

全面育人视域下普通高校艺术与审美教育实践研究

谢莹

西安思源学院 硕士

摘要: 艺术与审美教育,旨在增强学生对美的认知和感知能力,进而提升其审美品位及创新能力。作为全面人才培养的关键组成部分和高等教育美育的核心要素,艺术与审美教育对于学生的综合素质发展具有深远的影响。本研究将通过文献研究法审视相关理论框架以及历史背景,了解艺术与审美教育在高等教育中的角色和价值。同时运用实证研究法收集和分析数据,以获取对现有艺术与审美教育实践的实证认识。并运用案例研究法深入研究特定高校的艺术与审美教育实践,以揭示其成功经验和可能的问题。

关键词: 艺术审美教育 全面育人 教育实践研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.06.167

艺术与审美教育是普通高校以美育人、全面育人的重要部分,也是必由之路。本研究旨在通过深入理解和分析普通民办高校的艺术与审美教育,揭示其在全面人才培养中的重要性,并寻求有效的策略和方法,以推动高校美育的进一步发展。

一、艺术与审美教育的意义与重要性

高校艺术教育的主要目标在于激发和深化学生对艺术的兴趣与热忱,以及提升他们的艺术修养和表达技巧,而审美教育,则以提升学生对多样化美学形态的感知力和欣赏力为其主要目标。经由艺术与审美教育的熏陶,学生得以挖掘并发展自身的创新思维和想象力,从而塑造艺术创作的才能,同时提升他们的艺术修养和表达技巧,进一步推动其个性的发展和全面素质的提高。因此艺术与审美教育具有重要意义和较高的重要性:

1. 提升学生审美素养,培养学生创新能力

艺术与审美教育可以帮助学生欣赏各种形式的艺术,培养其独立的审美观念和良好的审美习惯,提高审美鉴赏能力。这不仅能增强学生的生活品质,也能促进他们在日常生活和学习中寻找和创造美。此外美育教育可以激发学生的想象力和创新思维,使他们在解决问题和思考问题时更具创造性。此外,通过艺术创作,学生可以实践自己的想法,培养实践能力和创新精神。

2. 弘扬民族文化,形成良好的人格特质

艺术与审美教育可以通过教授和欣赏中国传统艺术,使学生深入了解和热爱本国的文化,弘扬民族文化。同时,通过接触世界各地的艺术,也能培养学生的国际视野,增进对世界文化的理解和尊重。同时艺术与

审美教育可以通过艺术活动的参与,培养学生的团队合作精神、责任感和自律意识,形成积极的人格特质。同时,艺术的独特魅力还可以帮助学生缓解压力,保持乐观积极的心态。

3. 丰富校园生活

艺术与审美教育还可以丰富高校的文化生活,增加学生的生活情趣,提高学生的生活品质。通过组织各类艺术活动,如艺术节、展览、演出等,可以提高学生的参与度和归属感,营造良好的校园文化氛围,丰富学生校园生活。

总之,高校美育对于培养具有全面素质、创新能力和良好人格特质的现代公民具有重要作用,是高等教育不可或缺的一部分。

二、高校艺术与审美教育现状与问题

近年来,高校艺术与审美教育一直是教育研究的热点话题,其重要性和影响力不断被更多学者关注。

例如浦琳琳在《大学艺术教育对人才培养的影响研究》^①一文中对中国大学艺术教育的现状和问题进行了深入的研究。作者通过选取了24所985大学、211大学以及省属一般大学三类不同层次的大学,对其人才培养方案、艺术教育报告以及相关网页资料中关于艺术教育理念、课程设置、艺术活动、校园文化等情况进行了分析。主要研究方向是从人才培养的角度出发,探讨艺术教育的现状及其对人才培养质量的影响。包括了对艺术教育理念、课程设置、艺术活动、校园文化等多个方面的考察和分析。最终认为尽管我国大学的教育发展速度较快,但是仍然面临着一些显著的问题。^①我国大

