

大美育融合的创新模式构建

王君

(山东省聊城东昌教育集团, 山东 聊城 252000)

【摘要】习总书记在文化传承发展座谈会上强调,“要担负起新的文化使命,努力建设中华民族现代文明”。文章目的建构美术、音乐、舞蹈、文学、诗歌等大美育的融合机制,各艺术门类相互补充、相互促进,促进整合美育资源发展,提高综合审美修养,弘扬真善美。从情操上陶冶人,教化人,形成健康的审美价值观。以实现更好的教育效果,进而提高中国全社会的文化道德修养。

【关键词】文化艺术修养;通感通识;融合机制;真善美传播;全民美育

美育对社会与人类的教化功能非常强大,1916年蔡元培先生出任北京大学校长后,提倡美育代替宗教。是全面美育社会化的倡导者。鲁迅先生说:“一切美术之本质,皆在使观听之人,为之兴感怡悦”。强调审美愉悦功能。孙美兰先生说:“艺术和其他精神产品一样,都是于人类的生存和发展不可缺少的手段,各自满足人类不同需要”。美育是一种艺术教育,更是一种全面的人文教育,对于个人的全面发展和社会的和谐进步都有着重要的意义。随着国家的素质教育深入开展,在美术基础教育方面,我们不是培养画家,而是提高人的精神素养。转变原来技能型美术教育观念,转型为素质型的美术教学模式,提高全民的艺术修养和文化素质,已是首要任务。所以构造美育新教学模式,教学体制改革势在必行。首先会审美,次之培养专业艺术家,用崭新的教学方式使我国美育事业发生翻天覆地的变化。

新的素质型美育和以往的技能型美育存在许多的差异,它们之间的侧重点是不同的。甚至教学的出发点是完全相反的。下面就这些问题,即审美欣赏与知识及技能分析比较它们之间的关系转变。

一、美育现状与融合重构的意义

(一)根据大家学习艺术过程走过的弯路,为了不再浪费过多时间去探索。可以通过培养美术家做以下比较和总结

1. 旧体制:逆向的美术成长道路:

技能训练——《匠》——悟——艺术家

↓

↓

工匠 ← → 艺术家

很多例子证明,因为单纯的技能传授,许多人都困在工匠的圈里,因为“悟”是一个漫长的过程,很多人因缺乏修养,一辈子自称为画画的,最后竟不知艺术为何物。就是技能达到圆熟的境地,也不过是工

匠而已。而不能成为艺术家。

2. 新体制:顺向的过程:美术文化修养—技能训练—艺术家。比旧体制减少一个漫长的“悟”的过程。做到事半功倍的效果。首先第一步就是艺术修养,是美术素质文化的教育,然后技能是第二位的。这是重要的改型。美术教育的层次大为提高。在艺术中,包括艺术目的和艺术手段,而现在改型的素质型美术教育直指艺术目的,抓准美术教育的要害,从而形成全面综合性素质艺术教育。

(二)新型美术教育的步骤分析:第一步,审美艺术教学,即欣赏;第二步,知识技能的传授

1. 审美艺术教育的重要性。转型为素质型的美术教育对学生的审美能力的要求越来越高,所以在教材的编排上欣赏课的地位提高了许多,把欣赏教育放在了首位,这就是较以前最主要的改变。我认为欣赏课在对学生的教育中从三个方面起到重要作用。

(1)欣赏在德育方面起到的作用。依靠欣赏优秀的艺术品,学生潜移默化中得到真善美的陶冶,端正学生品行。因为真正的大艺术家也应都是大思想家,整个一生的艺术追求实际就是艺术家个人修养的追求。他们做人的修养层次都非常的高,情感高尚,具备完整独立的人格,所谓“画如其人,字如其人”就是这个道理。在绘画中,表现形式是手段,是次要的,而目的就是展现艺术家个人丰富的精神世界。所以最后作品表现的是个人修为层次,作品中蕴含真善美以及做人的道理。而学生欣赏这些作品,在德育中是以情动人,比苍白的道德说教起的作用大得多,必然起到“随风潜入夜,润物细无声”的教育境界。

(2)欣赏(审美艺术教育)可以丰富学生的情感及诸多感觉。因为艺术作品把作者的情感、思想、体悟、感觉渗入其中,这些成分使学生产生感情的共鸣及对作者感受的了解。这就是艺术品所体现的意境美。现

