

新时代大学生美育育人实践路径研究

王若菲

锦州医科大学 护理学院

摘要：文章首先分析了美育育人的历史沿革和当前美育育人的现状和问题，接下来从美育接受者成长规律角度、美育育人规律角度、美育内容角度探索美育育人的实践路径。并以医学和美育结合为实例，从中国古代医学美术作品《导引图》育人价值挖掘，到古希腊时期健美和谐的人体自然美学观，再到达·芬奇素描手稿中的医学美育价值和科学精神，综合运用自然美育、社会美育、艺术美育，发挥形象思维的作用，培养医学生的人文素养、锻炼其求异与创新思维能力，提升育人质效。

关键词：美育育人；育人规律；美育内容；医学；美学观

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.12.161

引言

习近平总书记强调：“要全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。”2023年底教育部关于全面实施学校美育浸润行动倡导高校弘扬中华美育精神，以美育人，以美化人，以美培元，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

美育通过培养人认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力，使学生具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。如果说九年义务教育和高中教育阶段的美育是对学生艺术天赋的启蒙和艺术潜能的初步开发，那么大学美育培养的则是以审美力为代表的综合能力和人文底蕴的养成。

一、美育育人的历史沿革

美育的观念早在数千年以前就已产生，无论是古希腊哲学家还是古代中国思想家，都注意到了艺术对人的品格的塑造和行为的影响。中国近代以来，蔡元培先生是历史上第一个将美育确立为国家教育方针的人，并全面论述了美育的性质、作用、地位和实施方法，提出了“以美育代宗教”的主张。朱光潜先生始终将审美教育与现实人生紧密结合，构建了现实美育观。西方现代美学的美育转向是以康德、席勒为开端的。康德在《判断力批判》中将审美界定为认识（知）与道德（意）的桥梁。席勒第一次提出了“美育”的概念。博采众长的德育美学观则进一步从教育理念层面阐释了美育和德育之间的内在关联。马克思主义美育的最高人格理想和价值目标是人的全面发展，其在中国的发展经历了艺术论美学、认识论美学、实践论美学三个阶段，马克思主义美学理论中国化不仅奠定了当代中国美育理论的基石，而且成为当代中国高校大学生美育的最基本指导思想。

二、当前美育育人的现状和问题

当前我国大部分高校已充分认识到美育是教育的未来，但少部分仍存在着将美育刻板地理解为一种艺术教育，认为所谓美育就是开设音乐、美术、电影赏析类课程。美育专家杜卫先生指出：“目前我国的美育学应当突出教育学的性质，在‘育’字上下功夫。美育育人不仅应该研究怎样实施美育等问题，还应该深入研究受教育者自身的审美心理是怎样的、他们的审美发展有何特点和规律以及对美育有何要求等问题。”基于此，本文将着重在美育内容的提炼转化融合、美育受众的成长规律、美育育人规律的角度探究美育育人路径。

三、从美育接受者成长规律角度探索美育育人实践路径

（一）大学生处于人生观价值观养成期

一方面，青春期的他们渴望深入认识生活，大众文化通过影响其审美观进而教化其价值观；另一方面，青年对人生缺乏深刻的体察，极易在悲观与乐观的两极之间摇摆，造成人生观形成时期的判断力失常和价值混乱。^[1]通过能让大学生听得进去的美育沁润助力健康审美观形成，从而为培育社会主义核心价值观保驾护航。

（二）大学生渴望在各方面被他人接受、承认和理解

首先，这一特点表现为其重感情、爱交友、希望教师与其心灵沟通。而审美的核心就是内心的真诚表现与交流。高校美育应适应这一特点，表现青年活泼、青春、健康、向上的精神风貌。^[1]其次，大学是个体从学校走向社会的过渡阶段，而未来职场挑战的一个影响因素就是他在社会关系网络中的认同状况，通过以美为媒、以艺通心，塑造其人际沟通和社会化融入方面的能力，激发其才能和优势的充分发挥。^[3]

(三)大学生自我呈现倾向于展示自身的与众不同个性化的特征是审美活动和理性思维、道德行为之间的区别。^[3]美育作为一种鼓励独创性的教育,尊重审美主体间的个性差异,保证个性表现具有一定的自由度,顺应了青年的这一特点。

(四)大学生本质属性之一是向师性

辅导员的榜样示范作用会激起青年对其人生观价值观等方面强烈的认同和模仿的欲望,辅导员素质越高,学生的“向师性”越明显,越能引起学生的共鸣,越易内化为学生自觉的行为。因此让工作过程蕴含“美”,让工作结果充满“美”,让工作对象感染“美”,进而达到身体力行,言传身教,上行下效,培根铸魂的育人目标。^[4]