学艺术教育的发展并不平衡，一般大学与985、211大学之间存在明显的差距。②我国大学对艺术教育的认知仍然较为单一，艺术教育理念比较趋同，且滞后于艺术教育实践。③艺术教育课程结构存在问题，如平行化和失衡等。具体表现为艺术理论和艺术欣赏类课程过多，而艺术实践类课程偏少，三者之间的比率严重失衡。④大学艺术教育师资短缺，艺术文化场馆稀缺，艺术教育制度也不完善。并建议通过将大学艺术教育全面纳入人才培养体系、建设优良师资队伍、营造良好艺术文化氛围等几方面进行提升。

赵赟在《普通高校艺术与大学生审美素养培养研究》^②中以兰州大学为例，针对学生审美素养状况进行了调查，并分析了兰州大学艺术教育现状。其认为艺术教育是提高当代大学生综合素质的重要途径，因此要提高艺术教育对实现学生审美素养培养的认识，且艺术教育现状与大学生审美素养培养需求之间的矛盾亟待解决。并给出了加强普通高校艺术与培养大学生审美素养的对策与建议：①建议正确认识艺术教育在大学生全面发展中的作用；②建议准确把握艺术教育的目标和内容；③建议合理设置艺术教育的课程和实践；④建议大力营造艺术教育的外部环境。

刘淑芬在《教育视域下高校公共艺术教育模式探究》^③中以其所在高校为例开展了案例研究，并构建了“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。她认为，应当以教育引领公共艺术教育的开展为方向；以学校各层级部门整体行动推进公共艺术教育开展为行动核心；以注重开拓课堂教学与实践活、平台建设、特色品牌、文化氛围等多种途径共同开展公共艺术教育为关键，加强对公共艺术教育理念认识，将公共艺术与学、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。

三、案例研究：西安思源学院学生艺术审美教育调研与艺术审美教育现状

1、西安思源学院艺术审美教育学生调研情况分析

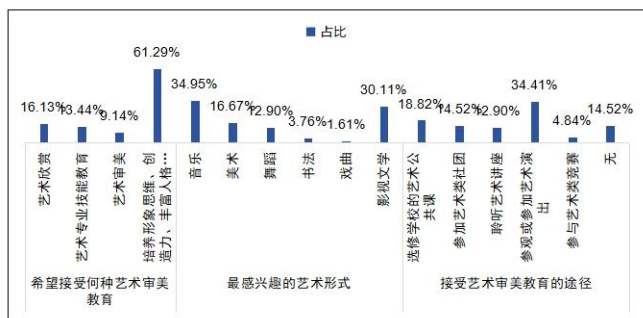
本调查主要针对全校本专科学学生，问卷采取不计名形式，调查以电子问卷随机扫描发放的形式开展，以保

证调查结果更有代表性。共计回收有效问卷186份，其中文科生占比34.95%，理科生占比9.14%，艺术类占比52.69%，其他学科3.23%，这表明艺术类与文科生更关注艺术审美教育，参与此类教育与活动的意愿更强。性别方面，女生占比59.68%，男生占比40.32%；年级方面，扫码填写问卷的以大二大三学生为主，这表明大二、大三学生对于校园文化与艺术审美教育更为关注。

选项	细分	票数	人数占比
学科背景	文科	65	34.95%
	理工科	17	9.14%
	艺术类	98	52.69%
	其他	6	3.23%
性别	男生	75	40.32%
	女生	111	59.68%
年级	大一	14	7.53%
	大二	102	54.84%
	大三	69	37.10%
	大四	1	0.54%

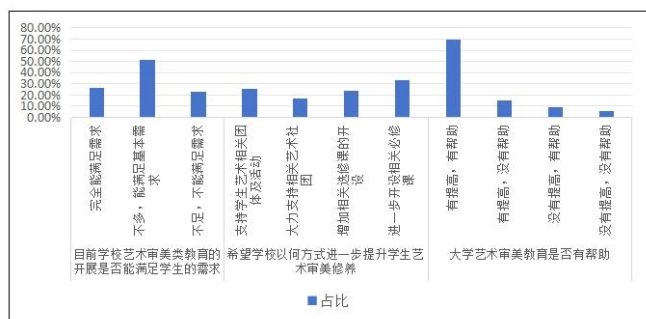
图一 被调查者基本情况

对186名学生的调查结果显示，61.29%的学生认为艺术审美教育应该是培养自身形象思维、想象力创造力、丰富人格和感情的教育。其中受关注度最高的艺术形式为音乐、影视文学分别为34.95%和30.11%，这表明通俗的艺术审美教育在本校更受学生欢迎。在艺术审美课程参与度方面，有26.88%的被调查者从未参与过我校各类艺术审美类课程；有42.47%的被调查者参与过专业艺术审美类课程；30.11%的被调查者参与过公共艺术审美类课程；18.82%的被调查者参与过选修类艺术审美课程；16.13%的被调查者参与过其他公共艺术审美类讲座、培训。这表明本校学生通过艺术审美课程参与艺术审美教育的情况并不乐观。

