

基于美育浸润理念的高校公共艺术课程教学探究

彭尊善, 张丽军, 钟永长* (学生)

上饶师范学院, 江西上饶334001

摘要: 公共艺术课程作为我国高等美育教育课程体系的重要组成部分, 在“美育浸润”时代背景下承担着培养创新能力和审美能力复合型人才的重要任务。构建融汇人人参与的课堂教学与艺术实践为一体的公共艺术课程体系, 已成为高等教育的新时代重任。目前高校公共艺术教育存在一系列问题, 包括顶层设计不足、课程设置不合理、师资力量薄弱等。本文通过加强顶层设计、改进课程设置、注重师资力量培养以及融入思政元素等方面提出了优化高校公共艺术课程教学的途径。

关键词: 美育; 公共艺术; 教学

中图分类号: G40

文献标识码: A

文章编号: 2023010155

Exploration of Public Art Curriculum Teaching in Universities Based on the Concept of Aesthetic Education Infiltration

Peng Zunshan, Zhang Lijun, Zhong Yongchang* (students)

Shangrao Normal University, Shangrao, Jiangxi 334001

Abstract: As an important component of China's higher aesthetic education curriculum system, public art courses undertake the important task of cultivating innovative and aesthetic composite talents in the context of the infiltration of aesthetic education. Building a public art curriculum system that integrates classroom teaching and art practice with everyone's participation has become a new era of responsibility for higher education. At present, there are a series of problems in public art education in universities, including insufficient top-level design, unreasonable curriculum design, and weak teaching staff. This article proposes ways to optimize the teaching of public art courses in universities by strengthening top-level design, improving course offerings, emphasizing teacher training, and incorporating ideological and political elements.

Key words: aesthetic education; public art; teaching

美育不仅是某一阶段的工作, 更是贯穿整个教育过程。到2035年, 美育将形成“全覆盖、多样化、高质量”的全新格局。教育部印发的《高等学校公共艺术课程指导纲要》明确提出公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组成部分, 是学校艺术教育的中心环节, 强调高校要坚持育人导向、坚持面向全体、坚持改革创新, 要构建面向人人的课堂教学和艺术实践活动相结合的公共艺术课程体系²。高校公共艺术教育是新时代背景下培养创新能力和审美能力复合型人才的关键。纵观部分高校公共艺术教育课程, 仍存在不少问题。

一、高校公共艺术教育现状

(一) 公共艺术课程建设缺乏顶层设计。目前, 高校公共艺术课程在整体设计上存在问题, 缺乏科学的顶层设计, 导致教学目标定位不合理。许多高校缺乏专门的公共艺术教研室, 师资力量分散, 评价标准不明晰, 制约了课程的健康发展。如, 顶层设计的缺乏使得完备的美育课程体系难以构建; 在多数高校几乎没

有专门的公共艺术教研室, 公共艺术课程大部分由学校艺术类部门兼管, 也没有公共艺术教育教学和实践活动需求的场所设施、教学设备和专用教室等; 由于教学目标定位不合理, 有些高校把公共艺术教育等同艺术专业技能教育, 认为开设了艺术类课程就是进行了公共艺术教育, 混淆了通识课与专业课的目标要求; 还有些高校甚至只开设美学等理论课程, 忽视实践性技能教学, 影响学生创新精神和实践能力的培养, 违背了艺术教育实现艺术表

* 作者简介:

彭尊善, 男, 1977年6月, 江西上饶人, 汉族, 硕士研究生, 副教授, 上饶师范学院研究方向美术学。

张丽军, 女, 1973年3月生, 汉族, 江西上饶人, 硕士研究生, 副教授, 上饶师范学院, 研究方向艺术学。

钟永长, 男, 上饶师范学院在读学生, 美术学方向。

现和艺术实践核心素养培养的初衷。

(二) 公共艺术课程设置不合理, 艺术课程开设不均衡。公共艺术课程通过学习基本的艺术理论、掌握鉴赏艺术的基本方法、参加艺术实践活动等来提升大众的文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养。它是一门面向人人的艺术实践与课堂教学活动相结合、以审美和人文素养培养为核心的一门课程。许多大学开设的公共艺术课程之间缺乏系统的协调性, 目标指向不明确, 要么重复设置某类课程, 要么根本不设置。根据对部分高校教务网站调查可知, 很多学校开设的公共艺术课程虽然依托国家教育政策, 鉴赏类的课程开设较多, 但创作实践或技能课仍比较欠缺, 对学生审美创新能力的培养不够重视, 从而制约了学生综合审美能力的提高。即使开设了艺术实践课, 一些教师依旧按艺术类教学要求进行教学, 导致学生丧失艺术创作的信心, 教学效果不佳。

