

正确认识审美、艺术教育与美育

吕怡园

(河北省赞皇县李峤学校 河北 赞皇 051230)

[摘要]爱美之心人皆有之,可见人们对美的追求与向往是共性的。青少年更是爱漂亮,爱打扮,爱美,处于正确审美观形成的关键时期。但他们缺乏正确的认识美、判断美的能力,如果不加以正确引导,易误入歧途。本文论述了怎样正确认识审美、艺术教育与美育。

[关键词] 艺术教育; 审美; 美育

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.05.1679

随着我国人民的物质生活水平的不断提高,人们对精神生活美的追求会更高,这将要求国民审美素质也随之提高。因此对青少年进行美育,已是现代素质教育的重要环节,也是美术教育义不容辞的责任。然而,现实生活中,人们对“美”及“美育”的认识往往是片面、模糊的。如果不端正对审美、艺术美的正确认识,美育则发挥不了应有的功能。

一、树立正确的审美观

对于“美”的观念,不同时代、不同民族、不同世界观的人,有着不同的理解。我国古代先民认为“羊大为美”即物质上的享受为美;儒家主张“仁爱”、“尽善尽美”,提倡人生“充实谓之美”;道家追求“空灵”、“悟道”。他们追求的是人伦美、人生美和精神上的愉悦;而陶渊明隐居田园、醉翁之意“在乎山水之间”。他们“乐山乐水”不仅仅是回避政治上的挫折,更在于寄情山水,追求“天人合一”、“情景交融”的美的境界。可见中国传统美学主张修身、养性、寄情。而西方传统美学的代表——人文主义,肯定人是生活的创造者和主人,要求艺术表现人的思想和情感,赞美人与人之间的自由、平等、博爱、民主、人权。但在资本主义制度下是不可能真正地实现的。可见中西方传统美学都强调人性美。和睦友善的人际关系,和平、自由、民主、文明的社会次序,富裕的物质生活是一种社会美;鸟语花香,山清水秀是一种自然美;《蒙娜丽莎》令人神往的微笑是一种艺术美。艺术美是以社会美、自然美为基础,根据主观审美情致创造的美的形式。黑格尔说:“艺术内容就是理念,艺术的形式就是诉诸感官的形象。”如果舍弃社会美、自然美,片面追求艺术美,得到的必然是本末倒置、空洞、苍白的美。这种只有美的形式,缺乏美的内容的审美,对于人生有什么意义呢?所以凯洛夫说:“美育的本质在于理解自然和社会美,理解人与人的关系美。”契诃夫认为:“美不应当美在天然上,而应当美在灵魂上。”反之,如果没有艺术美,生活就会缺乏情趣。良好的社会秩序生活,优美的自然环境,高雅的文化氛围的和谐统一;是社会美、自然美、艺术美综合体现;也是我们审美和审美教育的主体。美在生活中无处不在,无处不有。对于美的形式,从形态看有自然与人为、有形与无形、具象与抽象等之分;美感有阳刚与阴柔、粗犷与细腻、华丽与朴素等之分;既有“阳春白雪”高雅之美,也有“下里巴人”通俗之美。一种美的形式在此时此地是美好和谐的,而在彼时彼地则可能成为不和谐、丑陋的事物。例如服装模特的鲜艳、别致的服装在舞台上和谐得体的。而穿在大街上,人们一定认为她妖艳、放纵甚至是有神经病。故美的形式因人、因时、因地而异,盲目地模仿、照搬,也许会适得其反。由此可见,“美”实际上是和谐于自然规律、人性关系、社会生活进步,给人以感官或情感上愉悦的事物和形态。罗丹说:“生活中不是缺少美,而是缺少审美的眼睛。”只有正确地理解美,你才会发现美,感受美。

二、正确认识艺术教育与美育

认为艺术教育重在培养未来的艺术家,教学中侧重艺术技能的训练或少数特长生的培养;也有人认为美育就是艺术教育,忽视美育的其它形式。艺术,是人类按照美的规律创造的

世界,同时也按照美的规律创造自身的实践活动。这就决定了艺术及其教育的审美性。在艺术教育中,学生从感官上接受训练,强化了视、听等感受能力,进一步领悟物象审美意义。例如当我们看到一只画眉鸟时,受过美术训练的人,会关注其姿态、色彩的美,而受过音乐训练的人,会关注其鸣叫的音质、音色、韵律美。体会画眉灵性、可爱的生命美。我国的学校教育旨在提高国民素质(包括审美素质),这就决定了其艺术教育必须面向全体学生,培养、提高其审美素质。而不是面向少数学生,培养艺术家。艺术虽具有审美性,但是艺术作品是人们主观情感与个体意识的反映。艺术的内容、形式、表现手段上多种多样,加之艺术家的人生观、审美观、道德观不同,因而形成艺术作品格调有高雅与庸俗之分。不是所有的艺术作品都是具有审美、教育功能。一些作品不是反映社会生活中健康的、积极的一面,尽管技艺水平很高,那也是艺术的糟粕。优秀的艺术作品,必须是美好的思想与完美的艺术境界二者的合一,是真、善、美的统一。它才能给人以精神上的启迪,情感的慰藉,达到美育的目的。生活中还有一些人非常热爱艺术:例如著名的画家凡高,痴迷于绘画艺术,忽视生活中美好的一面,缺乏修身养性以至精神失常,37岁就自杀身亡。真正的艺术美,必须反映或歌颂人性美、社会美、自然美。人性美、社会美比艺术美更重要,美的内容比美的形式更重要。单纯地、片面地追求“艺术美”,必然导致畸形的人生和扭曲的人性。由此可见,艺术教育不等于美育,美育应是全方位的、多角度地对学生进行审美教育。譬如学校与社会教育相结合;德、智、体、劳育与美育相结合;营造美的氛围,陶冶学生情操与强化学生审美实践相结合等。

优秀的艺术作品,在总体形式结构背后都蕴含着丰富的感情,或思想,或意念,或某种意味等等精神内涵,即意蕴美。在审美直觉这种表层的心理活动刺激了欣赏者的感觉后,将不满足于停留在表面的连锁反应,这时教师应积极配合学生调动自己的生活体验和审美经验,激起他们丰富的想象和情感。如欣赏《伏尔加河上的纤夫》时,用声情并茂的语言稍加提示作品背景、内容,让学生再仔细观察纤夫们在学生劳动下的各种不同的表情、姿态,放上一曲《黄河号子》,这时学生就自觉地“设身处地”,进入某种情景,而自觉地体验画面纤夫们劳动的艰辛,产生审美同情。这时学生积极认同的心理活动本身就由理性参与了欣赏活动而推向深化,从而获得艺术作品内层意蕴的领悟和随之而来的审美愉悦,审美想象。

苏联教育家杰普莉茨卡娅指出:“没有美育,就不可能有个性充分全面的发展。”达尔文说:“缺少美育使人失去审美情感和崇高的审美情趣。失去这种趣味和能力就意味着失去幸福,而且还进一步损害理智,甚至可能会因为本性中情感成分退化而危及道德心。”可见,美术课中的美育十分重要。

参考文献

- [1] 王乐英.谈音乐教育与德育、智育的关系[J].新教育时代电子杂志(教师版),2018,(17):242.
- [2] 保千平 张尚华.谈音乐与德育智育的关系[J].南昌职业技术师范学院学报,2001,(2):56-58.