《未來藝術學科教師在中國高等教育機構中數字能力形成的探討》

作者:
季一平
出版單位:
广 东 新 华 教育学院
出版地點:
廣州
出版年份:
2012年

目录

第一章 引言

- 1.1 研究背景与意义
- 1.2 研究目的与任务
- 1.3 研究对象与范围
- 1.4 研究方法与结构安排

第二章 中国与乌克兰美术教育的发展趋势

- 2.1 中国美术教育的现代化进程
- 2.2 乌克兰美术教育的发展特点
- 2.3 中乌美术教育的比较分析

第三章 美术教师培养的理论基础

- 3.1 教育哲学基础
- 3.2 教育学与心理学理论
- 3.3 现代教学技术与方法论

第四章 当前美术教育中存在的主要问题

- 4.1 理论与实践的脱节
- 4.2 教学内容的滞后与更新需求
- 4.3 教学方法的单一与创新不足

第五章 学生美术能力的培养阶段

- 5.1 学习与模仿阶段
- 5.2 创作与表达阶段
- 5.3 综合发展与专业提升阶段

第六章 中乌美术教育的合作与未来发展

- 6.1 教育合作的主要形式与机制
- 6.2 中乌美术教育交流的优势与前景
- 6.3 跨文化理解与教育融合

第七章 美术类专业教师数字素养的培养

- 7.1 数字素养的内涵与结构
- 7.2 数字技术在美术教学中的应用
- 7.3 数字素养的形成路径与提升策略

参考文献

在當今數字技術迅猛發展的時代,教育領域正經歷深刻變革,這要求對未來教師的培養採取新的方法。特別是,藝術學科教師數字能力的形成問題變得尤為重要。這些教師不僅應成為藝術文化的傳承者,還需積極參與數字教育環境。因此,在中國教育系統改革、專業培訓內容現代化以及創新教學技術引入的背景下,確保未來藝術專業教師全面掌握數字能力成為一項關鍵任務。

本研究《未來藝術學科教師在中國高等教育機構中數字能力的形成》探討了將信息與通信技術融入藝術專業學生專業培訓的理論與方法基礎以及實際路徑。研究者強調了信息學與專業學科跨學科整合的必要性,以及培養未來教師的專業流動性和有效利用數字工具進行教學的能力。

本手冊面向學術與教學工作者、研究生、藝術專業學生以及從事教育數字化轉型問題 研究的專業人士。本書的內容可用於制定課程計劃、開展講座、實踐與實驗室課程, 以及組織學生的方法論和自主學習活動。

希望這份教學與方法材料能為未來藝術學科教師的專業培訓現代化作出重要貢獻,並在數字社會背景下提升藝術教育教學的質量。

由於本研究是在比較教育學框架內進行的,因此有必要對烏克蘭與中國高等藝術教育系統中視覺藝術教學過程進行比較分析,具體比較以下參數:

- 烏克蘭與中國高等藝術教育系統中教育現代化過程的特徵;
- 視覺藝術教學的主要方向;
- 視覺藝術教學的目標:
- 視覺藝術教學的教學手段:
- 教學原則:
- 教師與學生互動的特徵;
- 教學的概念基礎;
- 教學過程中出現的主要問題;
- 烏克蘭與中國高等藝術教育系統中視覺藝術教學過程的發展前景以及兩國在該教育領域的合作。

當前歷史時期是烏克蘭與中國教育系統現代化的階段。本研究所涉及的兩國教育系統中清晰地展現了全球教育過程的典型趨勢。烏克蘭研究者指出了當代全球教育過程的以下發展趨勢,這些趨勢表明教育現代化,即基於先進理念和方法的改革:

• 重新審視教育目標與教育理想。教育理想被定義為「具有高度文化、道德和精神發展水平的人,能夠在團體和整個社會中進行對話式互動,對新知識保持開放,具有穩定的生活和公民立場」。顯然,視覺藝術教師作為個人和專業人士應完全符合這一理想,需在高水平上掌握視覺藝術活動,通過視覺手段傳遞高尚的道德理想和人類豐富的內心世界,並能運用這些手段解決學生的教學與培養任務;

- 重新審視教育內容,其來源「成為國家與世界文化」。這一現代化方向決定了 烏克蘭與中國高等藝術教育系統中視覺藝術學習內容的變化:通過在理論與實 踐課程中納入視覺藝術的新方向(特別是下文將提及的創新方向)來豐富內容 ;改變與視覺藝術相關學科內容的結構(更深入地研究民族視覺藝術);改變 掌握這些學科內容的方法,其中文化學和詮釋學方法開始發揮重要作用;
- 根據學生的興趣、需求、能力和教育需要進行教育分化。這一現代化方向體現在視覺藝術教學內容及其組織形式上:選修課程和選修學科的數量增加,內容得到豐富:
- 教育內容與組織形式的整合,這一趨勢由全球化進程驅動。這一現代化方向為 烏克蘭與中國在視覺藝術學習領域的合作提供了廣闊機會,允許基於對教學目 標、內容和組織形式的共同理解,以及中烏兩國民族視覺藝術傳統和世界觀的 相似性,來構建教育過程。

在烏克蘭,現代化最顯著的表現是採納了新的教育標準—— 普通教育的第二代標準和職業教育的第三代標準。這些標準改變了對視覺藝術教師活動的看法。

烏克蘭高等職業教育標準最終確立了多層次教育系統,並以培養未來教師廣泛的文化、通用和專業能力為導向。對於藝術教育而言,這意味著學生不僅需在高水平上掌握視覺藝術活動,還需掌握在中小學生中形成視覺技能的教學方法。換言之,這要求更深入地整合專業學科與心理學和教育學科。這意味著藝術教育高等院校的學生需採用新的與中小學生互動形式,使中小學生能夠掌握視覺藝術活動的方法和技巧。

在中國,教育發展問題被納入政府社會政策的優先事項。這涉及到教育系統的發展與優化。因此,藝術教育的現代化體現在教師培訓組織基礎的轉型,力求統一藝術教育並提高視覺藝術教師的培訓質量,達到全球教育標準。