(三) 师资力量薄弱。随着公共艺术教育被愈来愈重视, 对高校公共艺术课程教师的要求也越来越高。目前大部分高校公共艺术课程类师资力量缺乏, 没有一支以专职艺术教师为主体、兼职教师为辅的公共艺术教师队伍, 高校公共艺术课程的教师队伍难以形成高水准、高效率, 承担公共艺术课程的教师通常是有艺术专业背景的, 个性自由, 很难静心钻研公共艺术课程的教学, 往往用专业的水准去要求学生。有些高校受教育理念、师资力量等方面的影响, 没有专业公共艺术课程教师, 大多为本校艺术类专业教师, 注重专业技能, 忽视教师业务技能与教师“思想性”的结合。专业教师以专业水准去要求学生, 学生眼高手低, 逐渐缺失学习的信心, 使课程难以激发学生的兴趣。

针对面临的时代课题, 面对现实存在的问题, 我们应积极探索公共艺术课程美育的有效路径, 真正实现立德树人的最终目标。

二、构建公共艺术课程体系有效路径

(一) 加强顶层设计, 强化整体设计。高校需要明确公共艺术教育的学科定位, 根据通识课的特点合理规划课程设置和管理, 为公共艺术教育提供条件保障。如建立健全公共艺术教学管理部门, 加强公共艺术教学和管理。单独设立公共艺术教学专项经费, 保障基本的艺术场地设施和器材器具, 建好满足公共艺术教育教学和实践活动需求的场所, 配备齐全教学所需的教学资源 and 器材设备。如专用教室、教学用具等满足公共艺术课程的教学设施。确保教师人数不得低于学生总数的0.15%, 专职教师人数不低于艺术教师总数的50%。据不完全统计, 我国公共艺术教育师生比低于0.1%的高校大有所在, 而国外的师生比例远远高于我国, 如美国麻省理工学院艺术教育的师生比就高达0.43%。教师的工作量计算、职称评定及科研考核等都需要高校在整体设计中全盘考虑, 合理规划, 使高校公共艺术教育健康有序地发展。之于学生而言, 需完善面向人人的常态化学校艺术展演机制, 让每名生都有展示的机会和平台。广泛开展班级、年级、院系、校级等群体性展示交流, 提高大学生艺术展演活动覆盖面和参与度。

可以进行过程性评价获得学分, 如艺术体验或实践课程, 学生通过参加社团活动、艺术展演活动、参观美术馆活动等来获得学分, 激发学生参与艺术活动的热情。高校美育的评价体系应该具有多元、完整以及互动的特征。落实本科学生修满至少2个学分的公共艺术课程, 强化对学生审美素养和创新意识的评价。另外, 在教学环境上也要升级, 营造浓郁的文化艺术氛围。打造昂扬向上、文明高雅、充满活力的校园文化, 建设时时、处处、人人的公共艺术教学环境。

(二) 全面改进课程设置, 突显完整性和系统性。课程设置应注重培养学生整体艺术鉴赏能力, 平衡艺术理论和实践类课程。通过细化艺术鉴赏和评论、艺术体验和实践类的课程, 提升学生对艺术的感知和创造性思维。通过对艺术作品的赏析和对艺术理论知识的掌握, 学生的创造性思维和创新能力得到加强, 想象力更丰富, 视野也更开阔。艺术实践类课程在教学时应该注意它不是仅仅技能的训练, 更注重的是学生在审美熏陶下外化的表现性与创造性的过程, 注重的是学生艺术表现与创作的过程, 与专业类艺术实践教学在教学目的、内容和方法等方面的要求都是不同的。在高校, 一方面主要形成以艺术史、艺术批评和美学理论方面为核心的课程特色, 重在强调艺术及艺术作品的文化和精神方面的意义和价值, 通过艺术史论的学习, 了解人类艺术思维和实践的发展过程, 熟悉艺术作品及相关历史文化背景。另一方面要重视艺术创造和技能实践, 通过课堂技能教学和开展各项艺术活动相结合的方式, 激发学生的主观能动性, 提高学生的艺术实践能力^[2]。依据靳玉乐的《现代课程论》, 在课程设置上我们可设置以下几类课程:

1. 促进健全人格塑造的美育综合课程。美育的综合课程之于任何学科都是适用的, 美育的综合课程以系统培养学生的审美素养为目标, 通过强化学生的审美与人文素质、遵循美的规律和本质, 引导学生进行审美活动。此课程面对的是全体学生, 是一门通识课程, 如《大学美育》《审美与人生》《高校美育》等都可以作为美育的综合课程。通过学习, 促进学生对美的认知, 形成正确的价值观, 从而促进健全人格的形成。

2. 促进人文素养提高的艺术鉴赏和评论类课程。艺术鉴赏类课程不仅能提高学生对艺术的感知和想象力, 还能提高学生对艺术的理解能力和鉴赏能力。让学生了解艺术的语言、了解美的形式与规律, 在课程中体验艺术的各种情绪, 感知艺术、体验艺术、解释艺术、评论艺术, 体会艺术与人文的关系, 从而提高学生的人文素养。可开设美术、音乐、书法、戏剧戏曲、舞蹈、影视等鉴赏和评论类课程。^[3]

3. 促进创新精神和实践能力培养的艺术体验和实践类课程。这类课程主要能促进学生协调身心发展, 提高学生艺术实践能力, 培养学生遵循美的规律, 用一定技巧表现美。在体验过程中, 不能只注重学生的艺术技巧, 更注重的是艺术身心表现能力。在评价学生学习成果时, 同样注重学生在进行创作时, 有创新意识, 有自己的创作思想和情感。艺术体验和实践类课程可根据学生的不同兴趣和需求, 开设艺术相关学科的体验和实践类课程, 如DV制作、美术实践、舞蹈实践、创意手工、服饰设计等。

