

高校雕塑专业教学中的人文素养与审美教育

张义允
河北传媒学院

【摘要】随着社会的进步和人们审美意识的提高,高校雕塑专业教学中的人文素养与审美教育变得越发重要。作为一门艺术专业,雕塑不仅仅是技术的学习和实践,更是需要学生具备深厚的人文素养和审美能力。人文素养和审美教育的引入,可以帮助雕塑专业学生更好地理解艺术的内涵和价值,培养他们对社会、文化和人类精神的关怀与思考。因此,在高校雕塑专业教学中,人文素养与审美教育的重要性不可忽视。

【关键词】高校; 雕塑专业; 人文素养; 审美教育

Humanistic quality and aesthetic education in college sculpture major teaching

Zhang Yi yun

Hebei University of Media and Communication

【Abstract】 With the progress of the society and the improvement of people's aesthetic consciousness, the humanistic quality and aesthetic education in the teaching of sculpture major in colleges and universities have become more and more important. As an art major, sculpture is not only the study and practice of technology, but also requires students to have profound humanistic quality and aesthetic ability. The introduction of humanistic quality and aesthetic education can help students majoring in sculpture to better understand the connotation and value of art, and cultivate their care and thinking about society, culture and human spirit. Therefore, the importance of humanistic quality and aesthetic education in the teaching of college sculpture major cannot be ignored.

【Key words】 university; sculpture major; humanistic quality; aesthetic education

引言:

在当代艺术领域中,雕塑作为艺术的一种形式,已经成为人们欣赏和研究艺术的重要方向之一。而在高校雕塑专业教学中,人文素养和审美教育则成为了更为重要的一个方面。高校雕塑专业要求学生具备扎实的基本功和理论素养,但仅仅拥有这些还远远不够。在当代社会中,艺术创作已经不再是单纯的技术问题,而是需要有更为深刻的思考和理解。因此,培养学生的人文素养和审美教育已经成为了高校雕塑专业教学中不可或缺的一环。

一、高校雕塑专业教学中的人文素养与审美教育的实施价值

在雕塑专业的学习过程中,学生不仅需要掌握基本的雕塑技巧和造型能力,还需要具备广泛的知识 and 深厚的人文修养。通过人文素养与审美教育,学生能够拓宽视野,了解并理解不同的文化、历史和社会背景对雕塑创作的影响,这不仅有助于提高学生的跨文化交流能力和创作思维,还能够培养学生的情感表达能力、批判思维和创新力,从而全面提升学生的综合素质。人文素养与审美教育符合社会对高校雕塑专业人才的需求,如今雕塑艺术已不再局限于传统的观赏

和装饰功能,而是越来越多地与城市规划、公共艺术、环境设计等领域相结合。

当前的市场发展对雕塑专业的学生提出了更高的要求,需要他们具备扎实的技术水平和深厚的文化素养。人文素养与审美教育的实施,能够培养学生具备思辨能力、创新能力和团队合作精神,使他们能够更好地适应社会需求,为社会发展做出贡献。中国拥有悠久的雕塑艺术传统,如彩塑、石刻等,在世界范围内享有盛誉,随着现代化进程的加快,传统艺术面临着被遗忘和衰落的风险。通过人文素养与审美教育,学生不仅能够理解和欣赏传统雕塑艺术的价值,还能够创作中融入传统元素,延续传统艺术的精髓,使其焕发新的生命力,这对于保护和传承传统文化具有重要意义,并促进了中国雕塑艺术的繁荣与发展。

二、人文素养与审美教育之间的关系

人文素养和审美教育是密不可分的,两者相辅相成,相互促进。人文素养是指个体在社会文化传统中的涵养和积累,具体包括人类的普世价值观、人文思想、人文艺术和人文历史等方面。审美教育则是通过对艺术作品的感知、欣赏和理解,提高个体的审美水平和艺术修养的过程。人文素养是审美教育的基础,人文素养是审美活动中对艺术作品进行

深入理解和分析的前提和基础。只有通过对人文素养的学习和积累,个体才能对艺术作品有更为深刻的理解和感悟,从而形成更为高级的审美水平和艺术能力。

审美教育可以提高人文素养,在人文素养的涵养过程中,审美教育是一个非常重要的方面,因为艺术作品不仅可以帮助个体更好地理解人文思想,还可以让个体对历史文化有更深刻的认知和了解。通过对艺术作品的学习与欣赏,个体可以提高其人文素养的质量和深度,从而更好地理解和掌握人文精神。人文素养和审美教育的目的在于培养个体的人文关怀、人文情感和人文思维,同时也锻炼个体的观察能力、判断力和表达能力。这些都是对个体未来发展和成长所必不可少的素质,也是现代社会个体成功的重要保障。人文素养是审美教育的基础,而审美教育则可以为个体提供更广阔的人文视野和提升人文素养的渠道。在人文素养与审美教育的共同促进下,个体才能真正实现自我发展,成为一个文化素质和艺术修养都具备的高素质人才。