目前在中國,審美教育和培養被視為普通教育共同戰略目標的一部分,旨在培養高道德、文化和全面發展的人才。因此,視覺藝術課程在青少年一代的發展和培養中扮演重要角色。相應地,社會對能夠有效解決審美教育任務的視覺藝術教師有需求。這些教師不僅需具備高水平的教學能力,還需精通視覺藝術活動。因此,與烏克蘭相似,中國也面臨著培養兼具高水平教學與視覺藝術能力的教師的挑戰。

此外,在中國,視覺藝術教師的培養特別注重文化啟發活動的準備,特別是理解視覺藝術作品的能力。這一任務也在視覺藝術課程中得以解決。

當前中國高等藝術教育的目標是培養具備視覺藝術理論與歷史知識、掌握傳統與現代視覺技術、能夠勝任藝術教育任務並培養學生創造力的視覺藝術教師和講師。

目前,中國的視覺藝術教師培訓由教育部管轄的師範大學、國立師範大學和師範學院負責。藝術學院和藝術研究院也參與視覺藝術教師的培訓。

報考藝術教育專業的考生需參加所有高等院校通用的入學考試、專業學科考試以及兩到三門專業附加考試(通常為素描和繪畫)。師範大學中最常見的藝術教育專業是油畫和傳統中國畫「國畫」。

目前,中國高等藝術教育系統中存在兩種主要的未來視覺藝術教師培訓方法。第一種方法是培養「專業領域的專家」,第二種是培養「具備多方面能力的實踐者」。

採用第一種方法的大學要求學生從入學開始即按所選專業學習。這種方法的主要優勢 在於學生選擇的專業成為掌握多種視覺藝術活動以及學習視覺藝術及其活動規律的基 礎。

採用第二種方法的師範大學要求學生首先學習視覺藝術的基礎課程,作為普通藝術教育的一部分。一到兩年後,學生可根據自身興趣和能力選擇一門與其世界觀和價值觀最相符的學科作為選修課。目前,中國高等藝術教育系統呈現統一化的趨勢,體現在逐步過渡到統一的教學系統,即前兩年進行視覺藝術的通識教育,隨後學生選擇專業學科。

中國高等藝術教育系統中設有以下學位(見表1):

表1

中國高等藝術教育系統中的連續教育學位

學習階段	學習期限	學位
專業課程	3年	-
本科課程	4年	學士
碩士研究生課程	3年+論文答辯	碩士
博士研究生課程	3年+論文答辯	博士

在四年本科課程中,學生學習通識教育和專業學科。專業藝術學科的學習時間不少於 總學時的60%。

中國長期以來存在多層次視覺藝術教師培訓系統,但由於高等教育資金不足,過去主要培養學士學位持有者。目前,藝術教育系統特別重視碩士學位的培養,因為只有在碩士階段才能充分實現高等藝術教育的目標。

研究者指出,中國藝術教育的特點是學士與碩士培訓水平存在顯著差異。學士課程主要聚焦於現實主義繪畫的學習,屬於學術方向,旨在讓學生掌握視覺藝術基礎知識,熟悉當前中國現實主義繪畫的民族流派。碩士課程則旨在培養學生獨特的視覺藝術風格,提供廣泛的視覺表現手段選擇,不限於現實主義方向。

研究者指出了藝術教育與專門藝術高等院校的藝術教育的以下區別,這一區別在中國和烏克蘭均適用:

- 未來視覺藝術教師的培訓涉及多種視覺藝術活動和藝術創造的學習,與未來藝術家僅在某一視覺藝術領域內掌握狹窄專業技能的培訓不同;
- 與藝術教育系統相比,高等藝術教育系統在理論準備和教學實踐活動中更重視教育學、心理學和方法論學科,不僅獲得藝術經驗,還培養專業教育創造力;

未來視覺藝術教師需積極參與與中小學生藝術教育問題相關的教學研究和學術研究活動。

烏克蘭與中國高等藝術教育系統的課程包括以下學科:

- 理論學科:國內外視覺藝術歷史;
- 理論與應用學科:素描、油畫、水彩、蛋彩畫、雕塑、版畫、色彩學與配色、 構圖基礎、計算機圖形、博物館教育基礎。

對本科課程計劃的分析表明, 烏克蘭高等藝術教育系統中更廣泛涵蓋以下內容:

- 1. 將視覺藝術與專業教育活動相結合的學科。例如,在中國麗水大學「教育學」 方向「藝術教育」專業的學士課程計劃中,除視覺藝術教學方法外,還包括「 支持藝術天賦兒童的教育學」、「藝術創造心理學」、「色彩心理學」、「藝 術審美教育問題」、「學校中的表演藝術」、「學校中的版畫藝術」等學科;
- 為現實主義描繪現實做準備的學科。例如,「雕塑與解剖塑形」課程幫助學生 理解人體結構,學習其比例,以便在素描、繪畫和雕塑課程中應用這些知識(值得注意的是,烏克蘭高等藝術教育系統特別重視解剖教室和解剖劇場的課程);
- 3. 博物館課程, 其內容不僅包括複製著名大師的作品, 還深入了解視覺藝術的不同風格和流派。

在中國高等藝術教育系統中,與計算機技術應用相關的學科更為廣泛,計算機圖形和計算機設計的學習時間更多,對應用學科如「室內設計」、「景觀設計」、「廣告設計」的關注也更大。

如果說中國高等藝術教育系統花費大量時間學習傳統中國畫,那麼烏克蘭高等院校則 專注於學習烏克蘭傳統的裝飾與應用藝術。例如,大多數烏克蘭大學學習以下內容: 裝飾與應用藝術基礎、裝飾繪畫藝術、琺瑯工藝。

對課程計劃和多年的實踐研究表明, 烏克蘭和中國的視覺藝術教學存在三個方向, 這些方向在學生學習內容上存在顯著差異。

第一個方向可稱為**學術方向**。這一方向最初在烏克蘭的藝術教育系統中形成並得到全面深入發展。學術方向基於現實主義的視覺藝術概念,這在當前烏克蘭高等藝術院校中占主導地位。在學術方向中,特別關注以下描繪元素:

