

摄影艺术课程在素质教育中的重要作用*

袁恩培

(重庆大学 人文艺术学院, 重庆 400044)

【摘要】 摄影艺术课程是对学生实施艺术文化素质教育的一个重要环节。摄影艺术课程在素质教育中起着十分重要的作用,通过摄影艺术教学,培养学生的观察能力、形象记忆能力、想象能力和创造能力,拓宽了知识面,并有助于突破学生的思维定势,利于其创新意识的培养,促进其专业技能的扩展。摄影艺术课程有助于学生人际交往与经验交流,它用一种特殊的方式交流人们的思想与情感,有力地增强自我表达的内涵。在充满着令人困惑的信息世界中,摄影艺术教育尚有助于学生探索、理解和接受新的事物。

【关键词】 摄影艺术; 美育; 课程; 想象力; 知识面

【中图分类号】 [文献标识码]A [文章编号]1005-2909(2003)04-0001-0

The important action of the photography art course in the quality education

YUAN En-pei

(College of Humanities and Art, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract: The photography art course is an important moment to executing the art culture quality education to students. The photography art course acts an important part in the quality education, through the photography art course we can cultivating students' observational ability, visual memory ability, imaginative ability and creative ability, wide their ken. The photography art course can help students to break through their thinking state, to grow their innovative consciousness, and advance their professional-expanding. The photography art course is also helpful to students' company and experience communication. It's a special way to communicate thinking and emotion of people, and to improve their comprehension of self-expression greatly. In this puzzling information world, the photography art course can help students to explore, understand and accept new things.

Key words: photography art; art education; course; imagination; ken

一、艺术教育的作用

“没有美育的教育是不完整的教育,缺乏基本的艺术知识和技能的教育决不能称为真正的教育。”这是教育界的共识。艺术教育是美育最主要的组成部分,也是学校实施美育的主要形式和有效途径。素质教育的目的不仅让人们要学会学习,而且要学会创造。思维科学表明,创造力的翅膀是人的想象能力。正如许多美育研究者所主张的那样,“艺术领域是人的想象力翱翔的最广阔的天地”。关于这一点,我们可以从达芬奇、爱因斯坦等巨匠身上受到了许多的启迪。艺术教育在培养学生创造力方面具有非常大的作用,我们可以从以下两方面加以论述。

首先,艺术教育具有自身独特的特点,这就决定了在培养高素质人才中,艺术教育具有专业教育不可替代的作用。艺术教育是采用个性化模式培养学生,对学生的独创性品格的建立、创造性思维的发展

均具有良好的促进作用。艺术教育中的技能训练对培养学生的观察能力、控制能力、身体各器官协调能力、动手能力具有明显的帮助作用;艺术教育中的基础知识的传授,能使学生的审美能力得到提高,促使学生在认知、情感、意志等方面全面、和谐、健康地发展,并且有利于学生发展感悟力、想象力、创造力和形成不断获取新观念的能力,为学生的成才奠定良好的基础。

其次,在教育体系中,艺术与专业教育存在明显的互补关系。培养创新精神是素质教育的重要内容和目标,同时也是美育的重要功能。美育可以激发和强化人的创造冲动,培养和发展人的审美直觉和想象力。很多大科学家都指出,科学研究中新发现往往是靠一种直觉和想象力。爱因斯坦说:“想象力比知识更重要。”随着思维科学的发展,科学家日益认识到,人的创造性思维的形成,正是建立在

* [收稿日期]2002-12-23

[作者简介]袁恩培(1954-),男,重庆人,重庆大学副教授,本科,从事装璜艺术设计研究。

逻辑思维与形象思维统一的基础上,科学与艺术是不可分割的,它们共同的基础是人类的创造力,它所追求的目标都是真理的普遍性。在专业教育过程中,学生的艺术参与过程有助于发展他们的自尊、自律、合作、自我激励等品质,这些品质是生活中成功所必需的。只有重视艺术的教育价值与功能,才能促进人性的发展与完善。

二、摄影艺术教育的作用

由前所述,艺术教育有助于学生识别艺术形式、欣赏艺术作品和参与艺术活动,学生在想象、创造和反应的过程中,发展形象思维能力。同时,艺术对学生智力上的要求,有助于他们发展解决问题的能力,和诸如分析、综合和评价等抽象思维能力。

每一门艺术学科通过不同的媒体诉诸于不同的感官,实现其表现,所以,每一门艺术学科都以其特殊的方式丰富着学习的环境。艺术各学科有其各自特有的思维方式和思维习惯,因而各门艺术学科之间差异之遥远。文学创作使用文字语言,摄影使用光影语言,绘画使用色彩语言,舞蹈使用形体语言,电影使用文字、话语、光影、色彩等综合语言,音乐使用音乐语言等。我们认为,文学创作、摄影、绘画、舞蹈、电影、音乐等艺术活动的本质是一致的。艺术本质的同一性并不排斥各个艺术学科的特殊性。反之,艺术学科的特殊性也不否定艺术本质的同一性。

