

当下通识课教育背景下的高校公共艺术教育教学探析

葛灵月 张雯欣 刘一霏

扬州大学广陵学院

摘要：通识课教育背景下的高校公共艺术教育教学是当前高校普遍开设的一门必修课，也是一种重要的文化育人、人文精神培育课程。公共艺术教育教学在当下高校通识课教学中具有不可替代的地位，其不仅可以丰富大学生艺术修养，而且还能帮助大学生形成正确的价值观。

关键词：通识课教育；公共艺术教育；教学探析

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.08.097

引言

随着社会经济的发展和文化交流的不断深化，传统的专业人才培养已经不能满足社会对人才的需求，高校通识教育的出现填补了这一空白。公共艺术教育作为高校通识教育的重要内容，是提高人文素质和审美修养的重要途径，它不仅是提高学生审美能力和艺术修养的重要途径，更是传承和弘扬民族文化、培养学生人文精神的重要手段。本文将围绕通识教育背景下的高校公共艺术教育进行探析。

高校公共艺术教育的目标是培养学生的审美情趣和艺术修养。通过开设公共艺术相关的课程和活动，提供全面的艺术知识和艺术体验，激发学生的艺术兴趣和创造力。公共艺术教育还可拓展他们对不同艺术形式和风格的了解，培养他们对艺术作品的欣赏能力和批评思维。

高校公共艺术教育有助于传承和弘扬优秀的民族文化。民族文化是一个国家和民族的精神财富，通过公共艺术教育的培养，可以加强学生对传统文化的了解和认同，增强文化自信。学生通过接触和学习民族的传统艺术形式，如传统音乐、戏曲、舞蹈等，可以更好地感受到自己的文化根基，并将其传承下去，为维护和发 展中华民族的优秀传统文化作出贡献。

当下高校通识课教育背景下的公共艺术教育教学研究，不仅是对艺术学科课程教学理念的更新和拓展，也是对我国高校艺术教育改革的有益探索。作为我国高等教育事业的重要组成部分，近年来，公共艺术逐渐成为高等院校艺术教育 教学改革的主要方向和内容之一。面对高校艺术教育面临的新形势、新任务和新要求，各大综合性大学也纷纷对其公共艺术课程教学进行了深入研究探索，并取得了丰硕的成果。作为一门新兴课程类型，公共艺术课程在大学本科专业必修、选修课及通识课课程中扮演着重要角色。

诚然如此，揆诸当下高校通识课教育背景下的公共艺术教育教学，仍然存在个别亟待解决的问题，如：学

生课堂兴趣低；师资力量不完备；欠缺系统的课程体系；课程考核及教师考评方式不周全；课堂效率低下等等。

因此，本文结合当前高校公共艺术课程教学实际情况，就通识教育背景下高校公共艺术教育教学有以下的思考：

一、明确定位，完善体系

在当今的通识教育背景下，公共艺术课程在高等教育中的地位越来越重要。对于大学生来说，公共艺术课程不仅是一门学科，更是一种文化、精神和审美的熏陶。它能够让学生在繁忙的学业之余，通过艺术的方式接触到更为广阔的知识领域，从而提高自身的综合素质和文化修养。

首先，公共艺术课程为大学生提供了一个了解和探究各种文化背景的机会。每一门艺术形式都有其独特的历史背景和文化内涵。在学习和欣赏这些艺术作品的过程中，大学生可以深入了解不同文化之间的差异和特点，拓宽自己的视野，增强跨文化交流的能力。

其次，公共艺术课程对大学生的审美情趣和艺术修养有着积极的提升作用。通过学习和实践，大学生可以逐渐培养出对美的敏感度和鉴赏力，提高自身的艺术修养和审美水平。这对于他们未来的职业生涯和个人发展都具有重要的意义。

此外，公共艺术课程还有助于培养大学生的人文精神。在当今社会，科技的发展日新月异，人们对于科技的追求也越来越强烈。然而，技术的发展并不能完全解决人类的精神需求。公共艺术课程通过引导大学生关注人性、情感和社会问题，培养他们的人文关怀和社会责任感，使他们更加关注人的精神世界和情感体验。

综上所述，通识教育背景下的公共艺术课程对于大学生的全面发展具有不可替代的作用。它不仅能够提高大学生的审美情趣和艺术修养，还能够培养他们的人文精神和跨文化交流能力。因此，高校应该加强对公共艺

术课程的重视和投入，为大学生提供更加优质的艺术教育资源，促进他们的全面发展。

二、科学规划，加强保障

为了确保通识教育背景下公共艺术课程教学的顺利开展，我们需要从多个方面进行规划和实施。首先，制定科学合理的教学规划是至关重要的。这包括明确教学目标、设置合理的课程体系、选择合适的教学内容和方法等。同时，我们还需要关注学生的实际需求，确保教学规划能够满足学生的发展需要。

