

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2019.02.014

通识教育视域下高校公共艺术教育 模式探究

刘淑芬

(岭南师范学院 通识教育中心, 广东 湛江 524048)

摘要:高校公共艺术教育是培养大学生综合素质能力、提升大学生的艺术审美感知力和人文素养的重要途径。高校通识教育涵盖公共艺术教育,在通识教育理念下,通过对案例高校形成的“机构保障—理念引领—课程建设—经费投入—实践活动—环境塑造”公共艺术教育开展模式进行分析,构建了“理念—行动—路径”三位一体的高校公共艺术教育开展模式体系,以有效推进高校公共艺术教育开展。

关键词:通识教育;高校公共艺术教育;模式

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2019)02-0073-05

高校公共艺术教育对提升学生艺术素养和审美能力发挥了重要作用,一直以来被教育主管部门、学界和社会所重视。但高校公共艺术教育在开展过程中仍然存在理念不清晰、实践活动混乱等各种问题。随着我国高等教育进入大众化发展阶段,学者们引入美国通识教育思想,大多数高校试行通识教育改革,并将公共艺术教育纳入通识教育部分。本文将在通识教育理念下探究高校公共艺术教育开展模式。

1 通识教育视域下高校公共艺术教育内涵

通识教育(general education),又被称为通才教育、普通教育。通识教育思想的由来可追溯到古希腊时期的自由教育(liberal education)理念,其目的在于培养身心和谐发展的“全人”。1828年《耶鲁报告》中提出,高等教育需要把传播广博知识和培养人文素养放在首位。1829年,美国博德学院帕卡德教授通过公开发表文章的形式认同该报告,并首次将通识教育与大学教学结合起来。1945年,美国哈佛大学委员会在《自由社会中的

通识教育》中提出,通识教育是作为人类的一个成员与公民的学生在整个教育中应该接受的那部分教育,它可以促进学生在知识、能力、修养、情感等方面的全面发展。通识教育是一种教育理念,也是一种人才培养模式,其目标是培养“完整的人”(即“全人”),即不仅培养人具备某一专业领域的专精能力素质,而且兼具视野开阔、通融识见、博雅精神等素养^[1]。至今,在高校通识教育的实施大概有四种方式:分布必修型,是美国大学和学院实施的一种主要形式,通常通识教育内容被限定在自然科学、社会科学、文学艺术等学科领域,在管理上是最易于实施的一种通识教育实践形式;名著课程型,实施的院校较少,总体上不可能成为通识教育实践的发展方向;核心课程型,是20世纪70年代末美国大学通识教育普遍实施的一种实践类型,重视学科之间的交叉性,包括道德、文化、艺术等有关方面的内容,迄今为止,哈佛“核心课程”被认为是在理念上最全面体现通识教育精神的一种实施方式;自由选修型,实施的院校很少,一般不容易尝试^[2]。

收稿日期:20181019

作者简介:刘淑芬(1981-),女,河北唐山人,讲师,博士生,主要从事教育经济与管理研究。

90年代起,“通识教育”成为我国高等教育发展与改革的重要举措之一。1999年,党中央、国务院部署《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》,提出通识教育是高校内部改革的主要任务。我国高校纷纷开展通识教育,一是建立通识教育课程体系,通识教育课程包括文理交叉选修课、艺术类选修课等选修课程,要求在课程教学过程中贯穿通识教育理念;二是推动第二课堂活动开展,营造良好的校园文化氛围,以扩展大学生能力素质锻炼,并通过校园文化环境熏陶潜移默化提升学生的品格。

艺术教育源远流长,作为教育概念,可以理解为对受教育者实施审美方面的艺术感知力培养,以提高其艺术表现、创造能力,属于文化素质教育。彭吉象在《艺术学概论》中从广义和狭义两方面来理解艺术教育的概念与内容。从广义上讲,艺术教育被认为是审美教育的核心部分,其目的不是指培养专业的艺术工作者,而是更倾向培养全面发展的人。从狭义来看,艺术教育是指以培养专业与非专业艺术人才为目的,并对施教对象进行的理论教育与实践教育,如各类专业艺术学院培养的艺术人才,戏剧学院培养出编剧、导演和演员,音乐学院培养出作曲家、歌唱家和器乐演奏人员等^[3]。高校公共艺术教育是针对非艺术专业的大学生,在其大学学习期间,除专业教育之外,为提高其艺术审美力和创造力,通过开设艺术课程和开展艺术活动而实施的一种艺术素质教育。高校公共艺术教育的核心目标是提升大学生的审美能力,从而塑造完美人格并促进人的全面发展。

