

现代审美语境下的艺术职业教育美学研究

陆璐

广西艺术学院

[摘要] 艺术职业教育美学对提升我国艺术职业教育学生的综合素质有重要意义。纵观我国艺术职业教育美学现状的基础, 针对现代审美语境的发展与变化, 提出课程体系融合、考核机制改革、推广模式应用三种针对艺术职业教育美学的课程改革措施, 将有助于“美育”概念在艺术职业教育中的应用, 有利于职业教育中学生综合素质和整体社会从业者审美素质的提升。

[关键词] 美学; 职业教育; 现代审美; 职业教育

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.2408

当今艺术职业教育越来越注重人才培养质量, 美学作为一门与之密切相关的学科, 将更有助于学生综合素质的提高。它将帮助学生形成更高格调的审美情趣, 促进学生人格健康发展, 提高学生创造性思维和能力的发展^[1]。在职业教育中, 美学也可以与其他学科交叉并形成新的领域, 这些新的领域在专业性、实用性和发展适应性都更有优势, 可以在提升学生审美能力的同时, 更好地提升学生的竞争力。这既符合职业教育本身的定位, 也利于推动职业教育的发展、提高社会职业从业者水平并带动行业与社会的发展。

“美”这一概念, 是随着时代发展不断变化的, “美学”这一学科也是如此, “美”和“美学”的发展、变化、迭代和衍生都是人们生活中重要话题^[2]。在现代审美语境下, 职业教育美学也不仅仅是停留在音乐、美术的专业艺术技能教育^[1], 而应当是一种综合多种艺术门类及表现手法, 旨在让学生获取基本美学知识、思想等美学能力的过程, 其核心在于美学教育中对“审美”这一概念的教化过程。

一、艺术职业教育的美学现状

现代审美的现代性与日常性、消费功利性和不同阶层的审美已经融入人们生活的方方面面^[3], 但在我国艺术职业教育中, 美学这一概念更多停留在经典美学和美学理论上, 这就意味着现阶段的艺术职业教育并没有针对美学的发展和变化做出回应, 存在一定的提升空间。

纵观我国艺术职业教育在美学的课程设置上, 更多的是对审美的直观追求。部分院校开设有美学相关的赏析、介绍类课程, 又或是对文学、美术、思想、舞蹈、音乐等艺术角度出发的美学教育。这些课程更多侧重在艺术立意、技巧表达等角度, 将所研究的客体当做“艺术”和“美学”的载体, 或是去研究某个时期的艺术家思想、起源或作品特点。然而, 这一类课程的设置, 对美学尤其是现代审美语境变迁下的动态发展过程的呈现是不足的。

在美学教育对学生的“美育”塑造上, 现行的课程教育也存在一定缺失。在艺术职业教育中美学的存在形式都是一门课程或是一种教育方式^[4], 然而这并非是职业教育美学的初衷。艺术教育中的美学在现有教学系统中的制约, 使得教育考核机制对审美个性、差异性的看法各走极端, 包容性差^[3], 这与艺术本身、美学甚至审美需求存在的多元性是存在

冲突的。同时, 学生的参与性和对美学、审美方面的反应和追求也并没有在这一过程中体现。

在艺术职业教育中的美学教育目标上, 美学教育和人才培养的目标并不明确。针对美学、艺术、审美逐步融入现代社会发展的现状, 美学教育目标应是潜移默化地影响人们, 让他们能够追求更好的生活环境和品质, 同时将提升学生的艺术鉴赏能力、审美能力和社会对于美的追求。

二、现代审美语境的变化

现代审美语境来看, 它影响下的美学和艺术会更加包容和全面。它强调的不仅仅是其自身的美学和艺术的意义, 而是以艺术的形式使人感受并传达人的思想和精神世界, 这不仅可以带来感官的愉悦, 还可以将观众引入美学和艺术的精神世界之中^[5]。换言之, 现代审美语境侧重对现有的美学和艺术精神的诠释和升华。所以, 职业艺术教育美学应当是兼顾艺术职业教育中的专业技能和提升审美能力, 促进学生综合发展的一种教育方法论。在它的影响下, 艺术职业教育的目的而非等同于过往提及的艺术职业教育中的职业、精英和休闲三种层次^[6], 而是一种动态和可持续的教育过程。

现代审美语境的另一个特点是开放。在这种开放的特征下, 艺术职业教育的美学研究也是脱离职业教育的职称或技能, 或是说都不能算作一种具体的“美”(如音乐、美术、舞蹈之美), 俞峰称之为“美之对人生整体体悟冲击的力度”^[3]。所以, 它将以课程为基础, 实践为载体, 全面塑造的是学生的健全人格, 并用一种更开放的态度, 达到一种融合课内课外, 结合实践与生活, 丰富自身, 感染他人的正面效果。

三、现代审美语境下艺术职业教育的美学改革

在现代审美语境下, 艺术职业教育的美学应该从课程融合、考核机制、推广与拓展三方面进行改革, 才能更好适地应现代社会和艺术职业教育的发展。

(一) 课程体系融合

艺术职业教育由于其过往的定位在于培养社会职业所需的艺术职业类人才^[7], 这让艺术职业教育在课程设置上的确有别于普通课堂教育。但值得注意的是, 培养社会职业所需的艺术职业人才并不等同于仅仅培养满足现有岗位需求的人才。还需要教师更敏锐的发现社会的潜在新型职业岗位(如

