

高等院校美育的现状与创新路径的探索

梁姁

(安徽新华学院艺术学院)

摘要:高等院校是培育新时代大学生的地方,大学生人生观、价值观、世界观的形成、个人身心的健康发展、综合素质的养成,都与大学生的美育教育密不可分,将美育教育的相关理论与实践贯穿于大学美育的课程中,这也是人民向往美好生活的诉求。基于大学开展美育教育创新工作的重要性,笔者主要从高等院校美育的现状、美育的重要性、美育的现实问题、对策与措施等几个视角进行深入浅出的分析与研究,仅为笔者个人观点,以供参考。

关键词:高等院校;美育教育;大学生

Exploration of the Current Situation and Innovative Paths of Aesthetic Education in Higher Education Institutions

Liang Yan

Anhui Xinhua University Art College

Abstract: Higher education institutions are places to cultivate college students in the new era. The formation of college students' outlook on life, values, and worldview, as well as the healthy development of individual physical and mental health, and the cultivation of comprehensive qualities, are all closely related to the aesthetic education of college students. Integrating the relevant theories and practices of aesthetic education into the curriculum of university aesthetic education is also the demand of the people for a better life. Based on the importance of carrying out innovative work in aesthetic education in universities, the author mainly conducts in-depth analysis and research from the perspectives of the current situation, importance, practical problems, strategies and measures of aesthetic education in higher education institutions. This is only my personal viewpoint for reference.

Keywords: higher education institutions; Aesthetic education; university student

一、高等院校美育的现状

20世纪初,蔡元培、梁启超、王国维等前辈将美育一词从西方引入我国,并结合当时我国的基本情况,进一步演化研究,推动了美育的发展。党的十八大以来,美育工作在我高等院校中的地位越来越高,也越来越受到关注,美育课程的设置不断科学合理,加之多姿多彩的美育活动,美育取得了一定成效。但是也存在着一些不足之处,比如说美育师资力量短缺,高校美育理念还需进一步完备和创新,经费投入不足,课程设置还不够理想,缺乏美育的大格局观,使得美育教育不同层次高低不齐,发展存在不平衡问题。

艺术类课程在高等院校美育课程研究中有着举足轻重的作用,艺术类课程的设置和课程内容直接影响着大学美育课程的教学质量。通过梳理研究发现,现存已有的关于高校公共艺术类课程的研究文献涉及研究范围比较广,有对艺术课程发展情况的分析以及课程体系的探究,也有对美术课程、公共音乐的研究等等。还有大量的各类论文期刊,也对公共艺术类课程教学和体系、课程的设计以及改革等方面进行了大量的研究。通过对现有文献的一些研究我们发现,公共艺术类教学在高校美育中取得了一定成效,但是在美育课程方面的研究还是很少,不够深入,不够系统。综上所述,高校美育课程还有很多不足之处,需要我们进一步去分析探讨和改进。

二、高等院校美育的重要性

中办、国办印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中提到“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”。由此可见,美育有着极其重要的作用,结合《美学与艺术鉴赏》课程,笔者认为美育有以下三个具体的重要作用。

1. 提高学生的素质修养

美育教育能够刺激学生的情感,拓展学生的眼界、净化学生的心灵、提高学生的精神境界,从而潜移默化地对学生进行纯正的艺术熏陶,不断提升学生的素质修养。以《美学与艺术鉴赏》课程为例,通过欣赏古今中外的名家的书画等艺术作品,能够让学生在欣赏美的同时,更能直观的去感受艺术家们的思想境界,从心底对作品进行理解,不断接受熏陶,净化心灵,增强自己的审美和鉴赏能力,树立正确的人生观和价值观。《美学与艺术鉴赏》课程中有大量的我国传统艺术珍品,彰显着我

国传统的文化底蕴,通过认真学习,不但能增强学生的艺术修养,还能提高学生的民族自信心和文化认同感。

2. 增强学生的审美能力

通过在高校的有效开设,《美学与艺术鉴赏》课程能够很好的对学生开展审美能力教育。学生能够把多种不同元素充分的融为一体,并糅合自身的切身体验、艺术学养,用自己的文化语言对艺术作品进行再创造,然后联想、融解和解析,从而有效培养学生的艺术审美品味。再者,赏析与品鉴艺术作品,本质上就是对艺术作品的直观感受和思维相结合,帮助我们进一步去了解周围的环境、回顾社会、重申历史,对作者当时所处的自然和社会环境进行深入的认知,不断对自己的心灵进行启迪,打开自己的思维境界,让学生对社会、对生活有更深层次的认知,提高学生的审美能力。

