

Research on Humanistic Spirit in the Teaching of Art Design Major at Present

Yanling Xing

Zhejiang Agricultural and Forestry University, Hangzhou, Zhejiang, 311300, China

Abstract

Art education is a special professional education, and there are many categories of art education. Art design specialty is the category of design direction in art education, aiming at cultivating artistic practical design talents. Including visual transmission, digital art, clothing design and other major, at present, most colleges and universities pay more attention to the cultivation of this kind of students, pay more attention to the study of professional skills, attach great importance to the technical course, that is, the so-called professional course, pay little attention to the basic subjects, especially the cultural literacy is not enough, and the traditional humanistic spirit is relatively scarce, so that the works cannot reach the aesthetic subject and object, function and expression. High form and connotation the degree is unified. Without good humanistic spirit education, human beings lack noble spiritual pursuit and moral norms, any professional ability and knowledge study, are pale, and good humanistic spirit education can sublimate a person's spiritual realm, so that people are full of sense of responsibility and mission. Therefore, it is of great benefit to strengthen the cultivation of people's accomplishment in the art teaching of modern design specialty.

Keywords

art; design; education; humanistic spirit

基于当下艺术设计专业教学中人文精神研究

邢延岭

浙江农林大学, 中国·浙江 杭州 311300

摘要

艺术教育是一门特殊的专业化教育, 艺术教育门类繁多, 艺术设计专业是艺术教育中设计方向的门类, 旨在培养艺术实用型设计人才。包括视觉传达、数码媒体艺术、服装设计、建筑设计等专业, 当下大多数高校对这类学生培养多注重专业技能的学习, 对于技法课也就是所谓专业课相当重视, 对于基础类学科人们很少关注, 特别是文化素养重视程度不够, 传统人文精神相对匮乏, 以至于所做作品空泛, 达不到审美主体和客体、功能与表达、形式和内涵高度统一。没有良好的人文精神的教育, 人类缺少高尚的精神追求和道德准则, 任何专业能力和知识的学习, 都是苍白的, 而良好的人文精神教育可以升华一个人精神境界, 使人富于责任感, 使命感。所以在现代设计学专业美术教学中加强人素养的培养, 是大有裨益的。

关键词

艺术; 设计; 教育; 人文精神

1 引言

人之所以是万物之灵, 就在于人类有文化, 有自己的思想和文明。人类特有人文精神的传承, 是人类社会发展前进的精神路标。人文精神通常是指人类的自我关怀, 表现为对人的尊严、命运、价值的维护和追求。是一个民族一个国家文明程度重要表现。传统文化是人类对遗留文化遗产的保护和传承。当下艺术设计专业是对艺术实用性人才的培养, 是服务于人类生活各个方面的, 随着社会现代化的发展和城市化发展脚步日益加快, 人们对设计人才的需求随之加大,

对设计产品的要求也越来越高, 而在现代艺术设计教学中, 教师更强调专业理论知识和专业技法的学习, 而容易忽略文化素养和综合素质的培养, 其设计作品缺乏对于人类价值和精神体现。大部分设计师只是一个合格的制图员, 设计理念也只是照搬其他国家样式, 丝毫没有独创精神, 或者就直接拿一个古代纹样或者民间纹样照搬过来, 没有理解其内涵, 设计的不伦不类, 闹出很多笑话。随着科技发展和社会的进步, 要求高校能够培养出要技术专业与人文精神相结合新型人才^[1]。

2 传统文化的重要性以及艺术设计教学中人文精神的缺失

首先,现代高等艺术设计教育很少注重情感教育。人文素养教育与艺术设计教育严重脱节,大学生心理教育和道德素养课程仅仅是泛泛说教。从来没有融入真正的设计教学中。从现代高等艺术教育的专业类教材看,几乎没有一本是关于人文精神融入教材的,对于专业的讲解都是技法层面,形式方面,脱离人文主义的精神。学生更不能在设计中找到乐趣,作品只是为形式而形式,脱离文化背景和情感体验,学生设计盲目,只是从书本上对已有的样式进行挪用拼凑。而教师把大部分精力用在繁杂的申请课题,搞科研上。对于学生的教育仅仅从专业课上下功夫,因为这样可以明显的出业绩,而对学生人文素养并不关注。

整个社会大环境下,在经济社会飞速发展的今天,人们对物质利益的追求盛况空前,人们在追求价值最大化,追求的目标是快节奏金钱和利益。年轻学生的精神领域相对匮乏,传统文化的继承出现了严重的空白。许多中国学生盲目崇拜西方的文化,对自己国家的文化越来越陌生,越来越淡薄,大家都过西方的情人节,圣诞节,万圣节,却对中国的七夕节、重阳节、端午节一无所知。从设计层面上分析,学生的设计作品往往不能深入设计的内核,只是在技法表面做文章。自己不能和自己的作品之间建立情感联系。更不能通过作品传递要表达的信息。