- 創造空間表現的深邃感和遠近感的方法;
- 被描繪對象的色彩解決方案;
- 構圖不僅能最佳表現藝術意圖,還能傳達主要思想;
- 被描繪物體的形狀和體積,以真實傳達其特徵。

學術方向在烏克蘭於18世紀末19世紀初開始形成,巡迴畫家群體的創作對其確立發揮了重要作用。在20世紀,這一方向在社會主義現實主義藝術學派中得到改造和發展。

為了展示學術方向在烏克蘭高等院校視覺藝術教學中的主導地位,以下是「素描」學 科學生獨立作業的大致主題示例:

- 1. 不同動態姿勢和光線下穿著服裝的人體速寫(材料:鉛筆、棕色墨水、鋼筆、 墨水、熒光筆、標記筆、白色或色調紙);
- 2. 不同角度、視角和光線下的人頭速寫(材料:鉛筆、炭筆、赭石、棕色墨水):
- 3. 裸體人體速寫(材料:赭石、棕色墨水);
- 4. 動態人體速寫(材料:毛筆、炭筆);
- 5. 包含樓梯和其他複雜建築元素的室內速寫(材料:墨水、鋼筆、凝膠筆);
- 6. 城市景觀觀察寫生(材料由學生自選):
- 7. 樹木和風景觀察寫生,通過構圖和圖形材料傳達自然變化的狀態(材料由學生自選):
- 8. 動物和鳥類速寫(材料:毛筆、炭筆)。

從上述內容可得出結論,特別重視對現實存在的物體進行真實描繪。繪畫、雕塑等學 科也制定了類似任務。

在烏克蘭藝術教育系統中,存在「學術學習工作」的概念。在學術學習工作中,學生 在整個師範大學學習期間掌握學術素描、繪畫和雕塑的技巧。理論與藝術史的講座和 研討會對培養學生理解視覺藝術作品的能力以及形成基於現實主義的視覺技能至關重 要。重點展示使用繪畫材料的技巧、現實主義藝術中採用的各種繪畫技術,同時深入 分析不同藝術家的個性化素描和繪畫風格。

實踐課程基於對自然的深入研究以及對繩師作品的學習。為此,學生在解剖劇場學習人體結構(僅在此後才開始描繪人體),在戶外進行寫生,研究作品的構圖和色彩解決方案;在博物館中複製著名大師的作品。研究表明,至今,學生視覺藝術的學習方法仍與學術方向一致。視覺藝術教學過程基於對現實主義藝術基礎的掌握,認識反映現實的唯物主義規律,這對真實描繪周圍現實至關重要。

在討論烏克蘭教育系統中視覺藝術的學術方向時,需指出其在視覺表現上並非完全「原創」。在學術方向框架內教授的藝術形式、表現技法和藝術表達手段源於西歐。然而,這些技法隨後從烏克蘭民族心理、靈性及世界觀的角度被重新解釋和轉化,這成為學術方向被視為烏克蘭獨特傳統的基礎。

在中國,學術方向基於烏克蘭教授專業學科的經驗。20世紀50年代中烏之間的聯繫促使這一方向在中國高等藝術教育系統中確立,並長期占主導地位。其影響至今仍在中國油畫領域的「蘇派」和「新現實主義」方向中有所體現。研究者指出,「蘇派」具有中國民族特色,現實主義吸收了油畫的創作方法及其人文主義精神。藝術家以科學知識(如素描、解剖學、透視學、色彩學)為指導描繪現實生活。該方法的特點包括深沉的色彩,通過筆觸技法和色彩運用與烏克蘭繪畫相近,但中國藝術家在作品中融入東方哲學視角、世界觀、整體統一與和諧,這是中國文化的典型特徵。

值得注意的是,在中國學術方向的視覺藝術教學內容源於烏克蘭的社會主義現實主義。社會主義現實主義的代表(研究美學問題的哲學家和藝術家)認為,視覺藝術作品應揭示「由社會產生的內容」。因此,學生創作繪畫、版畫和雕塑時主要選擇反映對社會具有重要意義的歷史事件的題材(見附件1)。這類題材通常包含多個動態姿勢的人物以及能夠明確識別特定歷史事件的屬性,要求學生具備發達的構圖技能。色彩技能也需求,因為色彩需傳達事件的性質、其積極或消極評價、鬥爭的緊張感或創造的

喜悅。相對較少關注通過視覺手段傳達人物內心世界及其情感的多樣性和細膩性,因 為內心世界的表現應鮮明、易辨認且典型。

然而,繪畫、版畫、雕塑和建築中的學術方向內容並不局限於現實主義藝術,還包括 浪漫主義、古典主義等流派。基於研究者的結論,烏克蘭視覺藝術教學傳統比僅與社 會主義現實主義相關的傳統更為豐富,整合了學術方向存在期間的所有教學方法組織 方式。目前,隨著教育全球化的整合進程,中國高等藝術教育系統有機會全面吸收烏 克蘭學術方向的成就,不受20世紀中期意識形態限制的影響。

中烏在20世紀後半葉視覺藝術教學的長期互動使結果中國學生吸收了學術素描和繪畫技法。理論與藝術史的系統課程、培養現實主義藝術學校特徵的技能發展至關重要。重點展示使用繪畫材料的技巧、展示現實主義的不同繪畫技術,同時深入分析不同藝術家的個性化素描和繪畫風格。經典學術視覺藝術教學系統(繪畫、素描、雕塑、裝飾與應用藝術)使學生在掌握高超技術技能、發展良好的視覺技能、正確構建作品結構、在繪畫作品中找到最佳色彩解決方案方面取得顯著成果。然而,這種系統不太適合培養學生獨特的風格和個人創作方式。