图二 被调查者在艺术审美教育方面的偏好

在隐性课程方面, 34.41%的受访者最喜欢的艺术审美教育形式是参观或参加艺术演出; 18.82%的受访者喜欢选修学校的艺术公共课; 14.52%的受访者喜欢参加艺术类社团; 12.9%的受访者喜欢聆听艺术讲座; 4.84%的受访者希望多参与艺术类竞赛; 另有14.52%的受访者表示不感兴趣。此外, 仅有26.34%的被调查者认为目前学校艺术审美类教育的开展能满足学生的需求, 这表明学生在艺术审美教育方面的潜在需求依然很大。在希望学校以何方式进一步提升学生艺术审美修养方面, 33.33%的受访者希望进一步开设相关必修课, 25.81%的受访者希望继续支持学生自发组织艺术相关团体及活动, 23.66%的受访者希望进一步开设相关选修课, 17.2%的受访者希望大力支持艺术社团。最后关于本校艺术审美教育的有效性方面, 69.89%的被调查者表示认为自己在校期间艺术审美综合能力有提升, 这表明现行的艺术审美教育取得了一定的积极成效。建议后续学校持续加强在显性和隐性课程双向的投入, 不断提升艺术审美教育与全面育人的成效。

图三 被调查者对学校艺术审美类教育的满意度

2、西安思源学院在艺术审美教育中的积极实践

西安思源学院在艺术审美教育方面展开了多方实践, 包括但不限于专业艺术审美课程教育、公共艺术审美课程教育、第二课堂与隐性课程教育、校园艺术文化与其他创新实践。

其中在艺术类课程设置方面有专业教育和公共教育两部分。艺术与审美专业教育以艺术教育、书画艺术等

各类艺术类专业为主, 开设了涵盖艺术概论、中外艺术教育史、艺术创作原理与实践、乐理、钢琴、舞蹈、美术、乐队编排与排练、美术设计与实践等各类理论和实践课程。有效的课程设置和丰富的校外实训基地相结合, 使得专业艺术审美教育取得较为良好的成效, 涌现出了一批优秀的毕业生。

公共艺术审美教育方面, 西安思源学院开展了多种形式的探索与创新。学校设有专门的公共艺术教育中心, 各项公共艺术审美教育工作在中心协调下统一开展。除艺术与审美、中国传统文化、美学、形体训练、舞蹈等常规必修、选修显性课程外, 学校还开展了第二课堂与隐性课程教育。其中第二课堂教学涵盖了舞蹈、声乐、器乐、书画、艺术设计、表演、影视文学等各个艺术种类, 此外还通过大学生艺术团、校园艺术展演、艺术竞赛、学生社团、艺术讲堂等多种形式打造良好的校园艺术文化氛围, 提升隐性教育成效。此外学校不断积极创新, 例如将音乐、器乐、绘画艺术等与心理咨询、心理治疗相结合, 各类艺术工具在本校心理咨询、心理发泄、心理治愈工作中发挥了十分积极的作用, 也受到师生广泛好评。

综上所述, 艺术与审美教育目前在高校中开展的较为普遍, 但仍存在课程设置不足, 学生满意度不高, 师资力量薄弱等问题。建议高校在提高显性艺术审美教育重视度的同时, 不断深挖校园艺术文化等隐性教育的积极作用, 全面提升以美育人的积极成效。

参考文献

[1] 浦琳琳. 大学艺术教育对人才培养的影响研究[D]. 金华: 浙江师范大学, 2017.

[2] 赵赞. 普通高校艺术与大学生审美素养培养研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2011.

[3] 刘淑芬. 教育视域下高校公共艺术教育模式探究[J]. 当代教育理论与实践, 2019 (76)