

基于美育视域下大学艺术教育的优化策略

吴莹

(临沂大学；菲律宾克里斯汀大学国际学院)

摘要:艺术教育不仅是新时期美育工作的主要开展渠道,也有利于培养学生的完美人格和精神气质,促进学生德智体美劳全面发展。但目前美育视域下大学艺术教育的认知不足,艺术教育课程体系不完善,出现了边缘化的情况。为此应增强对艺术教育的认知,提高学生的审美能力和素养,并完善教育管理体系,提升对艺术教育的支持力度。还需要丰富教学内容和教学形式,提高艺术教学的质量,推动艺术教育可持续发展,从而优化大学艺术教育模式,提升高校艺术教育的普及程度。

abstract: Art education is not only the main channel for aesthetic education in the new era, but also conducive to cultivating students' perfect personality and spiritual temperament, and promoting students' all-round development of morality, intelligence, body, beauty and labor. However, at present, the cognition of college art education is insufficient from the perspective of aesthetic education, and the curriculum system of art education is imperfect, which leads to marginalization. Therefore, we should strengthen the cognition of art education, improve students' aesthetic ability and accomplishment, improve the education management system, and enhance the support for art education.

关键词: 美育; 大学艺术教育; 审美能力

2019年教育部提出了高校美育工作的指导意见,以此促进大学美育发展。新时期大学美育要以艺术教育优化作为改革目标,遵循美育的特点弘扬中华优秀传统文化美德精神,培养大学生正确的世界观、人生观、价值观。因此要在美育背景下思考大学艺术教育的优化工作,通过艺术教育培养学生的道德修养和文化素质,为学生未来成长奠定基础。

1. 美育视域下大学艺术教育优化的价值认知

1.1 是新时期美育工作开展的主要渠道

美育与艺术教育有着十分紧密的关系,许多学生将美育与艺术教育放在同一视角进行思考,可从现实情况来讲,美育与艺术教育完全是两个概念,首先,艺术教育是美育工作的开展途径,是在大学日常教学活动中的载体和实施形式。艺术教育拥有现实形态,而美育则是一种抽象和无形的教育活动。在此背景下优化艺术教育能够更好的在课程教育中融合美育工作,帮助学生从内在心理和外行为上理解美育和艺术教育的实际情况,培养学生发现美、体验美和创造美等能力。

1.2 是培养人格完善型人才的主要途径

当前教育改革主张人的全面发展,大学生作为高素质群体是未来社会的主要建设者和接班人,因此需要培养学生的健康体魄和精神,促进学生德智体美劳的综合发展。健康的身心状态是学生成长的基础,美育视域下的艺术教育包括各种艺术活动,一方面可以锻炼学生的身体素质,为学生全面发展打好基础。另一方面艺术教育也渗透精神理念和价值追求,能够完善学生品格,锻炼其意志,尤其是以美育作为培养目标,可以陶冶学生情操,培养出感性与理性和谐发展的人格完善型人才。

2. 美育视域下大学艺术教育存在的问题

2.1 对艺术教育的认知不足,出现了边缘化的情况

艺术教育是大学教育体系中重要的组成部分,但该教育内容在部分学校内没有得到重视,尤其是部分教师以学科教育和专业素质为教学主导,一些学校领导也将资源过多的投入到学科建设中,没有认识到艺术教育对学生教学的影响和作用。由此导致艺术教育缺乏顶层设计,资源供给不足,逐渐出现了艺术教育边缘化的情况,难以发挥出艺术教育的价值。而且,部分学生也希望在进入社会前多学习相关技能,他们理解中的艺术教育仅是艺术培训,其认为对自身未来发展影响不大,因此也存在轻视态度,影响了大学艺术教育的发展。

2.2 艺术教育课程体系不完善,基础设施不充足

根据当前大学艺术教育现状来看,部分学校艺术教育的机制不健全,虽然近年来受教育改革的影响已经提高了艺术教育的认识,但艺术教育课程体系不完善,存在管理低效、机构臃肿等情况。而且,现有艺术教育课程设置较为松散,课程安排缺乏系统性和科学性,不仅难以提高教学质量,甚至出现混乱情况。另外,部分大学目前艺术教育的基础设施不足,这类情况在理工科院校尤为明显,许多艺术教育基础设施难以符合教育部规定标准,比如说艺术教育的设备和场地要求高,很多学校无法合理配置资源,很难满足日常教学需求。