20世紀末,烏克蘭在學術方向內的視覺藝術教學方法在中國獲得了教師和學生的廣泛認可。目前,中國政府資助藝術教育高等院校的教師前往進行培訓。學生對學術方向內視覺活動的學習興趣極高,許多人自費前往烏克蘭高等院校學習。

第二個方向(傳統方向)的支持者主張,師範大學學生需學習民族傳統視覺藝術的技法。

中國傳統藝術具有特定特徵,由傳統哲學和民族特性決定。在中國高等教育系統中,這一方向基於中國傳統的哲學流派(如孔子教和道教),以對美的中國傳統理解為基礎,強調「奇妙」(體現於人類周圍世界)和「精湛」(屬於藝術家描繪世界和人類的能力)。這特別體現在於教授傳統中國繪畫技法,這些技法最適合於教授國畫,使其能夠根據傳統中國哲學精神描繪周圍世界和作為其中一部分的人類。學生掌握多樣化的視覺語言表達方式,充分發揮其創造潛力。在這方面,傳統中國畫技法如「無骨畫法」(藝術家使用竹筆或其他工具,甚至常用手指作畫,創造多樣且獨特的藝術效果,體現「精湛」概念)尤為突出。

根據杭州師範大學的課程表(該表代表現代中國高等藝術教育系統的典型課程計劃, 見表2.1),展示了視覺藝術及專業教育方向的培訓內容概況,反映了傳統方向在未來 視覺藝術教師培養中的作用。

表2 中國高等藝術教育系統中特殊培訓的概略內容

學習領域	必修課程	選修課程
視覺藝術基礎知識	素描與繪畫基礎課程 設計基礎課程 裝飾與應用藝術基礎課程	材料科學 透視學 架上繪畫構圖 視覺藝術語言基礎 解剖學
藝術教育理論與實踐	學校藝術教育方法 藝術教育實踐	中國藝術教育史 海外藝術教育史 視聽教輔材料設計與製作 藝術教育方法論研究
藝術理論與藝術史入門		
藝術創造	藝術構思、草圖或項目設計、材料執行	國畫 架上繪畫(油畫、水彩、蛋 彩) 版畫 雕塑 攝影 書法藝術 陶瓷 紙藝雕塑 編織
藝術文化與技術	研究經典藝術文獻與文物	藝術社會學藝術人類學博物館教育學博物館學本地藝術教育資源視覺文化與溝通世界藝術文化文物保護

該課程計劃的典型性得到了研究的證實。分析表中數據表明,課程內容的選擇體現了文化學方法,表現出鮮明的民族和地區特色,以及理論與專業培訓的多樣性,使學生能夠了解各國視覺藝術的特點。課程計劃中很大比例的學科專注於引導學生學習中國傳統的視覺藝術方向和類型(國畫、書法、紙藝等)。在版畫、雕塑和架上繪畫等課程中,也強調民族特色。

對杭州師範大學、上海國立大學和北京高等院校的視覺藝術教師培訓計劃的分析表明,傳統方向在當今中國高等藝術教育系統的視覺藝術學習中起主導作用。由於傳統方向的發展,中國的藝術教育系統形成了一些特徵,使其在某種程度上區別於美國和歐洲普遍的藝術教育方法。

烏克蘭的情況則不同。烏克蘭高等藝術教育系統中的傳統方向主要體現在裝飾與應用藝術的學習中。烏克蘭的藝術包括多種形式,如聖像畫、藝術壁畫、雕塑、藝術鍛造等。

然而,學生學習裝飾與應用藝術的基礎是學術學習工作。只有掌握了學術素描、繪畫 、雕塑和造型技巧,學生才能進一步學習某一特定形式的裝飾與應用藝術。附件2展示 了學生在傳統方向及烏克蘭裝飾與應用藝術傳統影響下完成的作品示例。此外,在從 事裝飾與應用藝術創作的同時,學生繼續在學術方向框架內進行學習。 第三個方向——**創新方向**——與西方對中島視覺藝術的影響增強有關。

這一方向的特徵是參考西方印象派、後印象派、立體派、現代主義以及其他屬於歐美文化的流派,這些流派有時統稱為「前衛」。其支持者主張通過引入當代歐美藝術元素改革學術和傳統繪畫技術。特別是在素描教學中,建議讓師範大學學生接觸德國結構素描;在繪畫教學中,介紹英國、澳洲、美國、日本和法國油畫的創新方向。研究者指出,「當代西歐和美國藝術不斷滲透到中國,影響中國年輕藝術家的創作理念」

在烏克蘭,西方藝術的影響也在增強,表現為學生創作中的風格化、新視覺活動形式 (如安裝藝術、電腦圖形、電腦設計),以及融合多種視覺藝術形式的綜合性作品的 創作。這種影響在設計相關專業中尤為明顯。然而,教授師範大學學生當代西方視覺 藝術技法的概念基礎、原則、形式和方法尚未充分開發,這將創新方向限制在較窄的 框架內。

視覺藝術教學的不同方向為未來教師提供了選擇機會,從而促進了他們在視覺活動領域的自我實現。然而,為了在視覺藝術學習中成功實現自我,需要滿足若干教育條件

第一條件是针对性地準備未來教師,使其能夠有意識地選擇自己的視覺活動風格。 解決這一具體任務的挑戰只有在學生能夠看到多種可能性、確定哪一種最適合其個人 特質和能力、制定合理的行動計劃並選擇最適合的活動方式時才能成功實現。因此, 這一條件的實現要求學生掌握選擇的通用算法,這通過在學習過程中引入選擇情境來 實現。

第二條件是確保未來視覺藝術教師掌握實現文化間對話的活動方式。 研究者將文化間對話定義為原則上無法完全融合的「思維文化和不同理解形式」的互動情境。目前,迫切需要組織與其他文化(烏克蘭與西方)的對話,在視覺藝術學習過程中考慮當代世界繪畫和其他視覺藝術形式的趨勢。這將豐富未來教師在選擇個人視覺活動風格時的「可能性範圍」,為個性化學習創造更有利的條件。