现有的互联网和新媒体行业及其衍生的新岗位)和就业动向,同时,学生也需要更具有创造性思维和创新精神,勇于探索。而审美在其中的作用更像是一种教育体系和管理更新与融合。

首先,需要明确的是课程设置中,现代审美语境下的美学教育不是作为课程而是作为一种思想配置于课程之中的,必须认识到课程融合美学教育后可以给艺术职业教育带来的积极作用。师生在教学过程中也应当调节职业教育中略显“功利”的以职业技能教育为目的的动机,而应以提升学生整体综合素质为目的的思想。这意味着教师在进行教学计划时需要准备更丰富的内容,在教学方式上融合更多样的手段。

其次,教师进行课程设置的过程中,对更广知识和更丰富引申面的课程安排,应当符合现代审美的语境变化。跨学科、多元化的审美教育有助于拓展学生知识面,对不同专业的艺术职业教育很有帮助。例如在书法教育中,加入美术或者音乐的理解可能给学生带来不同的思想启迪;在美术教育中,加入诗歌与音乐的韵律更有利于理解美术作品的构成和层次。甚至,可以在一些专属的院校中,结合自己专业特色,加入如“农业美学”^[7]的学科交叉以激发学生对所学专业的热爱,激发对未来工作的热情和动力。

(二)考核机制改革

艺术职业教育的要点本就在于“学以致用”,这就要求所有的课程的考核机制应该偏重于“用”而非“考级”或者“分数”。而在现代审美语境的全面、包容和开放的特点下,更应该注重多个维度的考核机制。即便艺术职业教育的目的在于培养社会急需的应用型人才,也不应放弃考核机制的多元化,增强学生的思辨能力。

因此,可以结合现有的其他课程,进行多个课程的协同合作,综合评分的形式;又可结合校园文化艺术活动、校外艺术活动、课程实践、课外实习、公益艺术活动等纳入考核之中;也能采用如某些大学所使用的,结合新媒体平台如微信、微博、抖音等,参考阅读量和点赞数对艺术和审美课程成果进行点评,这也符合现代审美语境下的多个生活社会场景的情境,将艺术职业教育中的美学教育范围扩大到全社会,这将有助于整体审美素养的提升。

考核的节点也应合理、多样地分布在教学的全过程中,从课程中师生对课程的设置、教学过程中的沟通互动、节点汇报、多种形式的表达,让课程考核和评估工作由期末的“节点汇报”式转为综合素质提升的分段、多段式考察,以确保美学和审美教育的高效进行。

(三)推广模式应用

现代审美语境下的艺术职业教育美学具有包容、全面和开放的特点,如果进行更好地推广和拓展,实现同一城市不同院校的联动则可以进一步提升其多样性、动态性和实践

性,还可以有助于艺术职业教育美学在培养过程中的常态化。

具体的推广与拓展方法,可以依托现有的艺术社团联合会,成立多个职业院校共同联合的艺术社团以推进职业教育的美学实践与推广;也可以依托现有的如“高雅艺术进校园”活动,响应教育部号召,倡导高雅艺术走进校园提升职业院校学生艺术素养的活动^[8]。开展不同类型的艺术职业院校对美学教育的学分互认、讲座加分、联合社团下乡实践等活动,实现更多层面、多方联动的推广与拓展。同时,引入国际化的教育观念,鼓励不同院校的老师进行更多的联合课程、竞赛、沙龙和工作坊活动,并有针对性的奖励那些将美学等多元文化知识融合到课程改革、创新考核机制的联合课程,调动社会、学校、教师、学生多方参与的积极性。

四、结论与展望

现代审美语境下的艺术职业教育美学将大大助力于职业教育中学生多元文化和综合素质的提升。构建有内涵、科学、可持续的课程模式仍然需要教育者、学生和相关决策执行人的共同努力。在现有基础上,采用课程融合、改革考核机制并进行积极的推广拓展将符合未来社会对艺术职业人才综合素质需求。

参考文献

- [1]郑敏.简析加强高等职业院校审美教育[J].中国成人教育,2011(020):87-89.
- [2]杨燕宜.“美学”及“审美”考源——兼谈德国近现代艺术教育[J].人民音乐:评论版,2008(10):68-71.
- [3]俞锋.生活美学化语境下艺术教育实践中的审美重构[J].南京艺术学院学报:美术与设计版,2016.
- [4]毛一芳.职业院校美育初探[J].中国职业技术教育,2003.
- [5]赵园园.舞蹈艺术的现代审美语境探究[J],2014(04):93-95.
- [6]孙晓红.职业艺术教育三层次[J].中国成人教育,2009(04):64.
- [7]何羽佳.论农业高等职业院校的审美教育与素质教育[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2009,011(004):447-449.
- [8]杨春华.论“高雅艺术进校园”在高职艺术设计人才培养中的作用[J].中国职业技术教育,2011(036):106-108.

作者简介:

陆璐(1987.8—),女,壮族,籍贯广西,硕士,助理研究员。研究方向:文艺学

本论文由2017年度广西文化艺术职业教育教学指导委员会科研项目《现代审美语境下的艺术职业教育美学研究》项目资助