2.3 教学的内容和形式不符合教学需求

2.3.1 教学内容欠佳,难以满足个性化的需求

当前艺术教育已经成为了大学日常教学中不可分割的部分,需要将其与科学、人文专业同等看待。可根据实际调查发现,一些学校存在着明显的形式主义特征,出现了“换汤不换药”的情况,根本没有对艺术教育的发展做出合理规划。比如说,某些学校艺术教育的教材甚至是多年之前的版本,学生们不仅无法接触到前沿学科知识,甚至难以产生学习兴趣,严重影响教学质量。另外,一些大学艺术教育的课本和教学内容属于“照抄照搬”,即按照其他高校经验进行教学,这种形式难以体现自身特色,也不符合学生的艺术教育需求。而且,在教学过程中,部分教师过于强调统一性,很难满足学生的个性化需求,难以培养学生的审美能力,降低了艺术教育的效果。

2.3.2 教学模式单一,难以满足学生的兴趣需求

完善与合理的教学模式是推进艺术教育发展的关键,但因为以往应试教育的影响,部分大学仍然采用传统模式进行教学,由此出现了不适应的症状。而且,部分学校在艺术教育中没有更新原有观念,无法尊重学生,没有将以人为本的理念渗透进来,导致许多学校的艺术教育出现了以教师为核心的情况,学生完全处于被动的接受地位,对艺术教育的兴趣不高。根据实际调查发现,一些院校在艺术教育教学中没有与学生建立反馈渠道,教师也仅是上课阶段进行口授,向学生传递一些艺术知识和技能,无法起到全面教学的作用,降低了学生对艺术教育的关注度和兴趣,无法保障教学效果。

3. 美育视域下大学艺术教育的优化策略

3.1 增强对艺术教育的认知,提高学生的审美能力和素养

3.1.1 做好顶层设计工作，引入教学新思维和新方法

从本质上来讲，部分高校注重发展学科教育与专业教育无可厚非，但不能忽视艺术教育的重要性和价值。大学注重深层次人才培养，这种人才培养需要讲求全面发展，是一种以实践技能和精神品质两方面内容为核心的培养模式，不能出现瘸腿走路的现象。首先应改变部分学校存在的轻视态度，增强教师和领导者的艺术教育意识，使其了解到艺术教育对学校发展和学生素质培养的重要性。其次，做好顶层设计工作，同等看待艺术教育与其他人文、科学专业，制定出特色的教育目标、教学设计。学校还需要结合自身实际情况优化原有艺术教育形式，注重引入新思维、新观念、新方法，不断提升大学艺术教育的效果和质量，提升学生的思维能力和创造能力，使其真正成为大学教育的主要内容。

3.1.2 区分美育与艺术教育，培养学生艺术学习意识

美育视域下大学艺术教育应解决边界问题，改变学生对美育和艺术教育的传统认知。首先，美育价值是高于艺术教育的，艺术教育是美育工作的载体和渠道，艺术教育注重艺术活动和技能，例如唱歌跳舞等，而美育本身倾向于人才培养，会通过艺术教育的方法增强学生的审美能力和素质，体现出育人的功能。因此，需要区别对应美育和艺术教育，可以在课堂教学中让学生感受到艺术教育的知识属性和价值属性，使学生在实践活动中体验，在体验中感知与领悟，从而接受审美教育，提高审美素养。另外，也需要培养学生艺术学习意识，尤其是在社会各种复杂思想不断渗透的影响下，大学应利用艺术教育培养学生正确的世界观、人生观、价值观，提高学生抵御腐朽思想入侵的能力，充分满足美育的需求，提高自身的审美能力和素质。

3.2 完善教育管理体系，提升对艺术教育的支持力度

3.2.1 成立艺术教育的专职管理部门，确保艺术教育支出的合理性

在美育视域下大学应提升对艺术教育的关注度，健全教育管理体系，改变以往管理存在的混乱情况。首先，大学需要成立艺术教育的专职管理部门，具体负责艺术教育研究和教学工作，结合学校当前教育资源情况和学生需求完善艺术教育体系。而且，在艺术教育管理中要尽量弱化行政职能，使高校艺术教育更具开放性。其次，应满足基础设施建设需求，尽量备齐艺术教育需要的场地和基础设备，学校可以拿出一部分资金作为艺术教育经费，用以支持教育工作的开展和落实。一方面准备好艺术器材和绘画用具，提供专门的场地，另一方面应购买专业的音乐、文学、饮食等理论和技法书籍，其中包含丰富的理论内容和实践教学知识，能够满足学校艺术教育需求。不过，具体经费额度和基础设施准备也需要符合学校现状，若没有某方面的教师则不需要购买相关设备，以此提升艺术教育支出的合理性。

