

以艺悟美，问径博雅

——高校艺术类通识课程之实践与思考

王情尹悦

(华南师范大学, 广东广州 510006)

摘要: 文章结合高校艺术类通识课程的开发建设, 阐释了基于提升核心素养与混合教学改革艺术类通识课程建设的优化策略、实践经验, 并在教学建设与教学实践的基础上总结梳理了艺术类通识课程建设的经验, 强调了通识课程建设与改革中的顶层设计与教师观念的重要性, 即从美育的目标和功能不仅仅是增加受教育者的美学知识和艺术知识, 更重要的是引导受教育者去追求人性的完美, 引导受教育者去体验人生的意味和情趣出发, 真正实现以艺悟美, 问径博雅。

关键词: 通识教育; 博雅教育; 大学美育; 核心素养; 混合教学

2020年10月, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确了学校美育的指导思想: “以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 以立德树人为根本, 以社会主义核心价值观为引领, 以提高学生审美和人文素养为目标, 弘扬中华美育精神, 以美育人、以美化人、以美培元, 把美育纳入各级各类学校人才培养全过程, 贯穿学校教育各学段, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”2022年12月, 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 深化高等学校美育教育教学改革, 加强高等学校公共艺术课程建设, 教育部印发了《高等学校公共艺术课程指导纲要》, 明确公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组成部分, 是学校艺术教育工作的中心环节, 是实施美育的主要途径, 对提高学生的审美和人文素养, 培养创新精神和实践能力, 塑造健全人格, 具有不可替代的价值和作用。目前, 在高校落实立德树人根本任务和促进学生全面成长的过程中, 美育越来越凸显出其独特与重要的作用。随着中国特色社会主义进入新时代, 针对新时代高校美育工作现状和存在的问题, 建设特色美育课程体系, 覆盖高等学校教育全过程, 加强培育核心素养意识, 对大学生实现德智体美劳全面发展具有重要的现实意义。

一、“博雅”观念与大学艺术类通识课程的改革

通识教育, 即博雅教育(Liberal Arts Education), 也称文科教育、人文教育、通才教育、素质教育。究其词源, 拉丁文中的“博雅”(Artes liberales) 释义为“适合自由的人”, 指社会中的政治精英; 在古希腊, “博雅教育”倡导培养具有广博知识和优雅气质的人, 让人们摆脱庸俗、唤醒自由心智, 成为一位有文化的人。延续至今, 在中国大陆, 博雅教育普遍称为“素质教育”, 香港地区依旧称“博雅教育”, 台湾地区普遍称为“通识教育”。虽称谓各不相同, 但其内涵却不尽一致, 即提倡“博雅”观念、加强通识教育、培养人文素质。

两办《意见》中指出, “美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。美育是审美教育、情操教育、心灵教育, 也是丰富想象力和

培养创新意识的教育, 能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。”目前, 在各大慕课平台上的艺术通识课程渐成热门。如截止2023年10月, 旨在打造“大型学分课程在线教育平台”的智慧树, 其“大学共享课”中“艺术学”学科的“通识课”有341门, 其中, “艺术体验与审美鉴赏”课程有220门; 旨在“引领通识教育创新发展”的超星尔雅“通识课”中“综合素质”类“文学修养与艺术鉴赏”课程有92门; 旨在建设“国内优质的中文MOOC学习平台”的中国慕课中“音乐与艺术”类课程共有433门; 旨在“促进粤港澳大湾区高等教育数字化转型, 推动粤港澳大湾区高等教育高质量发展”的粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟中“艺术学”的国家既、省级一流课程413门。通过这四大在线课程平台的数据我们不难看出, 近年来在“新文科”视野下的通识教育体系创新与实践取得了一定的成效, 其“有助于受教育者开拓学科视野、优化知识结构、补齐知识短板、夯实知识基础, 有助于受教育者提升综合素质、创新能力和社会责任感, 有助于培养通晓历史、面向未来的社会主义建设者和接班人, 有助于推进学科整合、学科联动、互学互进, 有助于弘扬提升人文精神、拖动人文精神的现代传承”的意义与价值得到普遍认同与充分肯定。

结合近年通识教育改革的实践与目标, 我们可以得出关于大学艺术类通识课程的改革的重点与难点:

其一, 凝聚核心素养。这是针对课程内容层面的改革重点与难点。围绕“学习”“审思”“创新”“自主”“合作”“担当”六大核心素养, 艺术类通识课程, 特别是侧重艺术体验与鉴赏的课程, 多以秉持解读经典传统、弘扬优秀文化、增长艺术修养、促进美育发展为宗旨以及课程思政的要求, 通过鉴赏、体验与分析相结合的立体化教学思路, 以及审美体验与教学互动的网络化教学与在线体验方式, 采取灵活多样的混合教学方式, 使学生能够形成自己的审美判断与分析能力(高阶性); 能够以多角度思维方式欣赏不同艺术作品(创新性); 尝试对中外艺术发展的对比分析以及对中华民族舞蹈艺术的深度理解(挑战度)。长期以来, 艺术教育的专门化导致艺术知识难以“外溢”, 大多数非艺术专业的大学生普遍缺少获取艺术素养知识与经验的途径。因此,

