

基于积极心理学下大学生公共艺术教育模式创新

郑燕梅

浙江理工大学 浙江省杭州市 310018

摘 要: 积极心理学始终致力于研究人类的积极心理品质、优势和美德,该理论强调通过培养积极情绪、塑造积极人格和构建积极的社会支持系统,来提升个体的幸福感和生活质量。基于此,本文将聚焦于积极心理学视域下的大学生公共艺术教育模式创新。在文中先通过分析积极心理学与大学生公共艺术教育的内在联系,来探讨当前教育模式之中所存在的问题,之后从课程体系优化、教学方法革新、校园艺术氛围营造等多个方面提出相关的创新策略,并且还结合了具体的案例以展示实践成效。

关键词: 积极心理学;大学生;公共艺术;教育模式;高等院校

1. 引言

大学生公共艺术教育作为高校素质教育的重要组成部分之一,不仅承担着培养学生审美能力和艺术素养的责任,而且还需要着重促进学生心理健康和人格完善。而跟随着教育理念的不断更新,高等教育领域当中越发开始关注学生的心理健康与全面发展。

2. 大学生公共艺术教育的积极心理促进作用

2.1 审美体验激发积极情绪

艺术作品当中所蕴含的美感和情感能够触动学生的内心,激发出其内容的积极情绪。因此大学生公共教育的核心便在于,通过引导学生欣赏、创作艺术作品,使学生能够沉浸于丰富的审美体验中。例如欣赏古典音乐时,优美的旋律能够舒缓学生的情绪,为其带来愉悦感和放松感;又如欣赏绘画作品时,色彩、构图和主题所传达的情感能够引发学生的共鸣,以此唤起学生积极的情感体验。

2.2 艺术创作培养积极人格特质

实际在创作的过程中,学生需要不断地尝试、探索,最终才能克服困难,而这一过程有助于培养他们的创造力和毅力。提升当学生了完成一件艺术作品并且得到认可时,就会获得成就感,从而增强其自信心。即在学生参与到绘画、雕塑、音乐演奏等艺术创作活动中时,可以培养其创造力、毅力和自信心等积极的人格特质。

2.3 艺术活动构建积极社会关系

公共艺术教育中的各类艺术活动,如艺术展览、音乐会、戏剧表演等,均能够为大学生提供社交的平台。学生们在

参与这些活动的过程中,会相互交流、合作,然后共同完成艺术项目,此过程有助于学生构建积极的社会关系。

3. 当前大学生公共艺术教育模式存在的问题

3.1 课程设置不合理

现有的公共艺术教育课程往往采用的是统一的教学大纲和教学内容,如此便忽视了学生个体的兴趣和特长差异。同时不同专业、不同性格的学生对于艺术的兴趣点和学习需求各不相同,可当前的课程设置未能充分地考虑到这些因素,进而导致部分学生对于课程缺乏了积极性和参与度。

3.2 教学方法传统

公共艺术教育应该注重学生的实践体验,但目前部分高校的公共艺术课程实践环节相对比较薄弱。学生们缺乏足够的机会去参与艺术创作、表演等实践活动,也就无法将所学的理论知识转化为实际的技能,致使学生的艺术素养和积极心理品质培养受到影响^[2]。

3.3 校园艺术氛围不浓厚

校园内的艺术活动往往局限于少数传统的艺术表演或展览,如一年一度的校园文艺晚会、美术作品展览等等,其活动的形式和内容都缺乏创新性和多样性,所以难以吸引广大学生的参与。并且高校在校园艺术文化传播方面的力度也不够深入,原因在于缺乏了有效的传播渠道和平台。

