

当代美育与中学美术课程改革

李基瑶 陈孝荣

重庆三峡学院美术学院

[摘要]当代美育与中学美术课程改革的结合过程充满着挑战与优势,这其中的过程需要美术教育工作者们的艰辛探索与实践。写这篇文章的意义在于探讨美育的价值和发现中学美术课程需要改进的地方与不足,希望通过这篇文章,我们能对美育和中学美术课程存在的关系等问题有所思考和启发。

[关键词]美育; 中学美术课程改革; 美术课程; 中学美术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.975

一、美育的奠基者——蔡元培与林风眠

当我们说到美育这个话题时,就不得不提一下蔡元培和林风眠。他们的共同点在于美育能够感化人心,代替人们一些落后、腐朽的思想。即使是在今天,这中观念仍旧没有过时。美育与中学美术课程改革的结合其实也是在帮助发展学生的德智体美的能力。美育除了与美术课程的结合,与任何学科课程都可以有所结合与发展,只是与中学美术课程的相关性上更为突出。我们身为教育工作者,应该更加关心学生的美育的发展水平与掌握情况。用美育来替代一些过时的教育观念、教育方法、教学手段等等都是有必要的。就蔡元培和林风眠他们二人而言,在近代之所以伟大,成为著名的教育家也是因为他们自身就具有着较大的美育思想,这也启发着我们身为教育工作者,在教授学生美育之前,自己也必须具有一定的美育思想,从而才能更好地教育教导学生。相比于过去,现在的美育内容已经更为人们所接受。美育的种种理念也能较容易地在课堂中进行讲解,这也是与近代美育改革差异较大的一个点。除此之外,美育也可以成为中学美术课程发展的动力。美育可以促进中学美术课程的发展,具体的方法和措施在本篇文章当中我不再赘述,相信教育工作者们都可以结合自己的学生们的各种情况,有的放矢的对受教育者进行教育。美育还有一个最重要的功能就是洗涤人们的心灵,让人们的心灵更加纯粹、饱满与自由。在一种程度上,它甚至能在某一方面成为教化学生的手段。从而能更好的帮助学生发展他们对美的探索精神和对美的追求。

二、美育与中学美术课程的关系

在分析中学美术课程时,就不能抛开美育单独讨论美术课程。美术课程是发展学生感受美、欣赏美、鉴赏美的。如果我们只是把中学美术课程当成一个应试的学科,不讨论或者不注重里面的美学思想和对学生审美能力的培养的话,那么,学生的审美欣赏能力是不可能形成或者被培养的很到位的。美育不可能脱离美术课程,反过来说,中学美术课程也离不开教育者对受教育者的美育能力的培养。作为一名教育工作者,最好能在教育学生基础绘画能力之前给学生教授一定的美学常识。比如中西方经典的绘画作品,如张择端的《清明上河图》、梵高的《向日葵》等。因为这些就流芳百年的独特绘画作品,人们已经对此形成了相对稳定的美学鉴赏与美学认知。所以,当教育者在带领学生感受美术学科的魅力时,最好能先于讲授绘画知识之前,给学生进行一定的审美能力,欣赏能力的培养与熏陶。由此,我们也可以来思考一个问题,如果没有了美学,单独讨论中学美术学科这个独立的存在的的话,会出现什么情况呢?可能会出现一种情况就是,即使学生的绘画能力非常突出,但是他们也如同打印机一般去绘制图案,而不能进行属于自己的艺术创作。美国近代美术教育的奠基者——史密斯,其著名的图画教学

计划,就是以机械学习和重复为基本特征的。虽然这种教育改革对美国的国民素质的提高,基本的美术技能有了大幅度的增强,但是其机械性与重复性的弊端也是不言而喻的。所以,如果脱离了美育来单论美术课程是不完整的,其弊端也是显而易见的。

三、中学美术课程改革与美育结合的措施

美育与中学美术课程改革应该是落地的,而不是徒有其表,或者只是在表象上更改一二。中学美术课程改革,首先应该要符合中小学生的身心发展规律,教育者应制定出一系列适合当地美术大展或者比较恰当的美术校本课程出来,这样才能谈及后面的如何与美育相结合。就我们现阶段的中学美术学科课程而言,弊端是比较多的,问题也不是一两天能完全改正的过来。所以,怎样先改革课程再结合美育,这个问题是非常值得我们来思考的。也就是说,我们在分析当代美育与中学美术课程改革这个问题之前,除了先厘清两者的关系外,还要把对中学美术学科的课程改革加以重视。这样才能更好地发挥出美育对中学美术课程的重要性与无可替代的地位。