3.2.2 充分发挥艺术教育显性与隐性作用，建设好校园文化

显性教育是指符合教育目的和教育要求的预期教育效果，隐形教育则是在显性教育支出上的非预期教育功能，二者存在着计划性和非计划性的关系。在美育视域下，应充分发挥艺术教育显性教育和隐性教育的价值和功能，为学生成长提供积极作用，为学生的全面发展奠定基础。另外，还需要加强校园文化建设，为艺术教育营造良好的环境与氛围，提升艺术教育效果。可以借助校园文艺团体进行表演，举办和组织各种类型的

艺术活动，可以邀请其他专业的学生和教师共同参与其中，有效提升学生们的兴趣，提高学生的艺术品位。另外，在美育教育影响下还需要解决艺术教育公平性的问题，鼓励全体学生参与到艺术活动中，即便某些学生没有这方面的技能也可以使其选择感兴趣的部分进行学习，从而增强艺术教育对学生的熏陶，提高大学艺术教育质量。

3.3 丰富教学内容和教学形式，提升艺术教学的质量

3.3.1 丰富教学内容，满足学生的个性化教学需求

在美育视域下艺术教育的地位不断提高，需要根据时代发展要求和前沿知识不断更新教学内容。一方面分析学校现有艺术教育资源情况，主要包括师资力量和基础设施等，由此制定合理的艺术教育教学计划，合理配置相关课程资源。另一方面要加强学生艺术教育的需求分析，以此优化原有艺术教育教学内容。而且，在艺术教育教材方面可以借鉴其他优秀方案，但不能照抄照搬，学校教研组应进行学习与调研分析，了解学生艺术需求，制定针对性的艺术教育内容体系，从而在符合学生需求的基础上选择合适教材，渗透行业前沿知识，为学生打开艺术教育的大门。另外，注重艺术教育的个性化，培养学生的独立思维能力。教师应创设引导学生思考的教学环境，打造精品教学课程，可以借助多媒体投影等增强对学生的吸引力，按照学校特色和学生基础丰富艺术教育内容，提升艺术教学的质量和效果。

3.3.2 丰富教学模式，尊重学生主体地位

美育视域下大学艺术教育的形式发生变化，因此在具体教学中需要尊重学生的主体地位，创新以往教学模式，逐渐降低应试教育带来的影响，提升学习的积极性和主动性。首先，大学应渗透以人为本的教学理念，注重以文化人、以美育人的教育目标，从而做好思想引导，改变学生对艺术教育的认知。其次，互动是提升教学质量的关键，教师可以利用课堂互动或者合作探究教学方法增强互动性，拉近学生与教师的距离，使学生更好理解艺术教育的内容和形式，提升学生课堂参与感。而且，教师可以创新艺术教育形式，将信息化设备引入教学中，借助丰富的网络资源提升教学效率，充分发挥新媒体技术对艺术教育的影响力，满足艺术教育的趣味性和生动性需求。

结语：在多元文化交融的时代，美育价值逐渐体现，对艺术教育的影响也逐渐扩大，各高校应认识到艺术教育的价值和作用，明确艺术教育的必要性和紧迫性。而且艺术教育不仅仅是课堂教育内容，更要渗透到学生的生活与学习中，体现出适应性、综合性与结合性的特点，进而培养学生的学习能力、思维能力、艺术素养和人文精神。另外，艺术教育作为美育的载体，应充分发挥艺术教育浸润作用，培养学生的精神素养和艺术气质，为学生的全面发展保驾护航。

参考文献：

- [1]杨廷森.高校音乐美育教育教学模式路径研究[J].四川文化艺术研究,2021(00):34-39.
- [2]罗娜.融媒体时代高校美育教学的机遇与挑战——以传媒艺术类院校为例[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2021(09):4-6.
- [3]石春轩子.美育背景下大学生艺术素质评价体系及提升策略研究[J].中国大学教学,2020(06):60-63.
- [4]肖乐.浅谈如何加强当代高校美育教育中的音乐审美教育[J].科教文汇(中旬),2020(02):50-51.