實現上述條件將使學生能夠選擇獨特的視覺活動風格,確保他們在專業活動中的自我實現。

在討論學生視覺藝術學習的過程特徵時, 烏克蘭和中國的藝術教育系統均分為兩個階段: 學徒階段和學生自主創作階段。

學徒階段

在此階段,學生的主要任務是掌握在所選方向(使用不同材料和技術的繪畫、版畫、雕塑、裝飾與應用藝術、設計等)內工作所需的視覺活動技法。在烏克蘭,學徒階段以學術方向為基礎,學生學習現實主義視覺藝術技法。在中國,學徒階段可能直接基於傳統中國繪畫技法(例如國畫專業)。這一階段在研究現實的感知與反映規律、複製著名大師作品、寫生方面發揮重要作用。學生的活動具有再現性和執行性特徵。研究者指出,此階段的視覺藝術學習過程基於通過寫生研究周圍世界,研究不同物體的結構與比例、個別部分的形狀及其相互關係,同時解決發展性任務。研究者在這方面指出:「在寫生時對自然的專注態度有助於培養視覺記憶、觀察力、空間思維,以及通過選擇最具特徵性和典型性的特徵實現對形狀的整體感知」。

實踐課程與視覺藝術理論學習密切相關,涉及對透視規律、體積形狀上的光影分佈、色彩學、光學和解剖塑形知識的實際應用。學習中的意識原則受到高度重視,這一原則要求對形狀、構圖和色彩進行結構性分析。

學生自主創作階段

在此階段,學生根據自身興趣和能力選擇專業方向,並將前一階段獲得的技能應用於以下兩個方面:首先,掌握所選視覺活動方向;其次,在所選方向內進行創造性自我表達。其視覺活動具有創造性特徵,學生有機會在色彩、形狀和非標準構圖方面進行實驗。未來教師的視覺活動的創造性特徵是其日後能夠識別並培養學生創造能力的必要條件。學生工作中的創造性方法有助於創造整體形象,反映學生的世界觀及其對美的理解;同時,學生能夠自主選擇符合其世界觀和審美理念的藝術手段,並在所選方向、風格或流派內實現其構思的形象。

為了確保學生在某一方向的視覺藝術學習有效,需對這一過程進行概念化。下一章節將專門探討烏克蘭和中國高等藝術教育系統中學生視覺藝術學習的概念基礎的識別、系統化和設計。

未來藝術學科教師在中國高等教育機構中數字能力形成的概念基礎

近幾十年來, 烏克蘭和中國的高等藝術教育系統呈現出兩種相反的趨勢: 一方面是全球化, 融入世界教育進程; 另一方面是保留教育領域的民族傳統。

解決這一矛盾的方法在於通過當代教育組織成就豐富傳統的專業培訓方法。因此,在當今社會文化背景下,確定未來專業人士(特別是視覺藝術教師)培訓的概念基礎成為一個迫切問題。在這方面,研究者應特別關注確定師範大學學生視覺藝術學習的概念基礎問題。由於學習過程是一個教育現象,因此需探討教育概念。

根據研究者的定義,教育概念是一個複雜、目標明確、動態的基礎知識系統,全面揭示教育現象的本質、內容、特徵以及在現代教育條件下的操作技術。研究者指出,教育概念具有層次結構。對相關研究的分析表明,教育概念的結構可分為三個層次:哲學與世界觀層次、理論與教育層次、工具與技術層次。

哲學與世界觀層次

這一層次包括價值導向、世界觀立場、心理態度(包括宗教信仰和哲學流派),這些決定了概念基礎的根本特徵。視覺藝術學習的概念基礎首先基於對美的理解、藝術與現實的關係、通過藝術認識世界和人類的特徵。例如,若視覺藝術學習過程基於「美即生活」的理念,其組織方式將與基於藝術應僅反映現實中最高尚面、展示自然、社會和人類最佳特質,或基於藝術作品應反映創作者內心世界的理念的教育過程顯著不同。

其次,從哲學與世界觀層次來看,對人類如何通過藝術手段反映周圍世界的理解至關重要。在一種方法中,藝術家內心世界的和諧、對世界和人類的價值態度、對現實作為和諧整體的哲學反思,以及過去與現在的不可分割聯繫被認為是重要的。在另一種方法中,重點在於掌握描繪自然和人類的各種技術,磨練藝術家的技藝;認為通過這一過程,藝術家能夠表達任何思想,通過視覺手段傳達任何情感狀態。例如,現實主

義藝術將視覺藝術理解為「現實的幻覺」;在傳統中國繪畫中,視覺藝術學習的核心 被認為是「對現實的反思」。

第三,關於教師與學生互動基礎的理解極為重要。這種互動可以基於教師的絕對權威,也可以基於承認學生在藝術中選擇自身道路、自我表達和創造性自我實現的權利。

理論與教育層次

視覺藝術學習的概念的這一層次包括對教育過程組織邏輯、原則、方法和組織形式的理解。不同概念的理論與教育觀點決定了學習內容的選擇、理論學科(藝術哲學、藝術理論與歷史)與實踐導向學科的比例、課程結構的邏輯、學習形式的優先級、教師與學生互動組織方式的教學方法選擇,以及跨學科聯繫的構建。

工具與技術層次

這一層次涉及素描執行技術、繪畫技術、雕塑創作技術,以及教授素描、繪畫、雕塑 和各種裝飾與應用藝術技術的方法。

視覺藝術教學過程中出現的問題

在視覺藝術教學過程中,存在若干問題影響未來教師的培養質量。這些問題可分為三類。

第一類問題

與視覺藝術課程的理論與實性部分的整合不足有關。理論學習通常與視覺技能的形成 脫節,這導致學生難以將知識應用於實踐。這種情況不僅影響學生的學習效果,還影響未來教師的視覺活動質量,因為它破壞了知識與技能的統一性。

