

艺术美育中的怡情效能与教师应用策略研究

——评《艺术教育》

贾丽娜

艺术教育，也就是美的教育、情的教育，与道德教育、科学教育共同组成了人类教育的完整体系。丰子恺的《艺术教育》是人们深入了解和认知艺术教育的入门之钥，是根据他在浙江大学时编撰的同名课程讲义整理而成。整个讲义分为三个部分：第一部分是艺术教育的审美、陶冶、教化等功能和意义；第二部分是从漫画、音乐等艺术形式的角度来分析中西不同的审美取向和艺术教育内涵；第三部分是从教学和教育的角度来阐述中外艺术教育的历史发展。到了现代，艺术美育的形式更加多样化，例如音乐、美术、文学、电影、雕塑等，对这些艺术形式的审美和欣赏有助于丰富人们的审美体验，提高人们的情感感知力和愉悦性。从功能上说，艺术美育的怡情效能将在高校的学生教育中发挥巨大的作用。

一、艺术美育的怡情效能简析

艺术的怡情效能是指面对客观的艺术审美对象，人们的感性认识能够上升到理性认识，并最终反馈于感性的愉悦体验，使得客观的艺术形式与自身主观的情感达到一定程度的共鸣、宣泄和引导。对此，笔者根据怡情效能的实际作用将怡情效能划分为四个机制。

其一是审美机制，是出于对物质世界的美的欣赏，没有逻辑，没有概念，纯粹是一种审美直觉。任何人，包括教师和学生，都会对美好事物产生自然而然的亲近之感，这是人类对美的直觉感知。这种审美感知十分直接和纯粹，但同时也要注意区分愉悦感和快感的差别。由于受瞬间的直觉所影响，个人的理性和判断很容易失去应有的功能，因此在直觉式的审美中，一个好的艺术美育环境是不可缺少的。

其二是移情机制，是出于对具体艺术形式的表达产生了强烈的情感共鸣，并将自己带入其中，实现艺术创作者和艺术欣赏者的隔空情感交流。在艺术美育的过程中，人们常常将自我的情感影射到艺术作品当中，从而形成两者的共鸣，最终实现移情共鸣的结果。对此，在移情机制作用下，欣赏者往往能够通过艺术作品挖掘到内心更深刻的情感体验，从而丰富自身的情感感知能力。

其三是宣泄机制，是在审美艺术作品时，自我压抑的情感通过艺术作品得以宣泄，从而减少自身心理的压力。在快节奏的现代生活中，人们大都有着巨大的精神压力，这些情绪被人们的理性压抑在心中最终导致了心理的不健康。而艺术恰好是人类情感宣泄和释放的最佳途径，因此在艺术美育的宣泄机制中，人们可以通过艺术作品来宣泄心中被压抑的情感和痛苦，最终达到内心的平静，保持心理健康状态。

其四是升华机制，是在审美艺术作品时，受到教化、感染、引导，并最终达到陶冶性情，提高自我修养的升华目的。艺术美育的怡情效能从感性审美的层面引导人向善，丰富自己的艺术精神世界，

洁净自己的心灵，从而实现自我修养的升华，成为更高素质的人才。

二、艺术美育的教师应用策略

在高校教学过程中，教师应科学合理地应用艺术美育的怡情效能，提高学生的艺术修养，陶冶学生的道德情操。从笔者所总结的四种艺术美育机制出发，教师所能应用的策略也可以大致分为以下四点。

其一，创设良好的艺术美育环境。为了让学生能够更加直观地接触到更广泛的艺术形式，且不受外界错误和畸形的审美趣味的影响，高校教师应创设良好的艺术美育环境，做到审美教育前的有效筛选，从而保证学生能够在更加积极向上的艺术美育环境中逐渐成长成熟，并提高对艺术作品的自我选择能力。

其二，从移情的角度来引导学生艺术审美的兴趣和技巧。在高校艺术美育中，学生仍旧是主体，因此教师要在顺应学生情感需求的基础上进行针对性的指导，而移情往往是吸引学生走进艺术殿堂的捷径，能够帮助学生更快更好地融入到艺术世界中，并在反复的审美体验中，锻炼自身的艺术欣赏水平 and 艺术情感感知力。

其三，从宣泄的角度，教师可以利用艺术美育的怡情效能，在高校学生心理辅导中多疏导学生，通过艺术审美来宣泄内心的压力和负面情绪，保证内心的平静和和谐，从而更好地达到心理健康状态。艺术作品的美感并不是无用，相反它能够给人们带来愉悦感、痛快感和净化感，教师在教学过程中，在心理辅导过程中，在学生工作中，都可以通过艺术美育来稳定学生的情绪，使学生能够以更积极开阔的心态参与到教学活动中去。

其四，艺术美育是一项重要的人才美育工作，艺术修养和道德修养是新时代的人才所不可缺少的重要人格气质，而这个过程必须有理性的升华。教师可以利用艺术美育的怡情效能，广泛开展艺术修养教学活动，让学生在艺术的耳濡目染中，陶冶性情，升华灵魂，从感性的艺术体验中总结出理性的审美经验，培养健康的审美情趣，树立正确的审美观，达成客观世界和主观世界的平衡和谐。

以上就是笔者在研读丰子恺的《艺术教育》讲义时针对艺术美育中的怡情效能与教师应用策略研究的几点思考。笔者认为艺术美育在高校教育中仍应当占据重要的位置，无论是从个人审美享受的角度，还是从社会艺术教化的角度，艺术美育都是高校教学活动中的重要组成部分。为此，教师应当积极创设良好的艺术美育环境，指导学生采用丰富的艺术审美技巧，恰当地通过艺术作品的审美来保证自身的心理健康和精神升华，从而成为具有更高素质和更高艺术修养的现代人才。

(贾丽娜，太原理工大学艺术学院讲师，博士。)