在艺术普及教育的同时实现核心素养的培育与提升,需要教师不仅具备专业基础,更应增强通识能力,面向“非专业”学生的通识课程具备积极的工作态度和足够的学术能力。

其二,改革教学模式。这是针对教学方式层面的改革重点与难点,同时需要解决艺术专业“门槛”与通识课程学生“零基础”之间的矛盾。艺术教育本身就带有较为明显的“实践性”色彩,注重学生的审美体验与感知、审美价值辨析与判断,特别是在“互联网+”乃至“后疫情”时代,教学资源的整合、教学方式的调整,需要教师充分利用各类课程平台,制作或结合优质慕课资源,借助数字化工具,以科技赋能,推进通识教育现代化,为传统教学空间、对象与资源拓展更广阔空间,有效实施翻转课堂,提高学生自主性、能动性与探索性;此外,教师进一步探索线上、线下小组研讨、案例分析、实践体验相互关联并各有侧重的有效混合教学模式。

二、高校艺术类通识教育课程建设的优化策略

如前所述,通识教育以解构教学内容,培育全面且自由发展的人为教育方针,尤其注重对学生价值判断、审美表达及辩证思维方面的训练,从而得到多侧面发展。目前,面对我国高等教育的现状与未来发展,艺术类通识教育不仅推动艺术学实现跨学科融通,且对为大学生的培养搭建了与社会共通的桥梁,引领学生在艺术人生中实现对个人、对世界的全新认知。正如原清华大学校长梅贻琦先生的一句名言:“通识为本,专识为末”,艺术类通识课程是新时代大学生教育体系中的核心内容,以其鲜明的美育范式展现出高校通识教育课程建设过程中递进的优化策略。

其一,知能成美、以美育人。《中国教育现代化2035》中“强调全面落实立德树人根本任务,广泛开展理想信念教育,厚植爱国主义情怀,加强品德修养,增长知识见识,培养奋斗精神,不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。增强综合素质,树立健康第一的教育理念,全面强化学校体育工作,全面加强和改进学校美育,弘扬劳动精神,强化实践动手能力、合作能力、创新能力的培养。”为此,艺术类通识课程应积极打破专业局限,开阔学生的学术视野,全视阈挖掘、精选课程内容,完善课程体系,探索“通专”结合下育美新路径。结合教师深入浅出、言传身教的传授,既保证了艺术类学科的交叉性,又能讲多学科知识合并普及到学生中去,从而进一步发挥艺术类通识课程的美育作用。

其二,对接社会、以美化人。面向新时代、新美育、新文科的时代语境,高等教育改革不断深化,在坚持原有专业化办学理念的基础上,探索多元化发展路径,尤其着重建设通识教育课程体系,坚持课程内容的社会发展定位与育人目标相结合,培养学生的社会适应能力和创新思维。艺术类通识课程为建构与提升青年学生的审美趣味、审美能力、审美精神发挥着重要作用,为此,应有别于传统鉴赏类通识教育的课程内容,而是通过与人类世界历史进程的联系、与时代和社会发展的联系相结合,以实际的知觉感受激发学生的审美愉悦与学习积极性,同时也将更好地将传统艺术与现代先进技术相融合,探索艺术类通识教育更多极具可

能性的发展空间。

其三,全面发展,以美培元。德国哲学家雅思贝尔斯提出:“所谓教育,不过是对人的主体间灵肉交流活动(尤其是老一代对年轻一代),包括知识内容的传授、生命内涵的领悟、意志行为的规范,并通过文化传递功能,将文化遗产教给年轻一代,使他们自由地生成,启迪其自由天性。”为造就新时代青年高质量人才,艺术类通识教育在与专业教育的结合中,从现实出发,结合现阶段高校人才培养的现状来看,是塑造具有开阔观察力、活跃思维力和卓越创新力的现代人才之必经之路。

三、结语

艺术是人类独有的精神文化,与“科学”成为文化传承与成人教育的双翼。未来,通识教育将不断加强顶层设计,一是建制层面厘清不同教育领域的重点内容,二是课程层面上划清结构分际。此外,美育从来都不仅仅是知识型教育,它更为强调的是受教育者追求人性的完满,激活对人生的体验意味与审美情趣。以艺悟美,问径博雅。“走进芭蕾”,是一扇门、一扇窗,是教师引导、引领学生体验美、探究美、思考美,从而实现审美人生。

参考文献:

- [1] 郭喜安. 艺术类大学生课程思政改革实践与探索 [J]. 文艺生活·文海艺苑, 2021(12): 194-195, 198.
- [2] 吴亚娜, 郭昕. 新文科建设背景下艺术院校本科层次通识课程思政建设与推进策略研究——以四川美术学院通识课程思政改革为例 [J]. 职业技术, 2023, 22(11): 10-16.
- [3] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[EB/OL]. (2020-10-15)
- [4] 张弘毅. 艺术实践: 高校公共艺术通识教育支撑体系的切入点——以东北石油大学为例 [J]. 天津中德应用技术大学学报, 2022(3): 4.
- [5] 陈钧, 王军杰. 以美育人, 以文化人——艺术类院系“课程思政”的内涵与实践探索 [J]. 科教导刊, 2021(27): 3.
- [6] 杨茂森. 艺术院校通识教育改革的困境与实践思考——以四川美术学院通识教育改革探索为例 [C]// 素质教育: 让未来更美好——大学素质教育研究分会2020年年会暨第九届大学素质教育高层论坛论文集. 2020.

本文为2021年广东省本科高校质量工程建设项目—高等教育教学改革建设项目《基于提升核心素养的艺术类通识课程混合教学改革探索》成果之一,其他参与相关课程助教的研究生:曹露露、洪宇涵、肖远、胡一蝶、武妍等。

作者简介:

1. 王情,在读博士,华南师范大学2018级研究生、中国艺术研究院2024级在读博士,研究方向:舞蹈美学与批评、舞蹈生态学。
2. 尹悦,硕士,华南师范大学2021级研究生、深圳科学高中龙岗分校音乐教师,研究方向:舞蹈美学与批评。