

艺术思辨能力在艺术专业教学中的研究

龚晓雪

(重庆邮电大学移通学院, 重庆合川 401520)

摘要:通过对《国标》内容的解读,未来艺术类学生培养的主要任务,必定是要培养具有开阔视野的创造性人才,有极强适应性、能进入社会各种工作结构和领域的人。艺术思辨能力旨在培养学生从艺术的角度用艺术的方法观察,提高同学们的综合判断能力,并同时提高同学们语言的表达能力,引导学生用艺术思维领悟生活,培养学生观察分析、综合概括、提炼抽象、激发创造等方面的实践能力,要求同学们学会如何看,如何思考,将观看、想象和操作方面的能力有机的结合起来。

关键词:艺术 思辨能力 教学

通过对《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》内容的解读(后面简称“国标”),不难发现培养学生创新思维能力已成为各方共识。需要达到《国标》的要求,就需要将学生的需求与教学要求合理的结合起来,在满足艺术类学生知识的多样化需求的同时,提升艺术类学生的思辨能力;那么什么是思辨能力呢?思辨能力是指思考,分析,辨别以及说服解释的能力,既包括思维能力也包括语言表达能力。换言之,思辨能力就是以分析信息为基础,对事物和问题进行分析、推理、评估,最终形成能够解决问题的决策或结论的能力,相对于其他专业而言,艺术专业的学生对思辨能力的要求就会更高一些。所以,进一步调整教学方法、教学技巧和教学内容等,以此达到协同协作提升学生思辨能力的水平,搭建艺术类内涵教学的载体和平台,弥补学生思维单一的结构性矛盾已迫在眉睫。

(一)艺术思辨能力培养在艺术专业教学中的发展现状与问题

①艺术教育重视技能而忽视思想的训练

一直以来,我们对艺术基础的认识是偏执的,重视绘画基础,而不重视思维能力的训练。艺术最有价值的部分是通过作品向社会陈述一种有价值的思维方式以及被连带出来的新的艺术表达法。比如素描的目的,不只是为学习描绘本身,而是通过训练培养一个人看事物的能力,如从一张白纸到物体的准确塑造的能力等,建立和培养有创意的思维线索和实现的能力。其次,由于教学的要求,必须是摸得着和可量化的东西,“技法”、“形式”容易说清楚,而艺术的核心部分艺术的思辨能力的训练效果却是难以量化的。所以,学院最容易陷入孤立地研究艺术形式和手法的教条中,把艺术研究局限在量化的形式、材料中,导致从根本上脱离对艺术思辨能力的培养和训练。

②艺术思辨能力培养课程的实施还不够

目前的教学仍然以“知识”型课堂居多,无论是艺术类还是非艺术类的课程,虽然多次的课程改革以及专家呼吁教学应以启迪学生思维为中心,但是教学现状却仍以知识灌输为主,以应对传统的知识型测验为教学目的。即使目前部分专家学者及教师已关注到思维在教育中的重要性,但思维培养教育仍呈现比较分散、零星的特点。思维培养需要经过长期、系统的过程,有计划、有目标地实施思辨能力的培养教育才能取得一定的成效。但是,就目前来看,无论在理念上还是实践中,都缺乏对学生思维进行系统培养的意识,国内教育系统培养思维意识的缺乏是基于艺术的思维培养教育尚未取得关注的阻碍。

③艺术思辨能力教育理念的认识有待加强

大部分教育者对艺术思辨能力培养教育理念的陌生而质疑其教学效果是其得不到广泛关注的主要原因。忽视对基于艺术思辨能力培养模式的理念和内涵的正确解读,将具有较强可操作性的思维路径作为重点,以教学工具为主导实施思维培养教育,最后沦为停留在实践层面的简单模仿,使教学效果大打折扣。另一方面,基于思维层面的教育非仅增加一门课程能够解决的,而应该是渗透于每门课程当中,在教学的过程中更加的注重学生思维的引导;这主要是大家对思维层面的教育认识不够,无论学术界还是教育界,对于艺术思辨能力的课程体系建设都缺乏关注和重视。这足以说明,系统性思辨能力的教育理论的研究不足。