对于传统人文精神的缺失还表现在现在年轻学生的急功近利方面。现在的年轻学生在学习方面不够扎实,不够全面,缺乏吃苦耐劳的精神。在设计中重技术轻内涵、重实用轻文化、重效益轻生活、重形式轻内容。很多学生的作品空泛,技术掌握的非常熟练,你告诉他怎么做他能给你做出来,但是没有自己的思想和设计理念,只是一个作图的工具,学生只关心外形的美观,只在乎表面的文章。艺术设计不仅仅是一种单纯的技能训练,同时也一种文化的学习。只有在广泛的文化情境中来学习艺术设计,感悟艺术、理解设计,才能真正体验艺术的精髓。作为艺术设计教学中增强传统文化的贯穿,增加人文精神意涵,是当下艺术设计类教学的重中之重。一个优秀的设计人才除了专业的技法之外,对于传统文化的深入学习和人文精神的培养就显得尤为重要。一个优秀的人才

首先要有对传统文化的热爱,才能真正热爱你的国家,才能真正创作出属于有中国特色内涵的作品^[1]。

3 现代高校艺术设计教学中人文精神缺失的原因

由于现代高校艺术设计专业艺术教学理念是从海外一整套包豪斯设计体系演变而来的。包豪斯的教学体系是以平面构成、立体构成、色彩构成为基础的教学体系,提倡几何造型为主简洁、单纯、理性化、功能化的工业化设计风格。其科学的严谨的理论依据,深深影响着我们的艺术设计类教学。我们大部分教师由于惯性思维,在教学中训练学生点、线、面、形式感的组合,强调形式美感和现代性,很少进行文化的探讨。包豪斯的设计理念严重忽视了本体文化,在现代设计是一个非常严重的问题,造成我们的设计产品大部分是都是几何图形的形式的单一组合。这从我们建筑就可见一斑,我们现在的建筑大部分是方格子、直线条千篇一律,造型毫无地域性和文化特色。包豪斯设计过于强调形式感,设计作品缺少人文气息和情感因素,作品机械、呆板、简单。当然,包豪斯风格对现代主义设计做出了巨大的贡献,我们不能抹杀。如何将包豪斯现代设计理念与中国传统文化有机的结合是我们现代设计教学中的重要课题。

高校扩大招生,艺术类学生增多,学校对艺术生培养出现了短平快的特点。为了更好地出效果,大量的美术专业课,技术类课程增多,传统文化素养类课程减少,甚至有些课程取消掉了。教师给学生的只是技法上的教学,特别是数码科技的发展,很多设计都是电脑操作,所以学生也只看中最后的效果,忽略对文化的学习。造成现代学生设计作品空洞,只重视形式,不重内容,学生很难设计出有创意内涵的作品。艺术设计其特征为服务性的,所设计产品的目的是给我们的日常生活更加舒适,更加自然,让我们更有品质的生活。优秀的设计是引领时尚、传播文化、改造世界。而大部分设计者却一味迎合客户趣味,放弃高品质的设计,使得设计作品毫无原则、不论不类。认为设计作品只要客户给钱,他觉得好就好,毫无底线,至于设计作品有没有文化内涵,不重要。所以在实际操作中只把自己当成作图的工具,没有真正意义的设计理念。一件好的设计作品,首先是要有好的创意、具备引领大众对美的感受,提高大家的审美情趣和文化欣赏水

平,让欣赏者充分感受到舒适、自然、耐人寻味的审美状态,并能增强自我文化的认同和自豪。

4 当下艺术设计教学中加强人文精神的必要性

从社会角度讲,当今社会科技发展和经济发展较快,中国正进入科技经济强国,对于文化的需要,正日益严峻。科技发展给人类带来极大的经济利益,人们对经济利益的追求空前,人们的物质生活极大的提高,如果没有精神的正确导向,人们会出现文化的断层,过度追求物质享乐,会迷失自我,造成娱乐至死的现象。现代社会很多有钱人吸毒、赌博的现象就是因为没有正确精神依托。丢失人文精神的社会是一个不健全的社会,所以,必须提高人们道德素养,健全自我人格,使整个社会更加和谐。

对于高校艺术类教学来讲,大学是引领社会发展高等学府,大学的使命是培养能够引领社会的高等人才。艺术教育美育教育的核心,艺术的根本目的就是引导人们发现美、认识美,满足人们的审美追求。对于提高人们的精神领域有着积极的作用。艺术本身就是高度的概括精神财富,艺术类大学生具备丰富的人文知识和精神内涵,具备丰厚的文化底蕴。只有较高人文素养学生才能创作有知识含量的作品。在当今大学教育中,大学生自身艺术素养普遍缺失,尤其是艺术类专业学生,本身由于专业问题,在升学时,文化成绩普遍较低,其文化素养就是一个短板,大部分学生人文价值迷失,人生目标不明确,个人主义、功利主义严重,在这样情况下,加强其人文素养教育,有利于健全学生的人格,有利于学生的发展,有利于他们将来更好地服务社会。