四、从美育育人规律角度探索美育育人实践路径

(一)用好美育辅助心灵的自由解放去激发创造力

创造力一定程度上取决于意识层面与无意识层面相互转化融通的灵活性。美育作为中介,以审美创造力为基础形成创新意识,为新时代培育更多堪当强国大任的应用创新型人才。^[3]

(二)用好美育促进人的全面发展去提升综合能力

通过美育,人自由联想的灵活性、广阔性、深刻性均得到提升,而自由联想能力的提高有助于逻辑思维和形象思维的协调发展,这种心灵的综合能力是人全面发展的重要基础。^[3]

(三)用好美育柔性特色,形成“美育+X”育人模式

加强美育与各学科渗透融合,达到事半功倍的育人效能。如“医学插画”就是通过美育与智育融合将晦涩枯燥的知识点形象化利于记忆;此外,针对有心理问题的学生,可运用纤维艺术的疗愈功能、画画舒缓负面情绪的功能等有的放矢地开展美育育人。

(四)用好新型教学方法,加深美育育人体验

将问题驱动法、视野拓展法、位置互换法、兴趣激励法等让学生融入美育,从“要我学”转变为“我要学”。值得注意的是,高校应结合办学特色与地方艺术形式,因地制宜开展美育实践,如非遗传承人进课堂等。

五、从美育内容角度探索美育育人实践路径——以医学和美育结合为例

(一)不忘本来:用经典引领美育育人方向——中国古代医学美术作品《导引图》育人价值挖掘

医学不仅是一门科学,更是一门艺术,当我们面向新时代医学生这一教育对象群体时,要善于挖掘提炼和运用展示中国传统文化艺术宝库中兼具医学和美育教学价值的经典素材,从而坚定医学生的文化自信、培养家国情怀。

经典文艺作品是美育的源头活水。引导学生在体验经典中不断反思和完善自己的审美能力,感受经典中流淌的中国人骨子里的忠孝、隐忍、厚积薄发、匠人精神和处世智慧等文化精神内核,从而增强文化自信和民族自豪感。

1973年长沙马王堆三号汉墓出土帛画《导引图》是迄今为止发现最早、最完整的古代导引图解。导引作为一种呼吸运动和躯体运动相结合的医疗体育活动,不仅具有独特的中华文化魅力,也蕴含着丰富的艺术精神。首先,其中较大一部分图示来源于对自然物事和形象的模仿,人物肢体呈现出如鹰、鹤、熊、猿、龟等动物的动作和体态特征。这源于先民们发现向动物界学习可以强壮身体、延长生命,“仿生”不仅因此成为中国古代体育的起源,也对传统文化艺术有着深远影响,如是中国传统造物的方法之一,也促进了象形文字的发生发展。其次,由《导引图》发展的华佗五禽戏、八段锦等保健功法将“气”贯穿其中,一方面,“气”是万物本源之生命,古代养生术的实质就是养“气”,《导引图》表现了通过“塑形-传神-入意-调气”达到健身的目的;另一方面,“气”也是中国传统美学范畴和中国传统艺术的典型精神,中国画更重“写意”,“气韵生动”是古代绘画史最高的准则。再次,“仿生”和“气”均一定程度上发轫于“天人合一”等中国传统哲学思想,在其关照下,传统体育精神和艺术精神融合发展、相得益彰。此外,在人工智能、自媒体高度发达的时代,育人过程要注重美育形式、内容双创新,让躺在书本中的经典育人资源“活”起来。

(二)吸收外来:用历史的发展的眼光兼收并蓄——古希腊时期健美和谐的人体自然美学观

希腊神话和荷马史诗中蕴藏的宇宙观、审美观、艺术观亦是值得我们借鉴吸收的美育育人源泉。第一,雅典的七艺教育构成了古希腊审美教育的最初模式,即通过竞技、舞蹈等形式塑造体魄健康的人体自然审美观、以推崇音乐、美术、戏剧、诗歌的文艺审美观以及观照自身的人性审美观的三维审美教育维度,为我们开展美育育人提供了维度借鉴。欧洲乃至整个世界杰出的艺术典范源于古希腊艺术,尤其是人体雕塑。雕塑家用唯美而成熟的手法塑造那些精神饱满、体魄健美、动态生动的人体形象,精心表现人体美,它的主要标志是以人为本,其特点是具有强烈的体感和造型性、和谐与规律性,庄严与静穆。人体美是自然美的一种,在人体解剖学、外科学等专业课中穿插健美和谐的自然美学观教育,养成医学生健康积极的审美素养。