高校通识教育无论是作为一种教育理念还是一种人才培养模式,都包含了公共艺术教育内容,公共艺术教育是通识教育的一个重要组成部分。大部分高校的通常做法是以开设公共艺术教育课程和开展艺术教育活动的模式,开展公共艺术教育,而公共艺术教育课程一般纳入通识教育公选课程,面向全校学生开设艺术类公共选修课程,以提升学生的艺术审美鉴赏力、感知力。

2 高校公共艺术教育的重要性

公共艺术教育越来越受到国家、高校的重视,国家层面相继颁布了一些有关公共艺术教育发展、公共艺术课程开设的政策文件。教育部在

2006年发布《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》,提出高校公共艺术教育在对提高学生审美能力、培养创新思维、提升实践能力、塑造健全人格等方面具有重要作用;明确规定学校艺术教育可以采取限定性艺术选修课和任意性艺术选修课的形式,限定性艺术选修课可包括音乐鉴赏、舞蹈鉴赏、美术鉴赏、书法鉴赏、影视鉴赏、艺术导论等。任意性艺术选修课可包括作品赏析类、艺术史类和艺术实践类,如音乐简史、当代影视评论、美术简史、DV制作、民间艺术赏析等。要求各高校结合自身实际,积极利用校内外资源开足公共艺术课程,让学生有更多选课机会。2014年1月,教育部发文《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》提到,学校美育实施的最主要途径和内容是通过开展艺术教育;在立德树人根本任务的落实、美育教学的改进以及学生审美和人文素养的提高过程中,学校艺术教育发挥着重要使命作用,要充分认识其应有的作用和功能。2015年9月,国务院办公厅在《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》文件中明确要求,各级各类学校到2018年要将美育课程开齐开足。2016年教育部启动与各省、市学校美育改革发展备忘录签署工作,进一步深化了高校美育改革、促进公共艺术教育开展。

公共艺术教育是高等教育的组成部分之一,是构成学生综合能力素质的重要部分。苏联著名美学家斯托洛维奇曾指出:“人的审美教育可以通过多种途径来实现,但是不能不承认,艺术是对个人目的明确地施加审美影响的基本手段,因为正是在艺术中凝聚和物化了人对世界的审美关系。因而,艺术教育是‘对艺术需要的教育、对艺术感知和理解的发展、艺术创造能力的形成和完善’,组成整个审美教育中不可分割的一部分。”^[4]高校公共艺术教育的融入,有助于塑造学生高层次的艺术修养,以及全面陶冶其审美情趣^[5]。艺术教育拓展学生的想象力,激发学生的创造力,提升认知能力,完善人格,运用艺术思维增强对世界的感知力,从而提升人生境界。我国高校一直以来重视对学生“艺术审美”素质的培养,是大学生整体素质能力的重要组成部分,高校一般通过开设艺术教育选修课程、开展艺术教育实践活动等途径,培养学生综合艺术审美能力。

3 高校公共艺术教育开展模式案例分析

本文以笔者所在高校公共艺术教育开展情况为案例,对公共艺术教育开展的模式进行分析。笔者所在高校是一所地方性本科师范院校,长期以来重视学生的美育、公共艺术教育的开展,通过多年的实践探索,学校形成了“机构保障—理念引领—课程建设—经费投入—实践活动—环境塑造”的公共艺术教育开展模式。

一是成立了专门的公共艺术教育机构。2003年学校根据教育部对公共艺术教育工作的要求,以原艺术学院为依托,成立了艺术教育中心,负责组织参加校外各类艺术比赛及校内大型艺术活动;2008年艺术教育中心成为独立部门,负责组织校内外艺术教育工作的开展、省级以上艺术展演比赛活动及开设少量公共艺术教育选修课程;2009年,学校实施博雅教育改革,成立了博雅教育中心,艺术教育中心相关职能并入博雅教育中心统筹,明确规定部门职能之一是负责统筹全校非艺术专业学生的公共艺术教育,开设部分公共艺术教育选修课程;2012年,博雅教育中心更名为通识教育中心,为正处级建制,其职能除了延续博雅教育的全部工作职能,还专门负责组织开设全校非艺术专业的所有公共艺术教育选修课程。

二是以通识教育理念引领公共艺术教育的开展。学校确立了通识教育理念,并将通识教育理念融入人才培养整体方案中,人才培养体系包括通识教育、专业教育和职业教育三部分。通识教育的核心理念秉承“学科贯通、研读经典、协同培养、拓展视野、提高素质”,倡导跨学科性、人文精神与科学精神互通互融,道德人格与知识文化的一体化培养,技能技艺与审美育人的相辅相成,贯彻“博学与精专相统一的个性化”的素质教育要求,在依托专业的基础上,突出通识教育的普适性、博雅性、融合性、启迪性和价值性,把学生培养成具有健全人格的“负责任、强能力、善创新”的高素质人才。通识教育主要以通识教育选修课程、博雅教育实验班、艺术实践活动等形式向全校不同专业、学科背景学生开展。公共艺术教育无论是课程教学还是实践活动,都紧紧围绕通识教育理念深入而广泛地开展。通识教育选修课程由五个模块构成,艺术审美模块是其中之一,学校规定每位学生必须选修2学分艺术审美模块类课