另外,在实践类课程中,将艺术教育融入社区活动,组织公共艺术工作坊、讲座、导览等,促使社区居民更多地参与到艺术活动中。鼓励学生担任艺术教育者的角色,像社区分享他们的艺术知识和技能。通过这些实践活动,使公共艺术课程更加丰富和有深度,同时提高学生的美育在社会中的理解和应用能力。这种教学方式既激发了学生的创造力,又使美育成为社会互动和参与的一部分。

4.促进身心和谐发展场域营造的潜在课程。在公共艺术课程中,潜在课程同样发挥着不可忽视的作用,它是形成审美育人环境、营造学生身心和谐发展场域的一个重要因素。无论学校的校风、学风、教育理念,还是学校建筑、环境等校园文化环境都能潜移默化地影响学生的身心发展。具深厚文化底蕴、充满朝气的校园文化环境能浸润学生心田,促进学生身心和谐发展。开展丰富的校园社团活动,增强学生参与度。如举办校园音乐会、美术作品展览、艺术表演等。在宣传栏上定期介绍一些艺术家或艺术作品,普及艺术知识,营造艺术氛围。大力加强校园环境文化建设,提升学校精神文化品质,对教学区和办公区等环境进行文化建设,如富有艺术性的主题宣传、标牌标识的设计、校训校风校歌的宣传等,营造浓厚的校园人文氛围。

(三) 加强师资队伍的建设,强化教师的美育意识和美育素养。教师除了具备文化素养外,还应提高专业艺术素养。建议教师积极学习,提升自身专业素养和文化修养,善于运用艺术教学手段,激发学生对艺术的热情。同时,鼓励学校引入具有创新思维的专业人才,推动公共艺术教育与各个专业的有机融合。抓好教师源头培养,将美育课程纳入师范类专业学生人文素养课程,将美育素养有关内容纳入教师资格考试,办好全国艺术教育类专业学生和教师教学基本展示^[2]。

教师应具备一定的文化素养,不能仅靠专业艺术素养,若缺乏文化知识的支撑,公共艺术课程教学将难有实质性的进展。公共艺术课程教师一方面要加强自身学习,全面提升自身专业素养和文化修养,另一方面在授课过程中善于运用艺术的教学手段,潜移默化地使学生受到艺术感染,激发学生对艺术主动学习的热

情,探索艺术教育新思路,引进先进的教学方式。对学校艺术团活动能主动承担指导任务,在实践中促进教学,又有利于学生的个性发展。快速发展的公共艺术教育,需要高校有专业能力强又兼有教学能力的教师,而非简单能有些专业技能就能胜任的。在当前师资缺乏的情况下,各个专业的老师也可以尽可能地把当代艺术发展渗透到本专业的发展,当代艺术已经走向大众化、商业化和生活化,这是一个客观事实。当代艺术很多通过娱乐、消费、创造来体现艺术的“真善美”,具有鲜明的功用性价值。艺术教育与艺术现实相融合,既摆脱师资不够困境,对人才培养又有一个全新的模式。

(四) 融合艺术和思政,提升综合素养。在高校公共艺术课程教学过程中融入思政教育,对培育创新实践性人才具有积极的作用。公共艺术教育是引导学生追求更深人生意义的教育,是围绕培育学生健全人格的目标、向学生阐释精神和文化世界内涵、塑造学生正确思想价值观的教育。高校公共艺术教育与高校立德树人的根本任务紧密契合。公共艺术教育在平衡高等教育与社会发展关系上存在的意义重大。艺术与思政一样都具有育人功能。在公共艺术课程上,挖掘课程中蕴含的思政元素,探寻艺术与思政的内容共性,拓展教学范围,提升美育的深度和广度。同时,学生在欣赏中华优秀传统文化作品时,也要强调文化的传承与创新,体悟中华文化的精髓,增强民族自信心,坚定文化自信的决心。通过艺术和思政的育人合力,引导学生审视社会现象、反思社会问题。

结语

各个政策的层层推进,明确了艺术教育是实施美育的重要途径,公共艺术课程是学校艺术教育的中心环节,是我国高等教育课程体系的重要组成部分,在培养学生实践能力和创新能力、引导学生树立正确的文化观、国家观、民族观和历史观、塑造健全人格方面具有不可替代的价值和作用。通过公共艺术课程的教学,通过美育浸润行动,为培养更多具备创新能力、审美情操和社会责任感优秀人才奠定了坚实的基础。

参考文献:

- [1] 徐娜,高校美育三议:本质意义、价值指向与实践路径[J].江苏高教,2021,(6):116页
 [2] 葛春先,特色学科人才培养的创新路径——以高校公共艺术教育为例[J].中国高校科技,2017(2):71-72页。
 [3] 唐海燕,体育美育浸润行动师资培训模式实践研究[J].教育教学论坛,2022(31):13-16。