接下来要继续对教学内容全面梳理和深入,从古希腊地中海自然环境、城邦制的社会环境等角度引导学生分析为何古希腊形成了如此的美学观,引导学生深度思考“是什么、为什么、怎么来的”锻炼其用联系的、历史的、发展的眼光看待问题的辩证思维能力。第三,引出古希腊的一个重要美学思想“和谐是美”。真善美和谐统一的审美境界,开创了人文主义的审美道路。古希腊人体自然美包括两方面:一方面,就人的形体、体态、容貌而言,由于当时推崇的对称、比例、尺度、和谐、均等、秩序等形式美法则在希腊美学中占有特别重要的地位,毕达哥拉斯学派更是明确认为人体美在于各部分之间的对称、比例上的协调。另一方面,就人体美的本质而言,它是健、力、美的统一,以展现出人的活泼、勇敢、健康、蓬勃向上的精神状态和完整人格为美。柏拉图更是认为身体的优美与心灵的美好和谐一致是至善至美的境界。由此在美育过程中,我们应向日后面对较大工作压力的医学生传递注重身心协调发展,悦纳自我,达到和谐平衡状态的理念。

(三)面向未来:构建突显“学科基因”的美育课程——达·芬奇素描手稿中的医学美育价值和科学精神

作为文艺复兴巨匠,达·芬奇留下的大量素描图像不仅对现代科技、艺术等领域产生了不可或缺的影响,也对现代医学作出了巨大贡献。如在临床学方面,后人利用达·芬奇素描提供的机器人手稿结合现代科技制造的达·芬奇手术机器人成为了目前世界范围应用广泛的一种智能化手术平台;根据达·芬奇的解剖图改良的心脏瓣膜手术,明显改善了手术疗效。作为医学生的美育素材,一方面,达·芬奇的素描手稿不仅是他非凡创造力的结晶,更散发出恒久的艺术生命力。威尔茨教授曾说“我觉得它们比任何一本当代解剖学教科书都好看很多,它们美观、准确、有趣,并且具备着一种生命力在里面,这些东西是在现代解剖学图示里看不到的”。达·芬奇在深入研究维特鲁威的《建筑十书》后,结合自己的实验,绘制了经典杰作《维特鲁威人》,在美育价值角度,其优雅的线条和细腻的阴影创造出了一种非同凡响的美,人物主体全身充满动态,充满生机与活力,呈现了一个艺术与科学融合的瞬间,象征一种理想的人文主义精神。更重要的一方面是,达·芬奇身上的科学精神值得大学生学习。《维特鲁威人》充分体现了他对结构和比例的关注,作品提供了详尽的人体尺寸和比例,凝注了达·芬奇前期破解“化圆为方”的数学难题、发现人体比例的解剖学研究、教堂建筑中方形和圆形的几何学、几何图形的形状变换、

“黄金分割”概念等众多研究成果,饱含着其结合观察与想象、融合艺术与科学的创造力和追求事物本质与理性的科学精神,而这一精神是即将走向临床岗位的准医生们亟需培养的首要品质。作为教师,要最大化释放学科特色与美育教学相融相促的“要素价值”,不仅要带领学生站在巨人的肩膀上开阔学术视野,更要引导其在巨人精神的熏染中砥砺职业精神。

结语

首先,成功的美育让学生一生受益。感受世界的真善美有助于远大理想信念的树立和高尚道德品质的形成。其次,美育通过润物细无声的渐进特点去影响人、塑造人,避免“死板”的说教,更生动、更接地气地达到立德树人的目的。再次,美育亦是五育中的重要一环,它促进德育、智育、体育、劳育协同发展,有助于培养学生身心协调、情理平衡、人格完整、个性与社会性统一。最后,美育有助于优化大学文化育人生态,有助于大学文化建设实现新跃升。作为教育工作者,我们唯有结合学生特点、把握育人规律、厘清美育内容的本质和核心,不忘本来、吸收外来、面向未来,才能最大程度地赋能美育,提升美育育人质效,培养出堪当民族复兴大任的时代新人。

参考文献

- [1] 段虹,美育维度的高校思想政治教育研究[M]北京:中国社会科学出版社,2022.
  - [2] 秦玉国,美育视野下的高校辅导员角色示范研究[M]四川:西南交通大学出版社,2017.
  - [3] 沃尔特·艾萨克森,列奥纳多·达·芬奇传[M]北京:中信出版集团,2018.
  - [4] 柯文隽.达·芬奇素描手稿在男装成衣设计中的应用[D].武汉纺织大学,2021.
  - [5] 凌继尧,古希腊罗马美学史[M]北京:北京大学出版社,2023.
  - [6] 陈剑.从马王堆《导引图》看中国传统体育精神与艺术精神[J].南京艺术学院学报,2008(04):18-21.
  - [7] 刘洋.古希腊审美教育维度探析[J].文史在线,2011(12):129-130.
  - [8] 于桂梅.论古希腊美学中的“主观和谐”思想[J].天水师范学院学报,2015(35):104-108.
  - [9] 冉毅.以人为本的古希腊人体雕塑[J].美术与设计,2017(21):43.
- 基金项目:此文为锦州医科大学2024年学生工作科研项目课题研究成果,项目编号:xsgzkt202402008.