程,方能达到毕业要求。

三是重视建设公共艺术教育课程。课程建设初步形成了类别多样、结构均衡、地域文化的特色。目前开设了音乐鉴赏、中国音乐鉴赏、大学生音乐修养、女性与艺术、当代艺术作品欣赏、中外经典戏剧鉴赏等公共艺术类选修课程;从超星尔雅公司引入时代音画、影视鉴赏、艺术鉴赏、舞蹈鉴赏、美术鉴赏、戏曲鉴赏、戏剧鉴赏、书法鉴赏等艺术审美类课程20门左右,开启了艺术审美教育的新型教学模式。

四是投入专项经费加强公共艺术教育设施、场地建设。学校于2009年申报获批全省同类高校中唯一的省级艺术实验教学示范中心并获资助150万元,先后又投入200多万元,建成多功能表演厅、艺术活动演示厅、音像艺术制作室、合唱指挥实训室、艺术摄影工作室、艺术作品陈列室、体育舞蹈实训室、书法艺术室、古筝实训室等12个艺术教育活动功能室,使用面积1200m²,仪器设备150台(件),固定资产近170万元,教学条件大为改善。同时,学校每年拨出3.5万元的专项经费,对上述各类场地和设备进行及时有效的维修与维护,以保证教学工作的顺利开展。

五是注重学生的艺术实践能力培养。学校加强大学生艺术社团建设,艺术社团覆盖全校各二级学院,大力倡导学生参加艺术社团活动。现有各级艺术类社团约30个,其中专业艺术团9个(舞蹈团、民族弦乐团、交响管乐团、合唱团、美术爱好者协会、艺术设计协会等),大型综合性艺术团1个——大学生艺术团(下辖声乐、舞蹈等10个艺术团队),雷雨话剧社、朗诵艺术团、书法协会等各类非专业艺术社团近20个。艺术实践活动一方面突出师范特色,结合师范生素质能力培养,学校每年举办师范生技能大赛、中华诗文朗诵比赛等艺术素养能力锻炼活动;另一方面挖掘地域本土文化,吸收雷州半岛本土艺术文化特色,师生编导并主演的湛江《傣舞》登上央视舞蹈世界,雷州姑娘歌等素材剧目受到光明日报等主流媒体的关注并纷纷获奖。

六是注重校园文化艺术环境建设。学校充分发挥地处南方亚热带海港城市的地理优势,并传承百年师范的“雷阳书院”精神,注重建设彰显师范特色兼具文化艺术韵味的校园环境,先后建造了立德园、博学园、春晖园、慎思园等人文景观近

20处。“一校一湖一园”(瑞云湖公园、寸金桥公园毗邻学校)的地缘格局,构成了独一无二的优美校园环境,成为“绿树成荫、香飘四季、文化品位、师范特色”的南方园林学府,形成了“历史文化底蕴深厚,人文教化功能凸现”的校园文化氛围。

通过上述有效的公共艺术教育开展模式,学校基本实现了《人才培养方案》中对学生艺术素质培养的要求。

4 通识教育理念下公共艺术教育开展模式构建

根据案例的分析,笔者构建了“理念—行动—路径”三位一体的高校公共艺术教育开展模式体系。理念是方向,行动是核心,路径是关键。

理念,通识教育引领公共艺术教育的开展。通识教育的目的在于“回归大学教育的本然价值,克服狭隘的功利主义弊端,冲破过度分割的专业壁垒,从而培养心智健全、素养深厚、视野开阔、知识贯通、善于学习、勇于创新的专门人才”^[6]。通识教育不仅重视学生广博的学识教养和各种能力素质的培养,更重视教育的最终落脚点在于通过广泛的知识能力积累激发人内在的学习力、创新力,塑造健全人格。艺术从行为活动上看具有实践性和创造性,从学科属性上看,艺术是人文的,艺术的人文属性决定了高校艺术教育是关于“人”的教育,旨在提升学生人文素养和审美能力,陶冶情操,塑造健全的人格,使学生成为“完整的人”^[7]。艺术教育的育人功能最终指向通识教育。高校公共艺术教育的开展不是简单地照搬政策文件、开足相关的几门艺术教育限选课程,或者每年组织艺术社团参加几场上级要求的文艺比赛、展演等活动。公共艺术教育开展要以通识教育理念为引领,将其作为通识教育的重要组成部分,融入人才培养过程中,整体规划、布局。高校的公共艺术教育不是单纯的表面上的“技艺”传授,而是要注重公共艺术教育深层次的“教化”,以触动、启发学生内在精神境界的提升、完善,使其在完美愉悦的艺术审美感知体验中身心获得自由。