3. 培养学生的奉献精神

美育的目的是学生不但具有一定的艺术创作和鉴赏水平,还要提高学生的道德素质,培养家国情怀,成为综合性人才,从而为国家未来的发展贡献一份绵薄的力量。有鉴于此,在高等院校中增设一门《美学与艺术鉴赏》的艺术课程,意义重大,影响深远。作为美育的重要课程之一,《美学与艺术鉴赏》起到很大的示范作用。教师在授课的同时,要善于挖掘学生的个性思想,并结合不同的专业背景和课程要求,将授课内容与学生的学科教育、思想建设充分融合,不断提升学生的奉献精神。

三、高等院校美育的现实问题

1. 课程内容缺乏交融性。在调研中,笔者发现国内一些高等院校《美学与艺术鉴赏》课程,由他学院开设,他学院及艺术学院的教师进行授课,该门课程任课教师虽然由多位不同专业的老师组成,但是每位老师承担一个班或者两个班的课程,并没有实现多师同堂,不能将不同专业老师的不同领域知识融合在一起进行教学,难免《美学与艺术鉴赏》课程就会出现内容上偏向某一专业,甚至较为单一的情况,每个班级学生所学知识就会失衡不统一,不能真正做到美育课程内容的融会贯通。

2. 上课形式呈现单一性。在调研某高校的期末学生评教中发现,多名学生同时提到同一个意见:上课形式略显单一,理论性过强,较为枯燥。学生希望艺术鉴赏类的课程,不要总呆在教室里埋头上课,希望增加一些课堂内外的实践环节,或者由多个教师共上一门课,这样就会极大地提高学生的上课兴趣。由此就可以看出,艺术鉴赏类课程形式并没有充分利用好校内的艺术教育师资队伍,去扩充艺术鉴赏类课程的表现形式,

从而导致课程形式仍较为单一,削弱学生对课程的兴致。艺术赏析类课程组织开展的一般形式是由教师讲解为主,学生听为辅,所以鉴赏类课程就需要充分利用校内外艺术资源,比如带领学生参观博物馆、美术馆,去观看艺术作品,品鉴艺术文化作品,甚至去公园亲身体验大自然与艺术交融之美。同时还可以通过各大网络平台,听听其他艺术专业教师、艺术家、专家等从不同的视角和领域去解读品鉴艺术作品,以此开阔大学生的艺术视野,让大学生学会从多种角度去看问题思考问题解决问题,培养大学生的批判性艺术思维。

3.高等院校艺术类社团的发展不均衡。通过走访、调研部分高等院校的艺术类社团,与学生交流中发现艺术类社团的发展状况参差不齐。比如书法艺术社团,这支队伍有专业的教师对艺术团学生进行日常的指导训练,组织学生去参加学院、学校举办的各类艺术展览,或者带领学生去校外参加省级、国家级组织的各类书法比赛,这些社团主要有来自艺术专业的学生,也有其他学院有些艺术基础的的学生,刚开始的时候每位社团成员兴致很高,书法工具准备齐全,学生成员的出勤率较高,但是一个月之后就有人陆续请假,社团教室人员越来越少。经过了解发现,出现这一现象的最主要的原因在于,社团的指导老师指导时间较少,自身的校内专业课程授课任务较重,没有多余的时间用于社团内教学,并且没有指导社团的相关课酬,工作积极性越来越低。二是由于没有专业的老师去指导,都是高年级的学长学姐来教学生或者自学,没有系统的教学方法和正规的教学理念。三是由于社团内学生自身学习任务越来越重,加上学期末各种考试,需要课外时间复习功课,导致社团学生越来越少。

四、高等院校美育的对策及措施

高等院校美育创新教育的落地践行,需要通过启动开展一系列有效的美学教育的创新活动,促进高校学生德、智、体、劳等全面均衡发展,在大学校园中形成一种集课程教学活动、艺术实践活动、校园文化活动、以及校园环境于一体的综合美学教育范畴体系,不断提高学生的创新思想,培育学生为弘扬我国艺术文化而生成的民族使命感,为社会培育一批又一批优秀的综合性人才。

1.提升美育师资的文化素质。高校师资队伍的文化艺术素质水平,是保障高校美术基础教学的决定性力量。我们要积极有效地引进全国艺术领域内优秀的师资,高效能的挖掘本省、市内艺术专业的优秀人才与校内相关专业的优秀教师,进行美学教育的交叉教学研修,实现优势互补,全面提高艺术专业教师的专业教育教学水平,丰富美学教育的师资队伍体系。学校要加大对艺术专业教师队伍的研修工作力度,进一步完善教研工作的考评制度,加大考评力度,将研修工作情况列入年度考核,并在一定程度上作为评优和晋职的主要依据,使得教师对研修更加重视,更好地完成研修,提升艺术专业教师的全面文化素养。同时也要对本校园内的教学师资配备做合理有效的规划,提高专职教师在全校师资队伍总人数中的占比,建设一支适应高等院校美育快速发展、结构合理、梯级有序的师资队伍。