其次，加强师资队伍建设也是关键因素之一。公共艺术课程需要有一支高素质的教师队伍来承担教学任务。学校应该注重教师的专业素养和教学能力的提升，通过各种途径加强教师培训和交流，提高教师的教学水平和综合素质。

在具体实践中，学校层面应该注重通识教育规划的制定和实施。学校应该从自身的办学宗旨和发展目标出发，将通识教育列为重要的教育理念之一，制定具体的实施计划和措施。例如，可以制定通识教育背景下公共艺术课程建设规划，明确课程目标、内容、教学方式和评价标准等，为公共艺术课程教学的开展提供指导和支持。

此外，学校还应该注重公共艺术教师队伍的建设。学校可以建立一支专门的公共艺术教师团队，加强对他们的培养和提高他们的专业素养和教学能力。可以通过开展各种培训活动、教学交流活动等，促进教师之间的合作和共同进步。同时，学校还可以鼓励教师参与各类公共艺术课程培训和比赛活动，提高教师的专业水平和教学能力。

最后，制定一套合理科学的课程考核方式和评价体系也是非常重要的。学校应该根据公共艺术课程的特点和教学目标，制定一套系统完善、规范科学的考核方式和评价体系。可以通过考试、作品评定、过程性考查等多种方式进行测试，综合评定学生的学习效果。同时，学校还应该注重对学生学习情况和教学质量的检查和反馈，及时发现问题并采取措施进行改进和完善。

三、立足课堂，提升实效

公共艺术课程教学并非一蹴而就的过程，它需要教师深思熟虑、精心准备，而不仅仅是将公共艺术知识简单地灌输给学生。这种教学方法核心理念是引导学生主动探索、思考和创新，而非被动地接受知识。

为了提升课堂教学的实效，课前准备环节显得尤为重要。教师需要充分预测学生可能遇到的问题，并提前做好应对策略。这不仅有助于教师在课堂上更加自信、

从容地面对各种情况，还能确保学生在学习过程中获得最佳的指导和支持。

调动学生的积极性和主动性是公共艺术课程教学的关键。教师应该设计富有吸引力的教学内容和活动，激发学生的学习兴趣，使他们能够积极参与到课堂中来。同时，教师还要鼓励学生提出自己的观点和想法，培养他们的创新思维和批判性思维。

在课前准备方面，教师需要深入了解课程内容和教学目标，明确每节课的重点和难点。他们还应该对学生的基本情况有一定了解，包括学生的知识水平、兴趣爱好等，以便更好地满足学生的需求。

在课堂上，教师需要通过语言和非语言表达方式与学生进行有效的沟通。他们应该运用生动、形象的语言描述艺术作品和艺术现象，帮助学生更好地理解和感受艺术。同时，教师还可以通过肢体语言、面部表情等非语言表达方式与学生建立情感联系，营造轻松、愉悦的课堂氛围。这样的教学方式不仅能够提高学生的学习兴趣 and 参与度，还能促进他们对公共艺术课程的深入理解和掌握。

四、优化设计，创新形式

在当今的高校通识教育背景下，公共艺术教育教学扮演着越来越重要的角色。它不仅是提高学生综合素质和审美情趣的重要途径，也是培养学生人文精神和创新能力的关键环节。目前，高校通识教育背景下的公共艺术教育主要有以下几种形式：

第一种是专题讲座。这种形式主要是由学校根据学科专业特点、学生个性发展需要，以及通识课程的目标等设置相应的主题内容进行的一种教育教学活动。通过邀请业内专家、学者或艺术家进行授课，学生可以更深入地了解某一艺术领域的前沿动态和思想观念，拓宽自己的视野和知识面。

第二种是以课堂为基地展开相关教学。这是高校公共艺术教育较常见的教学形式之一。在开展这类教学时，高校教师需要充分认识到学生是公共艺术课程开设的主体，并将公共艺术课程学习的重心放在学生身上。教师应该注重启发学生的创造性思维和批判性思维，引导他们主动探索和思考艺术问题。同时，教师还需要采用多种教学方法和手段，如小组讨论、案例分析、实地考察等，以激发学生的学习兴趣 and 参与度。

第三种是以社团为载体开展相关主题活动。高校中的社团是学生自我组织、自我管理的一种形式，也是公共艺术教育教学的延伸和补充。通过成立艺术类社团或兴趣小组，参与各种艺术实践活动。社团活动可以包括

文艺演出、展览、讲座、交流等，为学生提供了一个展示才华、交流思想的平台。

第四种是通过组织学生参加各级各类相关比赛或者活动等来丰富大学生业余生活等。这些比赛或活动可以是校内外的文艺比赛、艺术节、文化交流等，通过参与这些活动，学生可以锻炼自己的实践能力、团队协作能力和创新思维能力。同时，这些比赛或活动的成果也可以作为学生综合素质评价的一个方面，激励学生更加努力地学习和探索艺术领域。