4. 基于积极心理学的大学生公共艺术教育模式创新策略

4.1 优化课程体系

4.1.1 丰富课程内容

除了绘画、音乐、舞蹈等传统的课程以外,高校理应

积极地为 学生增加新媒体艺术、设计艺术、艺术管理等新兴的艺术课程。就新媒体艺术课程而言,它旨在让学生能够了解到数字艺术、影像艺术等新兴的艺术形式,从而促使学生掌握相关的创作工具和技术,以此培养学生对于现代艺术的认知和创作能力。与此同时,高校还可以在实践当中,在各个艺术课程之中融入艺术史、艺术批评、艺术与社会文化等方面的知识。这样一来,不仅仅就能够拓宽学生的艺术视野,还能够提升学生的艺术鉴赏能力。

4.1.2 开发个性化课程

对于新课程的开设而言,高校可借助问卷调查、访谈等方式,提前地了解学生的艺术兴趣和特长。然后再根据调研的结果,为学生开设像动漫设计、摄影艺术、书法艺术、舞台表演等多样化的选修课程,如此才能够在真正意义上满足学生的个性化需求。

而课程开始时,教师需要根据不同学生的艺术基础和学习能力,来将课程分为基础、中级和高级三个层次。其中基础层次学生的课程应注重艺术基础知识和技能的传授;中级层次学生的课程则可以在基础层次学生的基础上提高一定的难度,以此培养学生的艺术表现能力;高级层次学生的课程应该着重于艺术创作和研究,因而教师在授课时要不断地鼓励该层次的学生发挥创新思维,引导其展现自己的个性风格。

4.2 创新教学方法

4.2.1 引入体验式教学

一方面可为学生组织艺术实践活动,像艺术创作工作坊、艺术实地考察等等。但在艺术创作工作坊之中,教师务必引导学生亲自动手进行艺术创作,如绘画、手工制作、音乐创作等,要让学生能够在实践过程中体验到艺术创作的乐趣,进而培养学生的创造力和积极情绪^[3]。

另一方面可利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等现代技术手段,为学生提供沉浸式的艺术体验。就VR技术而言,借助该技术学生可以身临其境地欣赏世界著名的艺术展览,此时其能够感受到不同艺术作品的魅力,达到增强学生审美体验的效果。

4.2.2 加强互动式教学

互动式教学离不开小组合作,即教师先将学生分成小组,再要求学生们共同完成艺术项目。而在小组合作的过程中,学生们需要相互交流、讨论、协作,团队合作精神和沟通能力都能得到培养。同时教师还可以组织课堂讨论

和艺术作品赏析活动,在活动中务必鼓励学生发表自己的观点和见解。经过教师的引导,学生们会对艺术作品进行深入地分析,进而激发学生的批判性思维和创新思维。

4.3 营造浓厚校园艺术氛围

4.3.1 丰富艺术活动形式

对于现阶段的各大高校而言,在实践中积极地组织学生进行校园艺术文化节、艺术创意大赛、艺术快闪活动等多样化的艺术活动,能够吸引到广大学生参与其中。展开来说:艺术创意大赛(如创意摄影大赛、新媒体艺术创作大赛等)旨在鼓励学生发挥自己的创新思维,进而促使其创作出具有个性的艺术作品。而艺术快闪活动则以新颖、灵活的形式,能够在校园内为学生营造出艺术氛围,从而吸引到学生的关注和参与。除此以外,学校还应该主动地为学生引入校外的艺术资源,即邀请专业的艺术团体到校园进行演出和讲座,又或者是组织学生参观校外的艺术展览和艺术场馆。

4.3.2 拓宽艺术文化传播渠道

校园媒体平台和校园环境,都是不错的艺术文化传播渠道。像校园广播、校园电视台、校园网站、微信公众号等媒体平台,可以加大对于艺术文化的宣传力度。为此学校可定期制作和播出艺术专题节目,在节目时发布艺术活动的相关信息、艺术作品赏析、艺术知识科普等内容,让学生们可以随时随地了解到艺术动态。而在校园环境中融入艺术元素,如校园建筑、公共空间设置艺术雕塑、壁画等艺术作品,以及打造艺术长廊、文化墙等艺术景观,均可让学生在校园生活中随时随地接触到艺术,使其始终受到艺术氛围的熏陶。