藝術教育的核心應在於學生感知和理解不同形式藝術的能力,認識藝術的多樣性,區分藝術作品的真美與表象美。然而,現行評估系統使學生對藝術的視野不合理地狹窄。在素描、繪畫、雕塑和裝飾與應用藝術的教學中遵循嚴格規範,僅限於現實主義方向,無法讓學生充分理解複雜而多面的藝術語言。需為學生提供更廣闊的藝術視野,從教導他們精確再現現實物體到掌握當代藝術的多樣表達手段,教會他們通過色彩和造型傳達不同情感狀態和情緒,確保他們掌握多種藝術表達手段,學會使用不同材料,培養想像力,並賦予創作自由。

第二類問題

與教學方法有關。在理論學科的教學中,傳統方法占主導地位,這些方法基於經典教學法開發,例如講義、講述、再現性對話、報告和論文準備。這些方法引導學生僅記憶和重現材料,而非發現文化現象或藝術作品中蘊含的理念。在學習藝術理論的過程中,幾乎未應用問題導向方法、互動教育技術、發展性或啟發性學習元素。意味教學法、文化對話理念和詮釋學方法未得到廣泛應用,這些方法能夠幫助學生理解藝術作品或流派的文化背景,揭示視覺藝術作品的文化意義,因此在學習藝術理論時具有特別前景。這些限制了學生的創造性自我表達,阻礙他們尋找個人視覺活動風格,並妨礙批判性思維的形成,這是選擇個人創作道路所必需的。

在實踐課程方面, 視覺藝術的教學方法具有作者性和鮮明的個性化特徵, 因為這些方 法的開發者通常是教授學生的藝術家大師。教學主要採用個別指導形式, 教師通常直 接傳授自己的模式, 而非培養學生的獨特風格。

解決上述問題需要考慮當前高等藝術教育系統中視覺藝術教學過程發展的趨勢。對教育實踐和研究文獻的分析揭示了中烏兩國共有的趨勢。以下對其進行簡要概述:

1. 教學中注重對視覺藝術作品的深入理解

研究者指出,理解包括把握藝術作品的整體意圖、價值內容、創作的文化背景及其對個體存在的意義。在烏克蘭,這一趨勢體現在對規範普通教育內容的標準的分析中。 小學生應掌握感知、分析和評價藝術作品的實務技能和知識。根據相關文件,初中視師需承擔以下任務:

- 培養學生審美和情感的世界觀、藝術品味和創造性想像;
- **發展視覺空間思維作為情感價**值觀的表達形式·促進自我表達和文化藝術與道德空間 的定向:
- 掌握多種視覺、流派和風格的藝術文化,涵蓋民間藝術、國內外經典藝術和當代藝術 ·
- 培養對祖國文化歷史的尊重,體現在建築、視覺藝術、民族物質與空間環境形象以及 對人類美的理解中。

在中國,這一趨勢在傳統方向中尤為顯著。如前所述,傳統框架內的教學要求學生反思作品的哲學基礎,需具備特定的世界觀情緒,專注於深層沉思。近年來,傳統方向在中國高等藝術教育系統中穩固地位,增加了對引導學生深入理解視覺藝術作品的教學方法的需求。

2. 視覺藝術教學方法的現代化

儘管中烏高等教育系統中視覺藝術教學的傳統方法仍占主導地位,但近年來隨著教育現代化,開始出現應用現代教學方法的趨勢,特別是互動方法和基於計算機化的方法

對普通教育標準的分析表明,視覺藝術教師應掌握理論與歷史知識,能夠發現並利用不同視覺藝術種類的教育與發展潛力·特別關注民族文化。這對高等教育系統中與多種視覺相關的理論學科的學習提出了新要求。教師還需準備培養學生與藝術作品交流的需要,幫助他們形成感知、解釋和評價藝術作品的實務技能和知識,積極對待藝術文化傳統作為具有意義、審美和個人價值的價值觀。這要求教師不僅了解作品的歷史

- 、創作背景、風格和流派,還需從價值觀角度解釋作品,考慮其社會文化與精神背景
- ·理解其文化意義及其對人類精神發展的意義與可能性。在這方面,在視覺藝術教學中使用意味教學法的理念具有前景。

在烏克蘭第二代普通教育標準中,藝術活動方面,小學生應形成在不同藝術形式(繪畫、雕塑、藝術建構)中的基本實務技能,中學生應獲得在不同視野和空間藝術(繪畫、版畫、雕塑)中創造形象的經驗,參與不同材料和技法的學習,特別是在基於資訊技術的特定藝術形式(如數位攝影、影片錄製、動畫元素)中的工作經驗。這要求改變視覺藝術教學內容並採用與傳統方法不同的新方法原則。為實現這些成果,教師需在藝術領域具備高水平技能,親自掌握繪畫、雕塑、塑形材料和裝飾與應用藝術的各種方法與形式。只有通過親身體驗這些方法,教師才能教授學生特定的視覺技能和

整體視覺活動。這需要整合視覺藝術與教育學科,將教授學生視覺藝術的形式與方法直接納入學生學習視覺活動的過程。

中國的情況相似,這既受到普通學校視覺教學的改變,也受到未來視覺藝術教師培訓中趨勢比例增加的影響。在創新方向指導學生時,確保不失去視覺藝術學習的基礎至關重要,如視覺活動規律的理解、視覺基礎技能的掌握、構建構詞、透視和色彩解決方案的能力等。對於具有深厚哲學基礎的中國視覺藝術而言,當前許多西方大學採用的方法(基於視覺藝術的核心在於個人表達而非專業技能的理念)並不適用。然而,創新方向的教學方法應激發學生創造性自我表達的渴望,激發其想像力和創造力。在這方面,將心理學方法(如各種訓練)融入視覺藝術教學過程具有前景。

現代化教學方法的一個顯著表現是在教學中應用計算機技術。在當代視覺藝術形式和手段中,計算機技術占據越來越重要的位置,積極應用於教師培訓。近年來,烏克蘭研究顯示,探討了計算機技術在學生視覺藝術教學中的各個方面問題。研究者指出,沒有掌握計算機圖量的視覺表現能力,就無法培養現代視覺藝術教師。因此,提出了在視覺藝術教學中使用計算機技術的多種方式,不僅涉及目前三個方向均研究的計算機圖形,還包括與計算機圖形和專門設計無直接相關的專業學科,因為這些項目「實現了構圖和素描技能的全面提升」。