摄影艺术的形象思维能把感觉、情感和理性相结合,通过表象去创造对象与完成作品,解释经验,促进顿悟。摄影艺术为学生提供发现过程中的学习,推动他们用新的方式看待自己,在更深的层次把握对事物的理解,发现并更新着他们的想象。

从学习的性质来说,学生采取两种基本的形式,一种称为“认知性学习”,而另一种则称为“情感性学习”。摄影艺术能推动学生的情感性学习,这是由于艺术表象最易激起他们情感反应,增进学生对所学学科的兴趣与爱好,促进他们格外努力地去学习。

由于照片的直观性,以及照片所包含的巨大的信息量,使得摄影作品深得人们的欢迎,它比文字更具体、更准确、更快捷地向读者传达信息,比文字更能吸引读者的注意力,并且不管读者的文化水平的高低和语言是否相通,都能读懂,真正是一种大众的传媒形式,世界性的语言。因此,摄影艺术在人类的世世代代中一直占据着优先的地位,这正是由于它善于凝聚人们,使人们能更深刻地体会深邃的事物与原理的缘故。

三、摄影艺术课程是对学生实施艺术教育的一个重要环节

摄影艺术是美的具体表现形式,是美的载体,对学生实施美育,如果离开视觉艺术,美将无从谈起。

摄影作品是现实主义的作品,表达的是当事物接触学习对象的情感时瞬间的、即刻的感受。学生的艺术素养影响着学生学习摄影时的角度、方式和技术的应用。因而通过摄影艺术教学,能培养学生的观察能力、形象记忆能力、想象能力和创造能力。

学生在所学专业领域,摄影艺术能以不同的表现形式出现,并在教学、科研中发挥作用。摄影艺术与学生所学专业的相结合的教育是不可缺少的,两种教育的结合点表现在:1. 摄影艺术的门类及基础知识;2. 在专业领域,摄影艺术与专业结合的特点、具体表现形式及在专业教学、科研中的作用;3. 结合所学专业特点进行基本技能训练,提高他们在实践中的应用能力。摄影艺术教育与专业教育实现的目标:在知识层次上使学生掌握知识、基本概念及其在学科领域中的具体表现形式和作用,提高对美的鉴赏能力和研究学科领域中与艺术有关问题的兴趣;在技能层次上使学生初步具备对空间形体、色彩的观察、分辨能力,造型能力,身体各器官的协调能力,促进其专业技能的扩展。

摄影艺术具有形象性与情感性高度统一的特点。摄影艺术基础知识的传授、优秀摄影艺术作品的鉴赏都能为学生提供美感、愉悦和享受,既陶冶了性情,又提高了审美能力与摄影水平,并且有利于学生发展感悟力、想象力、创造力和形成不断获取新观念的能力。同时,对课业负担重、生活紧张的学生来说,交替欣赏一些专业以外的优秀摄影艺术作品,还能消除疲劳,缓解压力,在审美活动中潜移默化地受到教育,拓宽知识面。专业教育侧重培养学生的逻辑思维能力,长此以往,容易形成定势,观念很难改变。摄影艺术本质的特征是创新树异,重视想象、直觉、灵感等非逻辑思维的训练,形象思维居主要地位,其教育的结果将体现在他们的精神面貌、心理状态和专业技能中。学生通过摄影艺术学习有助于突破思维定势,有利于创新意识的培养。

四、如何进行摄影艺术教育

当前的我国高校的摄影艺术教育有着几个不同的层面,但最大的层面是面广量大的普及教育,这是随着素质教育的提出而提出的。这个新兴的层面主要是教授学生摄影艺术的基础知识。

为了使我们的学生达到既定的教学目标,就应在摄影基本理论、摄影技术技能、摄影艺术思想、人文精神体现等这几个方面有着不同的要求,但同时能将其融会贯通。如在摄影基本理论的传授上,普及性摄影教学可以只讲一些基本理论的定义,理论知识以够用为度,重在学会运用。在摄影艺术思想的传授上,应当从感性、直觉的表达上升到哲理、哲学的表达。在摄影技术技能的传授中,由于摄

