

美育的素质培养与教学

——以中职教学为例

温红霞

武陟县职业技术学校

【摘要】“双减”政策是国家提倡素质教育，培育德智体美劳全面发展的人才。无论从哪个方面论，国家都在关注青少年成长。全面发展是学校教育的重担，学生的美育培养是职业学校教育的一部分，尤其是幼教专业的学生，即将走向幼教工作，对于儿童成长是启蒙阶段，非常重要。作为中职教师，肩负着培养下一代教育工作者责任。在日常的教学工作中，应该拥有超前理念，引导学生的创新式思维。

【关键词】美育理念；传统文化；创新；跨学科

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1542

蔡元培是我国著名的革命家、教育家、政治家。他曾提出“五育并举”的教育方针。其中一项便是美育教育。他在《论教育之宗旨》中说：教育之宗旨何在？在使人为完全之人物而已。教育之事亦分为三部：知育、德育（即意志）、美育（即情感）是也”。

进入21世纪，科技兴国，美育兴国。合格高尚的人格依赖于美育，美育发展人的精神、人的道德，影响着人的态度、思想意识。少年强则中国强，美育则是青少年教育环节中重要的一环。美育渗透是教师的职责所在。作为中职教师，对于国家教育政策的理解极其重要。美术教师在教学中不应该局限于技能上，要更全面深刻的理解何为美育。而且，教师还要在教学活动中把握如何把美育渗透给学生。我们可以从以下几个方面探索研究：面向传统文化，面向世界文化，面向创造性思维，面向现代化，面向未来。

一、面向传统文化

中国，四大文明古国，五千年的历史长河积淀，有着许许多多的艺术种类。四书五经，礼易春秋，传统节日，地域特色等等，无一不是一种传承，一种精神道德的体现。作为中职教师，首先自己应该有很高的思想认识，自己要研究传统文化的意义，传统文化和西方文化的差异。而且要博览群书，开阔视野，带着探究性的态度去传授。

在教学中，我们可以从欣赏古文化、游学活动，从博物馆，到传统文化技能的研学。中国的传统文化从种类上可以分：诗词歌赋、国画、刺绣、书法、服饰、饮食、民间艺术、戏曲、泥塑、篆刻等等。通过这些古文化，我们可以让学生汲取丰富的传统文化营养，奠定文化素养功底。从地域上，传统文化又可以分为几个大的特色体系：中原文化，江浙文化，荆楚文化，巴蜀文化。而从地域文化上。教师可以让学生了解地域特色，结合当地的文化特点，探究出适合自己的艺术活动。从中国美术发展历史，可以从史前及先秦美术，可以人面鱼纹盆的实用装饰线条开始，到四羊方尊。从浩浩荡荡的兵马俑开始，到颜色鲜丽的唐三彩。在教学中，博物馆教学对孩子来说，是最好的开阔视野方式。教师可以提前做好相关的工作，了解策展的意图，了解博物馆作品之间的联系以及作者表达的意图。还有这个展品所用的材料。并且教师还有要相应的储备知识，做到博物馆课程的延续性、拓展性。做好项目课程，以学生为中心设计课程，其中

可以带领学生写生，也可以观看展览作品，加上手工作业。教师要制定相应的目标。学生在观看博物馆之后，要达到既定目标，甚至可以系列目标。这样，学生才可以真正走进历史，走进文化中。

二、世界文化

世界文化也是打开学生视野的一个窗口，不同的国家，不同的种族，都是一部美术发展史。从史前美术的石器时代，法国拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。再到古希腊文明和古罗马文化。阿尔塔米拉洞窟壁画。我们平日里见到的牛竟然在史前出现，从这里我们可以发现，上万年，人类的祖先已经用身边的矿石涂涂抹抹画画了。而古希腊的文明、罗马文化给人们留下了塑造精美的雕刻，那些硕壮的人体正是我们课堂里的模特。从西方文明的源头，我们知道了希腊神话。当然，不仅如此，还认识了古老而美丽的建筑。惊讶于埃及的金字塔，还知道了达芬奇的《最后的晚餐》谁是那个叛徒？翻阅艺术的长册，走进浩瀚的艺术殿堂，会被米开朗基罗的天花板顶级的雕塑震撼。看过了《大卫》，你会觉得其他雕塑都不需再看，翻阅美术史，打开一扇窗，文艺复兴从美术开始。梵高的《向日葵》享誉世界，但还要了解向日葵后面梵高如痴如醉的精神。塞上为何被称“现代艺术之父。”所有这些，我们中职教师都可以带领学生欣赏，不仅仅是图片，还要有艺术鉴赏，多个艺术流派去了解，例如《大话西方艺术史》《名画的故事》《艺术的力量》，从不同的角度去解读，进而了解世界历史文化，开阔学生的视野，拓宽思维的能力，培养高层次的优秀学生。

三、面向创造性思维

爱因斯坦说：“想象力比知识更重要”。我国著名数学家华罗庚也说：“人”之可贵在于能创造性地思维。

创造性思维是人类的高级心理活动。创造性思维也是人类发展的需要。是一个国家和民族兴旺发达的不竭动力。纵观历史时空，人类每一次的进步无不是一次次改革创新。艺术教育对教育系统和社会最大的贡献就是在于强调个体和自己创造潜能。而在我们中职教学中，我发现至今还有很多，在延续很久以前的教材以及教学模式。