三、高校雕塑专业课程设置与人文素养培养

1. 基础课程的人文素养渗透

在高校雕塑专业的课程设置中,基础课程是培养学生人文素养的重要环节,通过基础课程的人文素养渗透,可以为学生打下坚实的艺术基础和培养综合素质。基础课程中的人文素养渗透可以通过艺术史和文化理论课程实现,通过学习艺术史和文化理论,学生可以了解和研究各个时期和地域的艺术发展历程和文化背景,深入了解艺术作品的时代背景、艺术家的思想和创作动机等,这样的学习可以拓宽学生的艺术视野,提高对艺术作品的理解和欣赏能力,同时也培养了学生对于人文思想和文化的敏感性和研究能力。

基础课程中,学生需要学习美学和艺术哲学,学生能够深入研究艺术的本质、艺术的意义和艺术的审美规律等内容,引导学生在创作中思考生命、人类存在和社会问题等更为深刻的主题。这样的学习可以提高学生的思辨能力和批判性思维,培养学生对于艺术的创造性思维和自主创意的能力。文化素质课程可以包括文学、哲学、历史、语言学等多个学科的内容,通过对这些学科的学习,学生可以拓宽自己的知识面,提高自己的人文素养和跨学科研究能力,从而使学生在创作过程中能够有更多的思考和灵感源泉。

2. 专业课程的人文素养拓展

在高校雕塑专业的课程设置中,通过专业课程的人文素养拓展,可以使学生在深入学习雕塑技术的同时,培养对于人文社会的关怀和对艺术的实践思考。专业课程可以通过走进社会、实践教学等方式,拓展学生的人文素养。在走进社会的实践活动中,学生可以深入到社区、博物馆、艺术展览等场所,与社会各界进行交流与合作,了解社会问题和现实挑战,探索艺术与社会的关联,通过这些实践活动,学生可

以增强对社会问题的关注,提高理论与实践相结合的能力,进一步培养自身的批判思维和社会责任感。

教师在专业课程的教学活动中,教师应通过设计思维、创新创业教育等方式,学生可以接触到各种艺术材料、工具和技术,发展创造性思维和解决问题的能力。而创新创业教育则可以培养学生的独立思考和创新精神,帮助他们更好地理解和应对现代社会的变化和和挑战,这种创新的教育方式不仅可以提高学生的艺术技能,更能激发他们对艺术与人文社会的关联的思考和创造。此外,专业课程还可以通过跨学科合作和国际交流等方式,拓展学生的人文素养。通过与其他学科的合作,学生可以深入学习其他学科的知识,拓宽自己的思维视野,通过国际交流,学生可以了解不同国家和地区的艺术与文化,拓宽自己的国际视野,培养具备跨文化交流能力的人才。

3. 实践环节的人文素养培养

在高校雕塑专业的课程设置中,实践环节扮演着非常重要的角色,它是学生将理论知识转化为实际操作能力的桥梁。在实践环节中,注重培养学生的人文素养是至关重要的一部分,通过将人文素养融入到雕塑实践中,可以丰富学生的艺术情感、拓宽他们的视野,提升他们的审美修养和创作能力。在实践环节,学生可以参观艺术展览、博物馆等文化场所,深入了解各种不同风格和时期的雕塑作品,从而拓宽自己的艺术眼界和审美观念,通过参观和观摩优秀的艺术品,学生可以感受到不同文化背景下的艺术表达形式,并从中获取灵感和启发。

在实践环节中,学生可以参与艺术创作项目或团队合作项目,通过与其他艺术学科专业的学生合作,学生可以借鉴其他领域的思维方式和创作手法,拓展自己的艺术创作思路。同时,在艺术创作中,学生需要考虑到社会、人文等因素,并将其融入到作品中,以表达自己对于人类文化和社会现象的思考。实践环节还可以组织学生参与社区艺术活动或公共艺术项目,学生能够更好地理解艺术与社会的关系,将自己的作品与公众进行交流与分享,这种互动不仅有助于学生提升自己的沟通能力和表达能力,还能够增强他们的社会责任感和文化意识。在此过程中,教师可以通过组织实践课程、评价学生的作品等方式来引导学生注重人文素养的培养。

四、高校雕塑专业课程设置与审美教育

1. 雕塑专业的课程设置与审美教育的联系

雕塑专业的课程设置与审美教育密切相关,它们相互促进、相互支持,雕塑专业的课程设置旨在培养学生的艺术创作能力和审美素养,通过系统的教学内容和学习活动,提供给学生广泛的艺术知识和技能,并引导他们发展独立的审美观念和艺术表达方式。雕塑专业的课程设置包括了艺术理论