影基本上是想象与设计、专业技巧与组织能力构成的混合体,学习摄影技术的正确方法应该从全面了解照片形成的整个过程入手,而不要过早地专注技术细节,这其中包括两个方面,一方面是对摄影本身的了解,另一方面是对客观、真实、准确地构成物体通面的多样化视觉的了解,以及对作品所具有的自我表现力和公开解说性的了解。在人文精神体现方面,要求学生在对镜头前面的事物进行关注的过程中评判事物的好坏,这正好是符合我们素质教育目的。摄影作为一个放大镜和显微镜让学生对社会进行细致的观察,继而投入到社会的建设和改革中去。这时,我们的教学应放在为什么拍、拍什么、怎么拍、如何突出主体、如何表达主题思想的方面,使更多的人去了解摄影,走近摄影,使摄影为社会服务,为科学服务,为艺术服务。一切艺术手法的出现,都是为了表达思想,为了内容而服务的。随着摄影技术进一步现代化,思想才是摄影更需要的,摄影重要的不是相机,不是感光材料,而是拍摄者的思想与情感。

摄影艺术教育也十分注重对学生动手和实践能力的培养,我们认为艺术不光是学理论,最重要的是要亲自动手去做,去感悟、体验艺术,让学生把摄影艺术教育看作是生活的一部分,一种文化经历,而不是简单的一门课程。

摄影作品的创作个性主要取决于学生观察事物的能力,分析问题的能力,以及丰富的生活阅历和经验,艺术修养与美学知识,现场应变的机敏性,拍摄技术的娴熟程度,以及瞬间使内容与形式完美统一的本事。对于摄影上有所成就的学生来说,最重要的一点就是发展他的“眼力”,即学会观察。我们经常告诉学生:“你一定见到过一些漂亮的照片,你也多想能拍出一张这样的照片!但是如果仅是看看,是无法提高摄影技术的。当你见到一张很美的照片时,你能说出它为什么美吗?能说出这些作品的作者们是怎样制作这些照片,才使它们那样光彩照人的吗?当然,有时候报刊杂志会告诉你拍摄这些照片时所用相机的品牌,甚至所用光圈及胶片。这些都是技术性的细节,然而它对你拍出好照片是毫无帮助的。就如同你知道了达芬奇作画时所用的颜料和画笔的名称,却无法画出《蒙娜丽莎》那样的名画来。”在学习摄影艺术这个过程中,最重要的就是要知道应当追求什么。

在学生理解了关于照片中应当追求什么之后,就可以开始教会学生对于如何观察、摄取他周围世界中美丽景物,并有自己的方法和见解。这种发现

周围世界中美的景物的能力和技巧,有三条原则,只要学生注意这三条原则,他就会发现自己就能够用一种新的眼光去观看、分析和评价一幅美丽的照片了。而更重要的是,他将会开始用一种新的标准、新的方式去观察世界,从而用新的目光来抓取美的镜头了。这三条原则是:①一个主题,②一个能吸引注意力的主体,③简洁明了。

摄影艺术是将学生带人艺术殿堂的切入点,因为摄影艺术是各种艺术形式的综合,熔不同特质的艺术语言为一炉,既不同于任何一种独立的艺术类型,又充分体现了多样性艺术形式的有机结合,以及多种审美要素的完美统一。从审美的主观感受上看,摄影因其为多维审美素质的和谐渗透,能达到同审美主体生理和心理相联系的适度的审美享受。富有创意的照片往往会把学生带进一个奇妙的世界,引起他们的无限的遐想。学生只要利用摄影艺术本身固有的特点和技术,结合自己的创造性构思,就可以创作出优美的艺术作品。

五、学生通过摄影艺术教育所获得的重大收获

第一是通过摄影艺术教育提高了学生的艺术修养。由于学生在中学教育阶段受高考影响较大,艺术的“缺课”太多,有的甚至几乎空白。通过高校几年的学习,学生不仅掌握了专业知识,还能学会摄影艺术,学生就会觉得生活充实、温暖、幸福。一些本身具有艺术天赋的学生更是如鱼得水,甚至可以在专业艺术领域内大展身手。

第二是通过摄影艺术教育锤炼了学生的思想品德。学生通过参加摄影艺术学习,深入生活采风,拍摄健康的优秀的摄影艺术作品,使学生不仅了解风俗、民情、地理,而且更加体会到社会的发展与变化,从而使学生的人生观发生积极的变化。

第三是摄影艺术教育不仅能使人性更加完美与充实,而且能架起人与经验之间、语词与非语词之间、逻辑与情感之间的桥梁,以便使人们更完美地理解人的社会生活。摄影艺术教育激活了人类潜在的爱美之心,使学生更加明白人生的意义,使他们在由衷的热爱中,获取知识,施展才华,使艺术的激情转变为生活的激情、学习的激情。

第四是摄影艺术教育有助于人际交往与经验交流。摄影艺术用一种特殊的方式交流人们的思想与情感,有力地增强了自我表达的内涵。在充满着令人困惑的信息世界中,摄影艺术教育还有助于学生探索、理解和接受新的事物。

(责任编辑:欧阳雪梅)