了教师对教师、家长、教师、学生的评价，而以成绩为主要指标的评估，实际上会制约学生的审美能力、想象力、创造力，从而使学生对自己的能力有一个更好的认识。当然，在一定程度上，教师的职业操守也会影响到学生的学业成绩。

三、大学艺术教学与美育教育相结合的具体举措

1. 在课堂教学中的具体运用

(1) 根据不同学科的特征进行美育

在课程设置上，应充分利用现代美术赏析课程、美术概论课程等课程，以适应各专业的学科特色。同时，老师也要按照自己的教学计划，合理地分配学习时间，这样才能最大限度地利用老师的力量，让各方面的老师都能为学生的专业学习提供

必要的支持,同时也能分享优质的教学资源。高等院校也可以引入先进的资讯科技,设立虚拟教学实验室,例如,虚拟艺术基础教学实验室,可为其它学科开设素描、风景速写等相关课程。当然,学校的选修课也要与专业知识的结合,从而促进学生的专业素质和能力的提高。

(2) 提高教师对美育的认识

大学要注重教师的审美教育,要充分利用业余时间提高自身审美水平。大学可以通过与必要的改革措施相结合,把艺术教育作为一个调整、优化、创新的专业试点,把美育和其他专业的学习相结合。其它高校也应该从教学管理、教师教学水平和对学生的关注等方面积极开展相应的探索。学校要建立和完善与之相适应的艺术教学评估制度,将其列入评估指标,定期对其进行研究,并采取相应的对策。

(3) 注重学生与学生在美学教学中的交往

教师和学生之间的交流能提高情绪和提高学生的学习效率。在课堂上,教师要创新教学方法,从多个角度、全方位地指导学生的审美教育,使学生在过程中能够自然地获得美育。比如,在中西方艺术史的教学,老师们可以把西方绘画流派的代表性作品和中国当代的代表作品进行比较,使学生能够通过观看和体会两者的不同,从而提高他们的历史判断力和跨文化的能力。通过提问等教学活动,教师可以与学生进行有效的交流,了解学生在课堂上的表现和思想,从而为以后的教学和学习提供指导。此外,在进行理论知识的传授过程中,还应该把审美教学和美育有机地结合起来,使美育在艺术教学中得到充分的体现。

(4) 持续改进和改进教育方式

首先,学校可以依据学生年龄特点、心理状况等,增加基本的公共基础课,使专业与美学的比例达到平衡,使学生认识到两者的重要性。其次,要加强师生间的学术交流。比如,为了提高一线教师的实习经历,大学可以通过与其它学校的合作,分享优质的教学资源,共同举办教研会、研讨会、交流会等,让老师们在相互帮助中成长,从而为有效的教学打下坚实的基础。第三,要创造一个有利于教师和学生学习的良好环境,以

提升教师的综合素质。比如,可以出台一些优惠政策,比如邀请专业教师来学校讲课,或者在学校里任职,营造一个学习环境,让学生们在一草一木、一砖一瓦中,都能感受到浓厚的“审美”氛围。最后,要建立和完善学生的个人艺术档案,记录和掌握学生德智、体、美、劳发展的情况,并根据实际情况及时做出相应的调整,以便更好地实施有针对性的教学。

2. 在课外活动中的具体运用

(1) 举办艺术性协会活动

学生们可以在业余时间参加各种社团活动。在大学时期,高校要为大学生的课外活动创造有利的环境,使其在课外活动中得到充分的发挥。比如,大学可以设置美术类学生社团、书法类学生社团、陶艺工作室学生社团等。在专业老师的指导下,通过老师的指导,培养学生的兴趣,增强他们的自信心。

(2) 举办各类展览会或比赛

通过各种展览、艺术节、竞赛等活动,实现高校艺术教育的基本功能,可以采取个体化和班级化的方式。在参加展览前,老师要对学生的作品进行引导,让每位同学都能充分利用自己的特长。在阅读他人的作品时,要培养“以己之长,补己之短”的好习惯;同时,各种艺术书籍,也能让学生们增长见识,开阔他们的视野。

(3) 鼓励学生进行艺术创作

学生们所学到的艺术知识大多用于艺术创作。在大学进行艺术教学时,应该允许教师根据自己的认识和认识来进行艺术创作。在创作过程中,学生将形成一种良好的审美情趣,使自己的审美观在作品中得到充分的表达,并通过一定的艺术手段来创造具有内在意义的作品。同时,要培养学生的感知美和思考美的能力,以达到对艺术的全面提升。

总之,在大学艺术教学中,必须注重对学生进行审美教育,并采取相应的对策,确保其实施。美育的作用在短期内很难达到,因此,教师要把它融入到日常教学和学生的实践中去。在此基础上,教师应注重学生的个性差异,并以教学目的为依据,使每一位学生在近期发展区域中得到较好的发展,从而切实推进艺术教育在大学艺术教学中的具体实施。

参考文献

- [1] 周娜. 在高校美术教学中加强审美教育的研究与思考 [J]. 艺术科技, 2015, 28(07): 16+98.
- [2] 黄春芸. 新时代高校美术教育中的审美教育实践路径探究——评《审美教育在高校美术教育中的实践研究》[J]. 当代教育科学, 2021(10): 2.
- [3] 王海龙. 浅析美术教学中审美教育的实施策略 [J]. 科教文汇(上旬刊), 2009(04): 207.
- [4] 陈石. 基于高校美术教学中审美教育的研究 [J]. 艺术科技, 2017, 30(10): 405.
- [5] 李本元. 审美教育在美术课中渗透的内容及策略 [J]. 湖北教育学院学报, 2006(08): 127-129.