掌握多種結合與應用的視覺技術,使用不同材料和技術工作,是視覺藝術教師培訓的 特徵,這避免了過度狹窄的專業化。擴展視覺表現手段的範圍促使在教學中引入新技 術的學習方法。因此,當代視覺技術的應用補充了學術和傳統技術,有助於以教育適 當的方式組織學生對創新方向的學習。

然而,在將計算機技術引入學生教學時,需考慮若干問題。研究者指出,使用計算機技術時,學習的是虛擬現實而非真實世界,這可能導致世界觀的扭曲。此外,這些影像通常事先提供給學生,而非由學生通過研究物體的某個方面自行生成。研究真實世界的經驗縮減可能限制學生充分發揮創意潛能。因此,在將計算機和資訊通信技術引入視覺藝術教學時,需考慮現實感知和反映的規律。

視覺藝術教學過程的發展前景與中烏合作

中烏高等藝術教育系統中視覺藝術教學的發展趨勢具有矛盾性。在中,創新方向的影響增強,同時傳統方向的地位穩固;在,全球化趨勢促進了在學術中的創造性探索,深化了教學方法與技術的現代化。在兩國,資訊與通信技術的應用及相關學科(如計算機圖形、計算機設計)的比例逐步增加,學習的多樣性增強,注重學生創造能力的培養。

資訊社會的發展促使生活和專業活動條件發生質的變化,突顯了在未來培養具備數字 能力的專業人士的問題。

未來藝術學科教師的數字視線被視為專業能力的核心特徵,包括以下組件:

• 動機與個人價值(對未來專業活動的內在與外在動機);

- **認知**(未來教師有效組織使用數字教學手段的理論知識、技能與能力);
- **活動**(未來教師將專業教育知識應用於實務,展現智慧、認知、技術、設計和技術技能,以及有效實施數字技術於教育過程的實際能力);
- 反思與評估(分析與自我分析活動的能力,協調目標、方法與成果,認識自身活動模式,並準備進行創造性改變)。

大學教育系統的基礎是電子資訊教育環境,整合了資訊教育資源、教學手段和教育管理工具。其任務是基於互動性和遠程性提供質的新水平教育支持。

未來藝術教師數字能力形成的特點包括:

- 通過引入互動教學方法,激活教育過程的潛在可能性,以滿足專業活動要求;
- 促進實務導向的項目學習. 特別是與專業活動對象運作相關的項目研究:
- 因高等院校特性(如一年級學生計算機素養水平低、雙語教學過程)而採取的個性化方法。

數字能力形成的教育支援是一項目標明確的教育活動,包含相應內容、教學方法與形式,其成果是實現特定專業能力和個人發展水平。

基於能力競爭方法並考慮區域特徵的數字能力模型是一個複雜的教育系統,包括:

- 目標塊(模型的目標與目的:提升未來藝術教師數字能力的形成效率);
- **方法論塊**(系統性活動、能力競爭、個人化導向和區域化方法);
- 組織與內容塊(描述數字能力的結構組件:動機價值、技術、認知,以及教育支援的內容:原則、階段、技術和條件);
- **反思塊**(數字能力形成的評估標準:個人專業導向、對成功掌握專業的渴望、自我組織與教育、自我反思;將專業知識與技能應用於數字活動的準備;專業數字活動的準備能力;數字能力形成水平:認知再現、探索認知、專業創意)。

因此,未來藝術教師數字能力的教育支援需個性化學習,根據學生的個人與專業需求變化,並提供實現這一過程的必要條件與手段。

文獻

- 1. 罗慧婷.浅谈摄影教育在大学生素质培养中的作用[J]. 中国校外教育2009(8).
- 2. 王华丽.数码时代摄影艺术教学改革初探中国市场,2007.
- 4. 马莹.迈向新媒体艺术时代的摄影教育**国科技信息**, 2008.
- 5. 陈申,徐希景中国摄影艺术史北京:三联书店2011.
- 6. 中艺影像编,中国摄影大家谈北京:人民邮电出版社2011.
- 7. 马运增,陈申著,中国摄影史1840-1937.国摄影出版社,1988.
- 8. 陈昌谦主编. 当代中国摄影艺术史北京:中国摄影出版,1999.
- 9. 吴群著. 中国摄影发展历程北京:新华出版社1986.
- 10. 曾恩波著. 世界摄影史北京:中国摄影出版社,1985.
- 11. 吴钢著·摄影史话北京:中国摄影出版社,2006.
- 12. 丁遵新著. 摄影美的本性与创造江:浙江摄影出版社,2004.
- 13. 中国摄影家协会编.中国摄影五十年浙江:浙江摄影艺术出版社,1999.
- 14. 中国摄影家协会四十年北京:中国摄影出版社, 1996.
- 15. 吕厚民主编. 中国当代摄山东:山东美术出版社, 1993.
- 16. 蒋齐生,舒宗侨、顾棣.中国摄影史北京:中国摄影出版社,1998.
- 17. 颜志刚. 摄影技艺教程上海: 复旦大学出版社, 1996.
- 18. 甘险峰?中国新闻摄影北京:中国摄影出版社2008.
- 19. 新章. 摄影基础南京师范大学出版社,2006.
- 20. 张宗寿主编. 高校摄影教育的红飘带电子科技大学出版社2011.
- 21. 张宗寿主编·中国髙校摄影教育理论研究电子科技大学版1996.
- 22. 潘嘉来. 摄影对文化的贡献中国摄影2007.
- 23. 刘树勇位教育工作者的摄影教育个案观察中国摄影报2011.
- 24. **宿志**刚年中国摄影教育现状研究北京电影学院学报2010.
- 25. 张建利·注重摄影艺术教育的内涵文艺报2008.
- 26. 时光慧主编.中华人民共和国年艺术摄影艺术发展概况2002.
- 27. 杨晓光. 关于摄影教育的批评与思考中国摄影报2005.
- 刘悠扬,顾一心、《现代摄影》:摄影史精彩的瞬间[N].深圳商报2010.
- 29. **胡中**节,美术院校摄影专业的生存空间一关于摄影教学的几点思考贵州大学学2007.
- 30. 北京电影学院摄影系专业课程教学大纲2008.
- 31. 董介人. 全国高校摄影教育论文集南京湳京师范大学出版2007.
- 32. 中国摄影家协会理论部编. 史记摄影论坛精粹2008.
- 33. 感悟摄影-2006江苏摄影论坛文集江苏教育出版2008.
- 34. **佟**树珩.**袁毅平.胡志川**.陈昌谦.张家琪.**任一**权.**当代中国**摄影艺术史.[**M**].**北**:中国摄影出版社. 1996.12.
  - 35. 世纪摄影论坛精粹.[M].北京:中国摄影出版社, 1996.12.
    - 36. 宿志刚.中国高校摄影教育概览北京:中国文联出版社,2009.09.
    - 37. 王英杰.刘宝存.中国教育改革 京:北京师范大学出版社,2009.01
    - 38. 权英卓.王迟.互动艺术新视听.[M].北京:中国轻工业出版2007.01.
    - 39. **宿志**刚.2国摄影教育现状研究.[J].北京电影学院学报, 2002.06.