④教师在实施提高艺术思辨能力过程中的困难

艺术思辨能力培养教育的又一大限制是教育资源的不足。以重庆邮电大学移通学院为例,繁重的课程任务也使得教师无暇再为“培养思辨能力”而占用课堂资源。基于艺术思辨能力培养教育不是以“知识积累”为目的的教学。因此,使教师在既定教学任务的压力之下开辟出实施基于艺术思辨能力培养教学的课堂资源成为目前其推广、实施的一大挑战。同时,由于国内缺乏实施基于艺术思辨能力的交流平台和共同学习团体,教师在实施过程中如遇到自身无法解决的教学问题也缺乏相应的专家、艺术教师的支持。

⑤教师自身教学理念和方法有待改善

受传统教学理念的影响,学生知识的学习比较被动的接受,这种传统教学模式达不到提高学生创新思维的培养的目的,更不能有效的提高同学们的艺术思辨能力。爱因斯坦关于教育的一句话是:大学教育的价值,不在于学习很多事实,而在于训练大脑会思考。这种学习方法不仅束缚了学生的思维发展,也使学生学习的主动性渐渐丧失,这也让教师也沉浸其中,对原有的教学方法不会进行合理的调整,长此以往,只能以讹传讹的恶性循环;而提出重视对艺术思辨能力的培养,归根到底就是要求教师改变教学理念。

⑥艺术类学生语言的表达能力普遍较差

思辨能力除去思维能力本身外,还包括语言的表达能力。艺术类学生相对于其他专业的学生而言,都不怎么擅长语言表达,甚至有一部分学生对自己的画作或者设计作品的要表达内容的阐都模模糊糊,整体来讲语言的构成和整合能力都比较薄弱。但是艺术类的学生工作后几乎都会涉及到和客户的交流和沟通,如果不能明确的表述设计思路,这对自身事业的发展都会受到一定的影响,

(二)艺术思辨能力培养在艺术专业教学中的发展方法与措施

①提高教师对艺术思辨能力培养模式核心理念的理解

在传统教学模式的影响下,学生通过老师的传授被动地接受知

识,致使大多数学生逐渐

养成一种不爱问、不想问“为什么”,也不知道要问“为什么”的麻木习惯,从而形成一种盲目崇拜书本和老师的思想。提高教师对艺术思辨能力培养模式的理念和内涵的正确解读,将具有较强可操作性的思维路径作为重点,以教学工具为主导实施思维培养教育,在实施过程中不再单一停留在实践层面的简单模仿。课程中教师是引导课程的主体,以提高教师职能为目的,制定一系列培养和实训方案。

②增设“思维转换训练”的相关课程

将“思维转换训练”课程引入艺术设计类专业的培养方案中。课程包括:思维转换技能训练、思维转换品质训练以及认知策略训练。思维转换技能训练是思维训练课程的核心环节,旨在通过思维转换技能训练,培养学生多角度、多层次分析问题。对已有表象进行加工、改造,从而创造新形象的能力。思维转换品质训练是指针对艺术设计创造性思维的质量及效果给学生以专项的培养。通过思维的广度训练。使学生能够在不同领域进行思维转换,全面地思考设计问题,不仅能抓住问题的基本轮廓,而且不遗漏重要细节和主要因素。整个课程以专业能力与相关素养、艺术与科学的思维逻辑相结合,以时代语境下的视角为着力点。形成“观察—感受—分析—体验—提炼—尝试—表现—总结—展示”的一个整体,强调多种表现形式的课题训练。

③以学生的思维引导为中心,充分调动学生的自主性、积极性、创造性

在教学中建立开放型教学理念,开展以探索式、启发式、讨论式的教学模式,有效提高学生的批判思维和判断力,注重学生自主学习,老师对学生进行合理引导与适时辅导。采取“探索+启发+讨论”的课堂教学模式,以学生为中心,设置问题,展开小组讨论、辩论、发表演讲等,教师由主讲型转变为导向型,以启迪学生的多向思维,开阔学生视野,使学生面对抽象概念或复杂问题,能从不同的角度、不同的层面,去观察、去分析,而寻求与众不同、别具一格的思维模式,并且经过讨论、辩论后,形成理解新概念或解决问题的多种方案,达到完满教育对于教学方法的要求。