新时代的教育，以学生为主体，在教学活动中，教师要尊重学生个体的思维，而不是用自己的思想强加于学生身

上。教师可以采取开放式提问,辐射性去引导学生打开思维。例如:绘画中的主人公,教师不是问,他去睡觉了还是运动了?而是问:他想干什么?给学生一个极大地思考空间。面对同一个主题,学生如何让每个学生发挥自己的想象力,去思考自己的画作怎样画,自己画中的人物,景物体现了什么样的故事情节,而不是简单根据书中故事,一百个人都画的一模一样。更不能千篇一律,不加思考的去临摹,这样会导致思维的惰性,缺乏想象力。要培养形象思维能力、创新精神和实践能力。作为教师,也应当有意识的养成创造的习惯,发挥自己的创造力。在教学活动中,教师还要培养学生的发散性思维,从不同的角度思考问题,一个信息,要四面八方全方位辐射思考,无限可能的拓展思路。例如:可以转换思维,人物互换,可以延伸扩展。例如:写生树叶,赋予树叶是有生命的,树叶又可以演变成蚂蚁的船儿。蚂蚁又可以统治了人类。可以结合现代战争,可以结合家庭伦理。空间、角色的不同转换延伸,都会有新的画面创造。整个教学活动,教会学生找到自己的表现方式,运用求异思维,快乐的。自信的。在教学活动中,以活动的过程为目标,以学生自身为导向,这样最终学生就会达到个性思维的培养。

美育对于教育系统和社会的最大贡献就是在于强调个体和自己创造的潜能。特别在于强调在各种各样的活动中,无形的渗透中,把人发展成为一个现代社会均衡发展的人。当然,在这个阶段,作为教师,要给学生提供一切可能的材料去发挥,去创造。

四、面向现代化

世界发展,日新月异,尤其是现代科技的发展,也推动着艺术的发展,艺术的发展也在一步步结合着新的材料,新的科技手段来表达。而人的内心生活、情感和理性世界的复杂也在随着时代不断变化。所以,作为教师,也需要与时俱进。

高科技的发展也为现代艺术提供了新的思路,新的材料,为艺术家打开了更大的艺术空间。

在教学上,教师可以让学生大量的欣赏图片,从现代艺术与科技融合的例子讲解,优秀的装置艺术确实可以激起人们的情感,日本的怪婆婆——草间弥生,其装置艺术《无限镜屋——我永恒的灵魂熠熠生辉》,彩色的波点映射着来自太阳的光线,空间之中镜子互相反射、映照,打开门,观众的灵魂似乎也变得熠熠生辉。在这样一个充满魔法的空间里,五彩的波点灯光交相呼应,映射在镜面之中,营造出宇宙般的宽广无垠。

央美毕业展,一名学生将关公和现代化科技材料的结合,非常震撼。河南卫视的《唐宫夜宴》《水下洛神》《国色天香》,利用现代科技,结合了文物、科技、艺术,让观众如临其境,感受大唐盛世,感受高科技与中国千年传统文化融合碰撞。意公子说:伸手一摸就是春秋文化,两脚一踏,就是秦砖汉瓦,这就是现代科技的飒爽展现。让中原文化在世界惊艳。

五、面向未来

教育是面向未来培养人才的,美术教育也不例外,作为艺术培养的中职教师,首先自己就要具备超前的理念,具备知晓儿童、青少年的生理,心理特点的能力,才会处于主动的地位。

世界发展迅速,我们已经处于信息化高速发展的时代,作为中职教师,更应该时时刻刻关注有关美育的信息,不断地去探求未知的领域。在美术及教育领域,法国的自由思维理念,美国的K12理念,我们都可以去思考,探究,融入我们自己的传统文化,尤其是可以结合当地的地域特色,形成自己的独有的文化美育。

在未来的发展中,注重的是新技术和美育的结合运用,美术和其他学科之间的关系,也就是steam探索的横向联系。其次是博物馆的教育作用。这方面,很多的美术老师已经关注到这方面,并且也在积极探索跨学科的研究,尤其是在儿童的教育中更为明显。作为中职教师,首要任务就是要迅速地把这种理念贯穿整个教学,使得学生迅速成长,适应这个高速发展的时代。

结语

这是个多元文化发展的时代,教师不应该固步自封,而应该包容、批判性的甄别,继承传统文化,同时创新文化。在保持前沿思维的理念下,充分把握多元化美育带来的脉络和内在精神。作为中职教师,充分尊重学生个体的独特性思维,不断提升学生技能水平。重点培养学生的创造能力。其次还要制定一系列围绕教学理念的教学目标,并且要践行目标。使得学生技能和思维一体化。美育的素质培养,是综合性的培养,有关美术,音乐,鉴赏、书法、雕刻……甚至还有人文修养的品质精神熏陶。这个可以建立评价机制,作为学生毕业的一个鉴定。

美育教育不仅仅是针对学生个体的行为,也是对社会的进步,中职教师的任务就是培养学生欣赏能力,创作能力,评价能力,成长为合格的健全人才。

参考文献

- [1]《王天一美术教育文集》岭南美术出版社2019年10月第一版
- [2]维克多·罗恩菲德,《创造与心智成长》世界美术教育经典丛书,浙江人民出版社2019年12月2次
- [3](美)埃略特·w·艾斯纳著,《艺术视觉的教育》浙江人民出版社2020年3月1次
- [4]中国美术史
- [5](英)西蒙·沙马,《艺术的力量》北京出版社2015年3月第一版1次

作者简介:

温红霞(1972.11—),女,汉族,河南省武陟县人,本科学历,工作于武陟县职业技术学校,中小学中级教师,1995年参加工作以来一直从事美术一线教学。研究方向:新时代下青少年的美育培养。