同时,还有一个问题值得来思考的就是,何为美育,如何来鉴定学生是否达到了教育部规定的美育鉴赏能力的标准。其中的规则、尺度、衡量手法是什么。是让学生做几道主观题来论述自己对美育的看法?还是让学生直接上手来画个人像?抑或是让学生直接上讲台来分享自己对美育的观点?那么以上这些评价手法,能说是完全正确或者是完全错误的吗,肯定是不可能的。因为我们的当务之急,是除了对中学美术改革之外的对美育的对衡量标准的界定。如果要论述的更为深刻的话就是,怎样发展学生的美育,怎样判断学生形成了一定的审美能力,怎样鼓励学生拥有判断美、感受美、欣赏美的思想与感受。

四、中学美术课程改革要结合时代美育与时代的发展

美育分为当代与现代?还是分为当代与古代?可以说,美育是随着时代进步的,时代的不同,美育也会随之发生变化。任何主观的事物都是随着客观而发生变化的。客观存在决定主观,美育也会因为时代的发展,经济文化政治的不断更替而发生变化。如果用古代的美育来与现在的中学美术课程改革相匹配,肯定是不现实的。所以,在结合的过程中,还是要一定程度上关注一下经济、政治、文化、社会的变化与存在,对我们更好的与中学美术课程改革相结合而言,是非常重要的。当代的美育是什么,应该如何对学生进行培养,这个问题也是需要我们来思考的对。何为当代的美育呢?当代的美育就是结合现在的国情,政治经济文化背景,对受教育者的身心发展施加影响,使他们具有感受美、欣赏美、表达美的能力与感受。美育的任务才算完成。不然的话,美育就不能体现出当代性或者是体现出现代教育的性

质了。

五、美育与中学美术课程结合中体现着文化自信

美育在中学美术课程改革当中，更多的还能体现出来一种文化自信。就是说我们中国上下五千年的文明，可以对青少年发挥着属于我们自己的社会文化历史的美育。中学美术课程改革改的不只是客观的一些教学内容，教学方式，教学手段等，其改革的本质还是改革其思想。思想就包含着如何以美育的角度来更好地育人，来更好地符合社会主义核心价值观所要求的人才，由此可见，美育在中学美术课程里面不是空架子，是真实存在的需要改革的一个主观方面。美育能更多的体现出我们国家的一种文化自信。试想，如果我们不认同自己本民族的美，转而忽视或者否认，那么我们国家如何发展，社会如何进步，孩子们如何身心健康成长。美育在中学美术课程的改革，更多的就是体现出了一种文化自觉与文化自信，我们相信我们中华民族的本土文化，认同我们自己的文化，且相信我们自己的中华民族文化能够在世界上有一席之地。因此，我们有勇气把属于中华民族独特的美与中学美术课程相结合。使我们中华民族的青年们能够在学习知识的过程中不断的感悟美，使他们也能发自内心的认同祖国的文化，认同属于我们自己文化里面包含着关于美的事物与存在。

六、美育与中学美术课程的结合对青少年个性发展的影响

我们都知道美育是存在一定主观性的教育内容。青少年都是独立的个体，他们具有着不同的个性特征与思想感情，在欣赏美的过程中，可能会存在着或多或少的个人差异。美育可以帮助青少年做他们自己，帮助他们施展自己独特的才能，发挥自己的独特优势，更重要的是，能鼓励青少年勇敢的做自己。我们目前的应试教育的背景下，存在一个严重的弊端就是学生逐渐成为考试的机器，在学习与生活中，自己的想法被死板的数理化公式，刻板的英语字母等稀释。少有的音体美这种发挥自己特有才能与个性的学科又在学校呈现出边缘化的趋势，所以，当学生们要在学校里除了吸收消化知识之外，还想发展自己的独立个性，成为一个更好的人，这种效果是很难达成的。不过，如果我们可以把美育与中学美术课程相结合，鼓励学生用自己的眼光去形成一双发现美的眼睛，在这种良好的教学效果的发挥下，学生能更好的去展现自己的独特才能与发挥自己的个性与性格特长等更为容易了。