从艺术设计学科自身需求方面,中国高等艺术设计教育起步较晚,是借鉴西方艺术设计体系建立起来的,随着自身发展成熟,需要自身文化的介入。融入传统文化是必然的。只有根植于本民族文化传统里的设计才具有生命力。田自秉在《工艺美术概论》一书中写道:“包豪斯却过于强调工艺美,认为传统是阻碍机器产品设计的因素,因而认为功能就是美,却忽视民族文化传统的作用。”田先生已经意识到民族文化对设计重要意义^[9]。

5 如何应对艺术设计教学中人文精神的缺失

增强民族自信力,重塑中国精神。艺术与人文不可分割的,

艺术学科属于人文学科,艺术活动是人类社会活动的一部分,是人类文明的载体和呈现,艺术各专业既产生于人文又服务于人文。加强对艺术设计课的人文教育,从大的角度讲,大力提倡回归传统文化,是中华民族伟大复兴的前提。所以艺术设计教学要立足中国文化,充分体现中国特色,赋予对文化的承载,才是设计的本意。一个国家的文化是一个国家的立国之本,是民族力量的原动力。是民族精神的灵魂,文化的发展对增强民族自豪感和自信力有着重要意义。中国传统文化历史悠久、博大精深。

提高学校教师的人文素养,创造良好的校园氛围。韩愈师说言:“师者,所以传道授业解惑也”教师是知识的继承者和传播者。教师的言传身教对学生影响极大,有的甚至影响一生。要提升学生人文素养,首先教师自身要重视起来,打铁还要自身硬。只有自身的境界不断提升,能够培养出优秀的人才,只有建立一个高素质的教师队伍,才能培养出高素质的人才。作为教师首先不只是上好专业课,还要树立自己的形象,用行动感染学生,身体力行的发扬人文精神。在校园里树立一些有关人文精神的宣传空间,加大对人文传统的弘扬,树立良好的形象,创造良好的校园文化氛围,给学生带来舒适感、责任感。能够潜移默化影响学生的身心发展。

构建良好的艺术设计教学体系,放弃过去单一的教学模式。确立新形势下的教学理念,把握好自己的定位,注重学生综合素养的发展,实现教、学、研全面发展,从文化、社会、历史多角度,全方位进行培养。尊重学生的主体意识,发挥学生的潜力,开拓学生的创新意识,不断改进教学方法。增强人文精神的教育,培养独立的设计理念,努力培养学生热爱祖国,热爱传统文化,树立文化自信,从根本上完善学生的综合素养。教师在人文主义的教育过程中,不要偏离艺术设计为中心,要在设计教学中贯穿人文教育理念,让学生从情感上和设计作品之间建立体验。对学生而言,要有个健康的心态,不盲目跟风,要有独立思考的能力,不随波逐流,有一颗冷静深入思考独立开拓的精神,打破学科界限完善自己的学习结构,设计创新思维不是只依靠专业知识本身就能解决的,因为设计专业涉及到人们生活方方面面,优秀的道德品质,深厚的文化修养和广泛地知识结构,对设计人才作用是不可估量的。加强各学科交叉学习,对美学,美术学,设计学、社会学等领域都要学习。对于艺术人才不能只做一

个只会作图的工具,新一代的设计人才必须具备良好的设计理念、较强的感受能力,较好的文化教养。才能够达到审美与文化,形式与内涵的高度统一。

6 结语

冯骥才认为:“所谓人文精神,在我看来,是指人类共同信奉的那些真理性的精神。比如我们常说的科学精神、体育精神、民主精神、爱国精神、社会公平与平等的精神、人道主义精神等,这些精神确保人能自由、幸福且有尊严地活着,有利于人的幸福与社会的进步和文明,其重要性不言而喻。”尊重传统,崇敬文化,有信念,有追求,爱国敬业,有责任担当。正是当下一个大学生应该具备的人文情怀^[4]。

在艺术设计教学中,在当下经济社会飞速发展的状态下,人文精神,是我们获取一定人文知识以后形成的思想和观念,是我们生活、实践、和进行艺术创作的指导的精神属性。能够创作出新时代时代真正意义的中国现代设计作品。从文

化层面,深入传统文化传播,健全学生的人格,培养学生独立思考的精神,在思想观念上对学生进行诱导,升华他们的精神品格;教学层面,为学生创造良好的学习环境,给学生自由的学习空间,利用自己的教学手段,走艺术和人文相结合的道路,高度重视学生人文素养,让学生能够充分认识到人文精神重要意义,充分体会到设计作品的人文担当;在情感层面,与学生产生良好的互动,树立良好的形象,建立作品与作者之间联系,让学生真正体会到艺术设计作品的重要意义^[5]。

参考文献

- [1] 王宏剑,袁宝林.美术概论[M].高等教育出版社,1994,7.
- [2] 尤西林.人文精神与现代性[M].西安:陕西人民出版社,2006.
- [3] 田自秉.工艺美术概论[M].知识出版社,1991.
- [4] 冯骥才.人文精神是教育的灵魂.中国教育报,2018,2,11.
- [5] 唐君毅.人文精神之重建[M].上海:上海科技技术出版社,2005.