和艺术史的学习,学生将学习到各种艺术流派、艺术理论、艺术家的作品等内容,通过对不同艺术形式和风格的了解和分析,培养自己的审美能力和艺术鉴赏水平。

在多样化的活动中,学生还会学习到雕塑材料、工艺技巧、构图、造型等方面的知识,这些都为学生创作具有美感和艺术性的作品奠定了基础。雕塑专业的课程设置注重培养学生的创造力和审美意识,学生将接受创作训练,通过实践探索和实验,培养自己的观察力、想象力和创造力。在实际操作中,他们会学习到如何运用雕塑材料和技术表达自己的创意和情感,通过形象、线条、空间等元素的运用,展现出个人的审美意识和独特的艺术语言。在雕塑专业的课程学习中,学生将学习如何评价和分析艺术作品,了解不同的审美观点和评论方法,培养自己的艺术批评眼光和批判性思维。

2. 雕塑作品欣赏与鉴赏的指导方法

(1) 美学理论与艺术史的教学

在高校雕塑专业的课程设置中,美学理论的教学可以帮助学生了解艺术的本质和审美规律,美学理论课程可以涵盖艺术的定义、美的概念、审美经验、艺术的价值等内容,通过对这些内容的学习,学生可以系统地了解和研究艺术的规律和意义。美学理论的教学可以通过讲授理论知识、分析案例、讨论问题等方式进行,同时也可以引导学生进行个人的思考和创造性的思维。通过对美学理论的学习,学生可以培养对艺术的敏感性和批判性思维,提高自己的审美水平和艺术鉴赏能力。艺术史课程可以包括各个时期和地域的艺术流派、艺术家的发展轨迹、艺术作品的创作背景等内容。通过学习艺术史,学生可以了解和研究不同时期和地域的艺术发展历程,深入了解艺术作品的思想、风格、技法等要素。

艺术史的教学可以通过讲解课程内容、观看艺术作品、参观博物馆和艺术展览等方式进行,同时也可以引导学生进行作品分析和研究。通过对艺术史的学习,学生可以培养对艺术作品的历史意义和文化背景的认知,提高自己对艺术作品的理解和欣赏能力。在教学过程中,教师可以采用多种方法和教学手段来引导学生进行美学理论和艺术史的学习。可以组织学生参加艺术展览、博物馆参观等实地教学活动,让学生亲身感受艺术作品的魅力和内涵。同时,可以利用多媒体技术和互联网资源,为学生提供更多的艺术作品图

像、音频和视频,让学生能够更直观地感受和了解艺术作品,可以组织学生进行小组讨论、写作报告等形式的课堂活动,让学生主动参与到教学过程中,提高他们的思考和表达能力。

(2) 雕塑作品欣赏的实践性教学

在高校雕塑专业的课程设置中,学生可以亲自参与雕塑制作的过程,了解雕塑作品的制作技巧和艺术表现手段。通过实际操作和体验,学生可以更加直观地感受到雕塑作品的材质质感、形式构造和空间关系,深入了解雕塑表现的特点和艺术语言。这种实践性教学可以通过安排实际的创作任务、雕塑材料的实验和示范、参观雕塑工作室等方式进行,让学生亲身体验雕塑创作过程和手工操作的技巧,提高他们对雕塑作品的技术理解和创作能力。教师通过组织学生参观不同的雕塑展览、博物馆和艺术机构,让学生接触到真正的雕塑作品,观察和分析艺术家的创作意图和艺术表达,深入了解雕塑作品的历史和文化背景。

在实地考察和参观中,可以让学生与艺术家进行交流和互动,了解他们的创作过程和心路历程,进一步拓宽学生的审美视野和艺术价值观,可以引导学生在参观过程中进行作品分析和写作报告,让学生不仅是欣赏观看,更是思考和研究。教师可以安排课堂上的小组讨论,让学生围绕特定的雕塑作品进行思考和交流,分享个人的观点和感受,互相学习和启发。同时,也可以引导学生进行艺术评论的写作,让学生将对雕塑作品的欣赏与个人的思考和见解结合起来,提高他们的表达能力和文化素养。

结束语

综上所述,高校雕塑专业教学中的人文素养与审美教育相辅相成,共同促进学生全面发展和提升艺术修养。通过人文素养的培养,学生能够深入思考作品所蕴含的文化内涵和社会意义。而审美教育则帮助学生培养独立审美判断和鉴赏能力,提高他们的艺术修养和创作水平,这种综合的教育模式将为学生打下坚实的艺术基础,使他们成为具有深厚人文素养和卓越审美能力的优秀雕塑艺术家。

参考文献

- [1]尹航.论面向高校舞蹈类专业的审美教育[J].艺术教育,2022(10):252-255.
- [2]冯盛彬,朱长新.探索文化自信背景下的高校艺术教育[J].湖北开放职业学院学报,2022,35(13):65-66+71.
- [3]赫迪.高校音乐教育培养人文素养的意义与策略[J].当代音乐,2021(11):43-45.
- [4]许梅.新工科背景下工科学生审美能力的培养研究——以数字媒体技术专业为例[J].科技风,2021(24):137-138+152.
- [5]马文娟,彭泽洋,黄晓昭.“五育”并举背景下高校审美教育的路径探析[J].东华大学学报(社会科学版),2021,21(02):63-66.