在许多人在审美上停留在“美不美，像不像”的初步审美层次上，很少去品味作品的意境在人的心灵上所起到的联结思想，调顺情感，丰富人的感觉作用。其实很多人不会怎样去欣赏美术作品，就是美术教育旧体制的失误之处。在绘画艺术中，视觉是起最关键的作用，因它是视觉艺术，而音乐是听觉艺术。但是通过对艺术的真正理解，做到艺术对心灵的触摸、震撼。它就锻炼了人的所有感觉，诱发人的通感。通感即人的视听诸多感觉器官的挪移联想。训练有素的艺术家的完全能做到“看音乐、听绘画”，把音乐当绘画看，把绘画当音乐听。还有如歌手杨钰莹的歌，人们都用“甜”来形容，这就是听觉和味觉发生了联想。所以一位哲人说：“缺少对艺术美理解的人，他的人生乐趣起码要减少一半。”所以现在美术欣赏教育的位置更是重要了。（3）欣赏（审美艺术教育）能拓宽学生的知识面。除欣赏名画外，像东方艺术、玛雅文化、大洋洲文化、非洲面具艺术及现代流行艺术，如广告设计艺术。使学生接触到世界各门类的许多知识。如地理方面知识，历史方面知识等。

结合以上三个方面，我们知道通过欣赏，提高了学生的综合审美能力，这就起到全面综合性美术教育的作用。依靠全面综合性美术教育，能使学生在各方面得到提高，使学科之间的界限不再那么清晰，因为任何专业最后搞到精深处，很多道理是完全一样的，这就是所谓的“万源归宗”。尤其艺术类的各专业，如音乐、美术、舞蹈、文学、诗歌等。它们除运用的表现形式不同，技法手段不同，最后表现的目的是相同的。都是表达对生活的感受，体悟及产生的情感，所以这一切的一切都是艺术教育带来效果。

2. 美术教学实例：学生对美术知识和技能的掌握。（1）通过欣赏提高了学生审美综合素质及能力，对学生美术知识和技能的掌握上起到了事半功倍的效果。美术教育的旧模式使学生在初学时的技能训练感到枯燥无味，有的抱怨是苦行僧的行为，使他们望而却步失去信心。然而美术教育的新模式使学生学会正确的审美眼光去观察、去思考。然后再掌握基本知识技能会轻松得多。因为他们已产生兴趣去学这些美术知识技能，甚至有非常强烈的表现欲。他们学了美术欣赏后的心理是这些画家能把自己的思想和情感表达出来，我们通过学习知识技能也能表达。所以学生急不可待的想尝试，这时再灌输知识，接受很快。这就改变了学生的状态，从被动接受状态变成主动接受状态。最大限度调动学生的能动性、创造性地学习，使他处于兴奋状态。学生自己也明白只有掌握知识技能才能够得心应手，随心所欲地表现自己丰富的情感

和意念。能把自己要讲的话说出来，避免有苦说不出的局面。教知识技能时十分顺手。如：讲构图法则时，画面的形式线起什么作用，怎样体现作者的意图，学生根据自己已欣赏的范画，体会水平线产生宁静、宽广的效果，而波折线能表现激动不安的场面。再如讲色彩联想，色彩使人产生的心理反映，如冷暖、轻重等。通过讲解、启发，使学生的理性思维活跃起来，而且使他们感性思维和理性思维完整的联系起来。组织学生运用发现法和归纳法，讨论或思考绘画知识中绘画语言的含义、象征，提出问题，为什么这幅画运用象征手法，色调明亮。为什么那幅画是具象画法，色调灰暗？用这种教学法使学生达到感性与理性的统一。现在学生第一懂得怎样审美，第二也懂用什么办法（知识）来创造美。（2）那么下一步是实践了，依据学生不同情感、性格类型和所感知对自然、艺术、生活的态度、审美情趣及艺术要求，还有学生对美术知识的理解、掌握，充分调动了他们科学的认知审美情感，主动进行创造、展示自己个性，制作符合具备他们特征的美术作品。

在技能培养过程中，激发学生热情，给他们更多成功感和信心，锻炼他们眼、手、脑三者之间的协调能力。运用技法表现他们的情绪，指导要点，增强他们的动手能力，从简到繁、由浅入深、循序渐进的有步骤的训练。如素描训练中整体感的培养，如何概括分析、综合形体。得到形神兼备的、简明有力的艺术形象，把绘画语言组织得恰如其分。

这是以美术教学举例说明，其实所有艺术各类科目都是一样的道理。所以建立起大美育的概念。

二、重构后大美育融合的应用价值

经过以上的美育重构后，如何应用到社会更广大的领域。必须再探讨大美育的概念、特点、目标、内容等，为融合机制的研究提供理论支持。通过实证研究，学校大美育在培养学生审美能力、创造力、情感表达等方面起到重要作用，但基本应用不到社会。社会美育现状是美育主题出版物，全民阅读，社会美术音乐舞蹈等培训机构，也和学校之间毫无关系。怎样把两者交流融合在一起，以及造成两者之间的相互影响，在实践中探索大美育的融合方式，如课程设置、教学方法、教学资源、社会资源等方面为美育之路架起桥梁。