七、美育与中学美术课程结合的措施

美育与中学美术课程如何结合，如何相互促进，是一个值得我们讨论的问题。众所周知，美育的重要性在各学科中，特别是美术学科中，所体现出来的重要性已经非常明显了。在美术学科之中，美育还需要充分的发挥着不可替代的作用，如何与美术学科课程相结合，提高美术课程的课堂效果，促进学生的美育发展，综合素质的提高是非常重要的。美育对中学生的整体素质而言，是不可或缺的，它影响着学生的世界观、人生观、学习观。在美术课程的学习中，如果没有对学生进行美育的熏陶与培养，那么可能会导致学生的审美能力，对一些经典名作的赏析出现很大的问题。由此可见，对于美术教师而言，如何有效地把美育的培养与传统的美术课堂相结合，也是非常重要的一个教学能力。

八、美育实施过程中易出现的问题

美育如果在没有在与中学美术课程的结合中存在的话，

其困难也是有的。在课堂实践的过程中，其常常会处于被忽视的地位。因为在大多数的课堂实践中，美育往往是放在首位的，美育常常被忽视。况且，衡量美育的实施标准也没有具体的考试标准，有专家学者提出将美育纳入考试当中，这样的提议马上就遭到否决，因为一旦美育加入了应试的因素，就会产生一系列的问题。美育的优势就在于其应试性较少，充满了对人生的意义与思考，在于启发学生的智慧与技能。所以，如何解决美育在教育实施中不受重视的问题，将其纳入考试科目似乎不是一个良好的解决措施。如何提高美育的地位也值得教育工作者们在日后的教育实践中去思考与促进美育的发展。

九、美育的未来

美育与中学美术课程结合之后如何发展也是一个问题。也就是说，美育未来的出路是什么。中国的美育如何与西方先进的美育理念相结合，并且又如何传承与中国本土近代的美育理念。是只提高其地位的问题，还是从美育如何去实践的这件事本身为端口来解决问题，这些都是值得我们去思考的。美育在我们国家的前世今生通常要和它与时代所处的政治、经济、文化等方面相结合。虽然其在八十年代左右得到恢复与发展，但其发展速度也远远慢于欧洲等先进资本主义国家。在现在，如何发展我们国家本土的美育甚至去超越欧美国家发展的比较先进的美育，也是我们一个值得去发展与探索的问题。美育与学生的个人素养、综合能力等也联系紧密。不止要与中学美术课程相结合，也不止是只在课上强调我们的美育发展，在课外，对学生美育的培养与衍生，同样也不能忽视。教师除了在课堂中言传身教的对学生进行美育的培养，在课后，特别是寒暑假阶段同样可以进行家校结合，从纵深处，全面地让美育对学生施加影响，从而把他们培养成为更好的人。我们作为教师而言，如何与家校进行联合，从而实现对学生美育能力的全方位培养，也是值得去思索的。作为一名教育，特别是一名中学的美术老师，首先在保证自己已具有充分的美育素养的基础之上，从而去帮助学生美育的发展。这个过程启发着我们，自己首先也要具有终身发展自己美育修养的意识与思考，从而才能更好的言传身教，实现对学生美育素养的发展。除了教育工作者之外，学校也应该加大力度，鼓励和支持中学美术老师的工作。

结语

美育与中学美术课程改革的结合与发展过程任重而道远，需要每位美术教育工作者的持续努力。目前，我们国家的美育与西方发达国家相比，仍处在不占优势的速度和地位，所以，未来的美育发展还要靠我们现在的努力。

参考文献：

- [1]钱初熹.主编.《中学美术课程与教学》.上海.华东师范大学出版社.2015.8
- [2]钱初熹.美育视域下学校美术教育的创新发展[J].美术研究,2020(3):13
- [3]罗咏科.高中美术教育新课程改革下的现状与策略研究.黑龙江科学,2018(23).

作者简介:李基瑶(1998,05-),女,汉族,研究生,现就读于重庆三峡学院美术学院,研究方向为美术教育学。

通讯作者:陈孝荣,男,汉族,重庆三峡学院美术学院教授,研究方向为水彩画艺术。