总之，高校通识教育背景下的公共艺术教育教学形式多样，各有特色。为了更好地发挥公共艺术教育教学的功能和作用，高校应该根据自身的实际情况和学生需求，选择合适的教学形式和方法，并不断创新和完善，为学生提供一个全面、优质的艺术教育环境。

五、拓宽渠道，激发活力

“通识教育背景下的高校公共艺术课程教学是一门实践性很强的课程，其教育效果不可能通过课堂教学来体现，也不可能通过传统的课堂讲授来体现，而只能通过通识教育理念、方法、内容方式的渗透和运用。”

因此，高校在通识教育背景下，应当更加重视公共艺术课程教学内容的建设。这意味着，不仅要关注理论知识的传授，更要在实践教学着重加强学生的艺术学科实践能力、创新能力以及艺术创作能力的培养。

(1) 将传统艺术学科的实践与创新能力培养有机地结合起来，让学生在掌握基本技能的同时，也能激发他们的创新意识和能力；

(2) 将通识教育理念及高校通识教育课程与公共艺术课程建设相融合，确保艺术教育通识教育的目标相一致，相互促进；

(3) 加强对艺术作品的再创作的指导，鼓励学生发挥个人创意，对经典艺术作品进行再创作，培养他们的艺术审美和创作能力；

(4) 组织大学生开展公共艺术实践活动，如艺术展览、演出等，让学生有机会将所学知识应用于实际，提高他们的实践能力和综合素质。

六、强化评价，注重质量

在通识教育的广泛背景下，公共艺术教育活动的地位日益凸显，这无疑对教师的素质提出了更为严格的要求，并为他们带来了新的挑战。为了应对这一挑战，如何科学、公正地评价教师的表现成为了实施高校公共艺术课程教育教学的关键环节。

首先，必须重视建立完善的专业指导委员会。这样的委员会不仅为教师提供了一个交流和学习的平台，更能发挥其独特的桥梁作用。在专业人员的引导下，委员

会可以对教学过程中出现的难题和疑问进行深入的分析 and 探讨，从而帮助教师更好地理解 and 应对这些问题。同时，通过组织具有针对性的研讨活动，可以进一步提高教师对公共艺术课程实施中的问题的认识水平，为他们的教学实践提供有力的专业支持。

其次，优化公共艺术课程的评价体系也是至关重要的。为了避免单一、片面的评价方式，我们应该致力于实现评价主体的多元化，这意味着不仅要有专家的评价，还要有同行和学生的反馈。同时，评价内容也应该多样化，不仅要关注教师的教学技能，还要重视他们的教育理念、创新能力和对学生的关心程度。而在评价方式方面，除了传统的考试和评分外，还可以通过观察、访谈、问卷调查等多种方法来全面了解教师的表现。这样的综合评价体系不仅能够更准确地反映教师的真实水平，还能激励他们不断提高自己的教学能力，从而为学生提供更高质量的教育服务。

结语

随着经济社会的不断进步，文化事业也日益繁荣，这种进步不仅体现在物质生活的丰富上，更体现在人们精神文化需求的多样化和个性化上。公众的审美趣味逐渐呈现出多元化的趋势，人们对于美的追求和理解更加深入和广泛。

在这一背景下，公共艺术课程在高校通识教育中的地位逐渐凸显。因此，完善高校公共艺术课程体系已经迫在眉睫。这需要我们深入调研，了解学生和社会的真实需求，结合学校的实际情况，从课程内容、教学方法、师资建设等多方面进行改革和创新。只有这样，才能让公共艺术课程真正发挥其应有的价值，为培养具有创新精神和实践能力的新时代人才贡献力量。

参考文献

- [1] 徐红. 普通高校公共艺术教育规范化建设刍议[J]. 高教探索. 2008, (2).
- [2] 杜乡. 普通高校公共艺术教育浅议[J]. 职业时空(下半月版). 2008, (1). 88.

作者简介:

葛灵月, 1991年, 女, 汉族, 江苏扬州人, 硕士, 扬州大学广陵学院, 讲师, 研究方向: 声乐表演与教学。

张雯欣, 2000年, 女, 汉族, 江苏淮安人, 扬州大学广陵学院, 20级本科在读, 研究方向: 汉语言文学。

刘一霏, 2003年, 女, 汉族, 重庆万州人, 扬州大学广陵学院, 21级本科在读, 研究方向: 法学。

基金项目: 高校哲学社会科学研究思政专项项目“高校公共艺术与思政教育融通性探究”(项目编号: 2022SJSZ1128)。