1. 提升教育质量：通过研究学校大美育的融合机制，可以更好地理解多学科之间的关系和作用，从而在教育实践中更加有效地运用这多种教育方式，提升教育质量。

2. 促进学生的全面发展：大美育的融合可以为学生提供更加全面、系统的教育，有助于培养学生的审美能力、艺术素养和文化素养及社会交流沟通能

力,促进学生的全面发展。

3. 推动社会文化的发展:大美育概念的融合可以提升公众的审美水平和文化素养,推动社会文化的进步和发展,为社会创造更加美好的文化环境。

4. 促进国家教育政策制定:大美育的融合机制研究可以为教育政策制定提供科学依据,帮助教育部门更好地制定和实施相关政策,从情操上陶冶人,教化人,帮助人们形成健康的审美价值观念,进而提高中国全社会的道德修养,推动美育改革的发展。

三、大美育融合的内容与对象

(一) 要建立学校美育与社会美育的融合

大美育的实施主体是首先是学校、教师、学生,通过课堂教学、课外活动等方式,引导学生欣赏美、感受美、创造美。然后学校美育和社会美育融合一起实施。包括社会机构和公众,博物馆、美术馆、文化馆、艺术团体等,通过举办展览、演出、讲座等活动,利用一切社会资源实现大美育融合,向公众传播美育知识和文化。

(二) 如何实施大美育教育对象的全面性

学校美育的教育对象主要是学生,通过美育教育,提高学生的审美素养和综合素质。社会美育的教育对象则是全体公民,包括学生、成年人、老年人等,通过社会美育,提高公众的审美素养和文化素养。

1. 大美育审美现象和审美活动:大美育都是以审美现象和审美活动为研究对象,研究它们的本质、特征和规律,以及如何通过教育提升人们的审美能力和文化素养。

2. 大美育融合的对象:怎样更好地做到艺术共享,文教结合。城区中小学与农村学校中小学美育融合、班级与班级美育融合、学校与社区结合美育融合、学校与企业文化美育融合、学校与社会公益场所美育融合、文化机构的专业艺术家与教师的配合教学、学校与社会美术培训机构美育融合、发达地区学校和社会与边疆少数民族学校和社会团结结合的美育融合。

3. 综合大美育的融合方式:研究学校美育和社会美育的融合方式,因教育内容不同,学校美育的教育内容主要包括课程设置、教学方式、教学资源,社会的美育包括经济支撑、社会各类人群、活动场馆的资源等方面,实现两者的有效融合,提升美育效果和质量。

4. 审美能力和文化素养的提高:研究大美育对审美能力和文化素养的影响,在审美观念、审美情趣、艺术修养等方面,积极交流碰撞出精神的火花,积极建立融合机制。

5. 国家教育政策和实践:大美育要有相关国家的教育政策支持和实践支持,包括整合教育资源的配

置、社会资源的配置,促进教育政策的制定和实施等,以指导教育实践的改进和教育政策的制定。

四、大美育和社会融合的思路方法

要把重构的大美育成果融合到社会,普惠大众,让人们具有基本美学素养。

1. 实证研究法:通过实地调查、观察、访谈等方式,收集学校美育和社会美育的融合机制实施过程中的数据和资料。

2. 比较研究法:通过对不同学校、不同年级、不同班级的学校美育以及学校美育与社区、企业、公益场所社会美育的融合情况进行比较研究。

3. 案例分析法:选择具有代表性的艺术学校作为案例研究对象,深入了解社区的艺术文化建设情况,了解学校美育和社会美育的融合机制的实施过程和效果。

3. 行动研究法:通过参与学校美育和社会美育的融合机制的实施过程,开设艺术课程:学校应该开设丰富多样的艺术课程,如音乐、美术、舞蹈、戏剧等,让学生有机会接触不同的艺术形式和文化。举办艺术活动:学校可以举办各种艺术活动,如音乐会、画展、舞蹈比赛、戏剧表演等,让学生有机会展示自己的艺术才华和创造力。组织艺术社团:学校可以组织各种艺术社团,如合唱团、舞蹈队、绘画社、戏剧社等,让学生有机会在团队中合作和交流。利用社会资源:学校可以利用社会资源,如博物馆、美术馆、音乐厅、剧院等,让学生有机会欣赏优秀的艺术作品和表演。加强教师培训:学校应该加强教师培训,和专业艺术家联合教学,提高教师的艺术素养和教学能力,让教师能够更好地引导学生欣赏美、创造美。家校合作:学校应该与家长合作,了解实施过程中的问题和困难,提出改进和完善的建议,促进融合机制的完善和发展。

结束语:

构建大美育概念,最终目的是社会化育人,大美育的融合机制将艺术综合教育置于社会大背景下,提升大众审美能力、推动社会文化发展、促进艺术教育创新,通过与社会各界的合作,拓宽学生的视野,增强其社会责任感和公民意识。进而提高中国全社会的道德修养。增强社会凝聚力,增强社会人民的凝聚力和文化认同感,促进社会和谐稳定发展。

参考文献:

- [1] 鲁迅. 摩罗诗力说, 鲁迅全集第一卷 [M]. 人民文学出版社, 1957 年版, 第 202 页.
- [2] 孙美兰. 艺术概论 [M]. 高等教育出版社, 1990-04(04) 版: 67 页.