- 40. 李前光.新中国摄影艺术事业六十年.[J].中国艺术报, 2010.01.
- 41. **肖**凤霞.**高校**艺术设计专业摄影教学探述[D]:[硕士学位论文].长春:东北师范大学.2007.
- 42. 陈俊鸿摄影艺术的美育优势与实施策略[J].中国校外教育,2009(7):143.
- 43. 孙晨.校传统摄影教育模式及问题研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2010(6):34.
- 44. 宋一苇, 徐朝信. 摄影艺术教育[M]. 北京: 人民出版社, 2007:177-187.
- 45. **唐**团结**世界**摄影发展史:摄影图片探索之旅[M].**南京**:**南京**师范大学出版社,2006:11 0-114.
  - 46. **林路. 瞬位**摄影名家作品解读[M].**上海:学林出版社**. 2007:35-38.
  - 47. 史林平说风光:图解风光摄影四大秘诀[M].北京:中国摄影出版社,2007:69-71.
  - 48. **梁涛**. 在摄影教学中感受审美教育[J].职业, 2011 (24):61.
  - 49. **臧锐.论摄影教学中的**审美素质培养[J].河南广播电视大学学报,2004(2):31-32.
  - 50. 黄鸣刚. 关于现代摄影教育的思考. 现代传播2009.
  - 51. 邹霞. 对我国高师教育技术专业本科培养目标的研究2009
  - 52. 林路. 摄影网址手册. 杭州:浙江摄影出版2000.
  - 53. 那化. 摄影网络课程的设计与制化职业教育研2001.
- 54. 汤天明. 摄影教育与人文教育的融合: **必要性与途径**. **南京**邮电大学学报(**社会科学版** 2011.
  - 55. 刘萍等. 摄影教学中媒介素养的培养. 新闻界2009.
  - 56. 师范院校美术专业教程南京:江苏美术出版社,2006.
  - 57. 邵丽华. 美术摄影. 重庆:西南师范大学出版社, 1999.
  - 58. 苏民安. **商**业摄影达设计系列教材**北京**:清华大学出2005.
  - 59. 林路. 摄影发烧友实战手州:福建科学技术出版社, 2003.
  - 60. 潘锋,刘祥龙.摄影技艺教程海:上海人民美术出版社,2006.
  - 61. 林路. 摄影大师的用州:福建科学技术出版社, 2005.
  - 62. 蒋国忠. 审美艺术教程海: 复旦大学出版社, 2005.
  - 63. 郭声健艺术教育的审美品沙:湖南师范大学出版社,2005.
  - 64. 李培林. 借你一双慧眼影创作与审美 [M]. 南京:南京师范大学出版社, 2006.
  - 65. 王传东. 大学摄影艺术南:山东美术出版社,2006.
  - 66. 王传东. 现代摄影教程南:山东美术出版社, 2007.
  - 67. 于峰. 数码摄影创济南:山东美术出版社, 2005.
  - 68. 冉玉杰. 摄影基础教成都:四川美术出版社, 2006.
  - 69. 韩程伟. 摄影艺术与普通高校通识教育丛浙江大学出版社2007.
  - 70. 刘章麟. 亲情摄影 [M]. 成都:四川科学技术出版社, 2005
  - 71. **刘智海**. 基础摄影 [M]. 上海:上海人民美术出版社, 2007.
  - 72. 赵嘉. 顶级摄影器材 [M]. 北京:中国摄影出版社, 2006.
  - 73. 程樯. 探寻视界文集 [M]. 北京:中国电影出版社, 2007.
- 74. 张淑艳. 现代摄影教程**大学生文化素**质教育丛书 [M]. **大**连:**大**连理工大学出版社, 2006.
  - 75. 刘和海等. 摄影基础与作品赏析 [M]. 合肥:安徽人民出版社2006.
  - 76. **刘文**. 试论摄影教育与大学生素质培养 [J] . **大学**时代: B 版, 2006 (04): 70-71.
  - 77. 黄建军. 论摄影语言的视觉传达特性与学生审美能力的培肃农业, 2005(05): 93-94.
  - 78. **肖**伟奇. 摄影艺术创作是美育的重要途径 [J] . **教**书育人:**普教版**, 2000 (06): 47-

48.

- 79. 林佩珠. 范院校开设摄影选修课的实践与思考 [J]. 中山大学学报论丛, 2006
- (06): 48-51.
  - 80. 高等摄影艺术教学体系建设与发展研究放. 艺术研究. 2010(01)
  - 81. 摄影艺术教育研究[J]. 梅常青. 艺术百家. 2006(03)