2.提高美育课程的教育质量。将公共艺术课程纳入各专业的教学计划当中,使每一名在校大学生都能积极参与到美育教学活动的培育工作实践中来,制定相关的课程管理规范。比如,规定每一名大学生至少修满相应的艺术类课程学分,才能够予以申请毕业,使得全校每名大学生都能乐观的接受与支持美育教育教学的培育工作。再比如,新华学院根据美育课程的教学特点,制定科学的美育教学目标,打造精品类公共课程;创新教学方式,将现场教学与雨课堂在线教学相结合,给学生更好的学习体验。我校通识部于本学期已新增设艺术类选修课,根据在校学生的年级专业与学习接受程度进行合理的班级分配,努力达到全校美育育人的教学目标。

3.营造全校美育的艺术氛围。在校内,要灵活开展多种形式的美育教育的艺术实践活动。在美育课程的教学与实践进

一步加强与其他高校的合作,以及教育资源共享等方式方法为大学美育教学提供更大的营地,以弘扬我国优秀的传统文化艺术为教育方向,积极增设形式多样的网络课堂,进一步优化课程设置与管理,使得高校学生更加积极主动参加各类实践活动。进一步丰富高校美育实践活动,有条件的高校可以通过成立文化艺术社团、美育兴趣小组、大学生艺术团等方式展开各式各样的美育实践活动,在活动中融入更多的传统文化,加入中国风、民族风,使得美育教学形式丰富多彩。

4.实现美育资源的全校共享和学科之间的如何交流。在开展大学校园美育活动的前提下,丰富校园美育的艺术知识信息库。在校园公共图书馆内增加艺术文化类书籍的数量,提高书籍的质量。要积极深入的探索引进“互联网+”的技术,进行高等美育教育与人工智能的全面交融,实现现代化与信息化的美育教育资源得优势共享,为全体在校师生的美育进步提供更加全面的支持力度。我们还可以对不同学科领域进行发掘,充分发现其中的美育职能和美育元素,再进行融合交流,使得艺术与人文、科技、自然、社会等相结合,最大限度的发挥美育作用,提高学生的综合素质。

5.丰富美育的实践活动。大力发展高校的艺术社团,规范化日常教学管理,通过学习国内外以及校内校外的文化艺术社团经验,开展了高水平、高质量的艺术社团,制定科学的美育培育计划,提升学生社团的专项艺术水平以及综合艺术文化水平。以安徽新华学院为例,2022-2023 学年第二学期为例,预建立公共艺术俱乐部管理中心,下设若干个俱乐部。主要包括艺术技能课和实操课,所开设课程可供全校选课。目前新华学院已经或正在积极筹建绘画俱乐部、动漫俱乐部、书法俱乐部、摄影俱乐部、舞蹈俱乐部、设计俱乐部等。俱乐部的具体计划与目标实施,正在有序的开展。因此,学校要在师资和经费等方面对艺术社团、艺术俱乐部等的工作提供大力的支持,使校园内艺术社团和俱乐部的构建工作稳步开展。

6.实现艺术选修课程形式的多样性。我校通识部本学期共开设艺术类选修课 15 门。分别是素描造型基础、色彩绘画基础、书法基础训练、艺术赏析、动漫卡通设计、影视动画赏析、微电影创作、影视剪辑艺术、中外园林赏析、空间造型艺术、植物造景、中外设计史、中国民族民间舞、形体训练、舞蹈鉴赏与分析。这些课程均是从培养现代大学生的基础素质教育出发,面向全校各个专业开设,从一定程度上提升本校大学生的人文艺术素养、艺术鉴赏能力、艺术实践能力。

五、总结

高等院校美育创新教育主要是针对我国大学教育目前的现状,提出的新的教育目标与计划,目的是为了我国现代化国家培育和输送新时代的综合型人才。根据这一教育目标展开了一系列的教育创新实施活动,旨在提升当代大学生的总体文化创新自主意识和文化主体自觉意识,增强学生的文化自信、艺术自信和民族自信,为弘扬我国艺术文化而生成的民族使命感培育新时代有用的青年大学生,为社会培育一批又一批优秀的综合性人才。

目前国内各大高等院校都从提升美育师资的文化素质、提高美育课程的教育质量、营造全校美育的艺术氛围、实现美育资源的全校共享、丰富校园文化美育内涵、践行课堂内外的美育活动、实现艺术选修课程形式的多样性等方面落实践行大学生美育创新教育的工作。新华学院作为我省民办本科高校的领头羊,积极响应国家号召,为全面加强我国美育教学创新工作做出积极贡献。

项目:2022 年度主持安徽新华学院教学改革研究与实践项目《大学美育课程建设的创新路径研究——以〈美学与艺术鉴赏〉课程为例》,项目编号:2022jy035。

参与 2022 年度安徽省高等学校省级质量工程项目《新时代背景下优秀传统文化在植物赏析与造景课程中传承与创新的应用研究》,项目编号:2022jyxm647。