行动,公共艺术教育开展需要学校各层级部门整体行动推进。高校公共艺术教育不能单靠某部门开展,要建立多层级部门参与、齐抓共管合力

推进的工作协调机制,以保障工作的整体性、系统性与协调性。高校行政管理层面,要围绕人才培养目标,通过进一步优化顶层设计,制定相关文件政策,推进公共艺术教育工作的开展;加大公共艺术教育经费、场地、设施配备及教师待遇的投入与保障。高校教学单位层面,要冲破专业教育垄断的思维模式,从理念上加强对公共艺术教育的认识,深入理解公共艺术教育的育人功能,根据实际,可以设立某个月份为“艺术节”,鼓励学生业余时间积极主动参与各类艺术社团活动,营造良好的艺术教育氛围。教师层面,担任公共艺术教育课程的任课教师要重视课堂教学的过程和效果,以感知性的言语、动作将学生吸引到艺术知识的学习和艺术审美的体验中,使学生在课堂上充分感知艺术,进而,心智得以启迪。学生层面,学生要积极选修公共艺术课程,参加公共艺术实践活动,在学习的过程中,要去功利性,通过公共艺术课程的学习,增加艺术常识,提升自身审美能力、艺术修养;在艺术实践活动中,切身体会、感知艺术美,做一位有品位、有艺术感、有追求的高雅人士,从而,让自己的生活变得五彩缤纷、与众不同。

路径,公共艺术教育开展要注重开拓课堂教学与实践活动、平台建设、特色品牌、文化氛围等多种途径。整合校内外资源开齐开足高质量的公共艺术教育课程,全面提高公共艺术课堂的教学质量。公共艺术课程的通识性不等同于课堂内容知识简单、信息量小,教师课堂讲授不是泛泛而谈,而是要求课堂内容知识信息丰富,教师教学生动、感情充沛,使学生沉浸于艺术氛围中,真切地感受艺术的真、善、美,陶冶性情。规范课外艺术实践活动管理,理顺校、院两级艺术活动开展的权限,以避免重复无效的艺术活动过多占用学生课外时间,尝试将课外艺术实践类活动实施学分制管理,从而实现艺术教育第一、二、三课堂之间互通,确保学生得到真正的艺术实践能力锻炼。搭建校内外艺术平台,一方面,通过艺术节、艺术展演等活动,使学生在校内有展现才艺的舞台;另一方面,积极开展送教下乡送艺下乡、“走出去请进来”等主题艺术活动,让学生在实践活动中对艺术有真正的感性认知。打造学校艺术特色品牌,吸收地方优秀传统文化要素,努力打造“一校一品”或“一校多品”的艺术特色。挖掘校园艺术文化氛围的隐性作用,学生耳濡目染良好的校园艺术文化氛围,是公共艺术教育不可忽

视的重要方面。

5 结语

高校要加强对公共艺术教育理念认识,将公共艺术与学学生成长成才紧密联系,融入人才培养方案,全面深化公共艺术教学改革,以提高学生审美和人文素养。高校在公共艺术教育开展过程中,要结合校情,探索校本特色的开展模式,以推进艺术教育的普及,拓展学生思维,培养创新型人才,契合通识教育人才培养目标。

参考文献:

[1] 陈向明.大学通识教育模式的探索——以北京大学元

培计划为例[M].北京:教育科学出版社,2008.

[2] 李曼丽.美国大学通识教育实践研究[J].高等工程教育研究,2000(1):45-49.

[3] 彭吉象.艺术学概论[M].北京:高等教育出版社,2002.

[4] 斯托洛维奇.审美价值的本质[M].北京:中国社会科学出版社,1984.

[5] 邵萍.当代高校公共艺术教育发展策略探微[J].黑龙江高教研究,2015(3):85-87.

[6] 熊庆年.通识教育的理念与实践[N].中国教育报,2014-09-15(11).

[7] 贾韬.论高校艺术教育的性质与功能[J].江苏高教,2015(2):97-98.

Research on Model of Public Art Education in Colleges and Universities from Perspective of General Education

LIU Shufen

(General Education Center, Lingnan Normal University, Zhanjiang 524048, China)

Abstract: Public art education in colleges and universities is an important means to culture students' comprehensive quality ability, and to improve the artistic aesthetic ability and humanistic quality. Public art education is a part of general education in universities. Under the concept of general education, the paper analyses the existing education model formed in universities, that is "institutional guarantee — concept leadership — curriculum construction — fund investment — practice activities — environment shaping", and constructs the trinity model of "idea — action — path", to promote effectively the development of public art education in colleges and universities.

Key words: general education; public art education in colleges and universities; model

(责任校对 龙四清)