④搭建全方位的多元化的评价机制,提高学生的批判性思维

作为一种不同于常规课程的新型课程形式,基于艺术的思维培养模式在课程目标、课程设计、课程实施、课程内容等都区别于常规课程。因此,以检测新旧知识技能掌握程度为目的的标准化测验不能对基于艺术的思维培养教学效果做出准确、合理的评价。针对国内现行单一的标准化测验方式束缚思辨能力的培养教育发展现实情况,在评价主体、评价方式、评价时间上寻求创新以补充传统评价方式的不足是转变评价机制的有效手段。

⑤在实践的过程中培养创新思维

一件设计作品体现了同学们的思维、心理的需要与目的等,要求同学们不要只关注已完成的作品,更多的关注这个作品设计的过程,及创作者的思维过程、实践过程等。目前许多设计公司对于应聘者,更多的注重作品中关于设计过程的记录,因为从这个过程中可以看出其整个的设计思维脉络:灵感的来源,创意的出处,从灵感到设计以及从设计中产生灵感,一步步一直到最后的作品,从这

个过程中就可以看出应聘者是否掌握了设计的方法以及思维的活跃度等。

⑥建立基于艺术的思辨力培养教育的交流网站

基于“互联网+教育”的提出,越来越多的课程不在仅仅局限于课堂教育,网络教育也是未来发展的主要趋势;教师与教师之间的沟通、学生与学生之间的沟通,都可以在网络上进行,实现夸平台、夸地域的沟通和交流。同时教师在实施基于艺术的思维培养教育初期需要结合自身的教育经验并借鉴他人的教学实践案例。因此,我们可以建立一个能够为教师提供丰富教学资源的交流网站,该网站可包含大量的课程案例、教师的教学反思、学生的课程体会以及丰富的艺术资源,还可以通过互联网寻求国外专家和教师的支持也是拓展教学资源的一种有效手段。交流网站的建立,让艺术的思辨力的培养不在仅限于移通的校园圈子,而是有机会接触和认识更多志同道合的仁人志士,推动这一教学思想前行。

⑦增加艺术修养课程,提高学生的审美能力的同时训练语言表达的能力。

通过对艺术修养课程中大量艺术作品的赏析和讨论,不仅可以让学生了解古今中外的艺术史,经济文化,宗教地理,科技等社会背景,又可以“窥探”有影响力的艺术家本人的人生观,艺术观,还可以感受作品的独有发艺术造诣,提高学生的专业素养等。而修养课程中作品的评价,可以让学生深入了解作品,从而提高学生的评论能力,促进学生思维能力及语言表达能力等各方面的发展。因此,增加艺术修养课程的同时,充分发挥学生参与的主体作用,调动学生主动表述,主动交流,既能起到理解作品的作用,同时可以提高学生语言表达能力。

综上所述,对于艺术类学生的教育模式,要以着重培养学生思辨能力为主,辅以语言表达能力的提升,并逐渐帮助同学们提高创新能力,挖掘同学们潜在的创造力,并借此激发设计才能,帮助他们抛弃常规,获得大胆创作的勇气;同时打破专业局限,实现思维的开阔性和融合性。才能推动学生在设计过程中创造的主动性,达到提升思维综合能力培养的最终教学目的,从而培养出具有一定审美趣味以及艺术思辨能力的高素质设计人才。

参考文献

- [1]董青竹.《论艺术设计创新思维能力培养的有效途径》经济研究导刊[J].2013-07-05
 - [2]曹文亚.《对普通高校美术专业基础课教学的思考》东北师范大学 2011-05-01
 - [3]刘新乐.艺术设计思维训练课程的教学实践——评《艺术设计思维训练教程》[J].2016-07-10
 - [4]肖永杰.《创意思维课程教学方法创新探索——设计思维训练教学实践》[J].美术教育研究 2014-07-25
 - [5]龚晓雪.《创造性思维训练课程下艺术类专业培养方案研究》[J].艺术教育.2017年Z4期
- (基金项目:本书为2019年重庆邮电大学移通院校级教学改革研究项目“艺术思辨能力在艺术专业教学中的研究”(项目编号:YTJ0201910)的阶段性成果。)