5. 基于积极心理学的大学生公共艺术教育模式创新案例分析——某大学“积极艺术育心行动”

5.1 具体实践措施

5.1.1 课程体系改革

就课程体系的改革来说,该校新增了“数字艺术创作”“艺术与心理健康”等特色课程。具体而言:“数字艺术创作”课程结合了新媒体技术发展,其核心在于教授学生数字绘画、动画制作、影视剪辑等技能,以此激发学生的创新思维和学生对新兴艺术形式的兴趣。而“艺术与心理健康”课程则将艺术教育与心理学知识进行了融合,教师们着重于借助艺术创作、艺术治疗等方式,来助力学生提升心理健康水平。

除此之外,该高校还优化了传统的艺术课程。即在“音乐鉴赏”课程中,为学生增加了音乐创作和表演环节。据此,学生在欣赏经典作品的同时,还能够尝试自行地创作旋律并进行演奏或者合唱。而教师也能更加深入地为学生讲解音乐与不同文化、历史时期的联系,如古典音乐在欧洲文艺复兴时期的发展,从而拓宽了学生对音乐的认知。

5.1.2 教学方法创新

目前该校新增了项目式学习方法。展开来说:在“绘画基础”课程之中,教师们布置了“校园风景绘画项目”。学生则需要分组实地去考察校园景点,在观察景物形态、色彩、光影变化之后,再进行构图设计和色彩运用的尝试。因为小组成员分工明确,可通过团队协作来完成绘画作品,所以有助于提高学生的绘画技能,并培养其团队合作和解决问题的能力。

5.1.3 校园艺术氛围营造

实践之中,该校打造了“校园艺术狂欢节”,该节日为期一周,当中包含了校园歌手大赛、舞蹈大赛、戏剧小品表演、美术作品展览等项目。具体而言:校园歌手大赛中学生用歌声能够展现青春风采;舞蹈大赛里有各种风格且精彩纷呈的舞蹈;戏剧小品表演则以幽默或者深刻的剧情吸引了观众的注意力;而美术作品展览能够从展出学生精心创作的作品。上述活动吸引到了众多学生参与,最终营造了浓厚的艺术氛围。

5.2 实践成效

5.2.1 学生艺术素养显著提升

通过课程体系地改革和教学方法地创新,学生的艺术技能和鉴赏能力得到了大幅度地提高。其表现为在各类地艺术比赛当中,此大学学生获奖的数量明显增加。

5.2.2 积极心理品质得到培养

学生们参与艺术活动和课程学习的过程中,其积极情绪、自信心、团队合作精神等积极心理品质都能得到培养。在问卷调查的结果当中显示,参与公共艺术教育活动的学生,其心理健康水平、学习动力和社会交往能力得到了显著地提升。而参与校园戏剧社团的学生,团队协作和沟通能力比较突出,因此其在面对压力更能保持住积极的心态^[4]。

5.2.3 校园文化建设得到加强

浓厚的校园艺术氛围推动了校园文化地建设,也提升了学校文化的品位。因为校园艺术活动是校园文化重要组成部分之一,借助活动能够吸引更多的师生参与,从而增

强了学校凝聚力和向心力。而学校社会声誉地提升,才能吸引到更多优秀学生报考。

6. 结语

在当下的高等教育领域之中,将积极心理学理论深度地融入到大学生公共艺术教育体系,正在成为教育者们推动教育创新的重要方向。因为这种创新性教育的模式旨在通过多个维度的策略来激发学生的内在潜能。所以,教育工作者可从课程体系重构入手,通过跨学科融合课程设计、模块化内容搭建,为学生构建更具开放性的知识架构;而在教学方法革新层面,教师可以引入项目式学习、沉浸式体验等新型的范式,以激活学生主动参与的意识;同时教师们还可以依托于校园文化建设,为学生打造集展览、演出、工作坊于一体的沉浸式艺术生态,从而让艺术氛围能够渗透于校园生活场域当中。

经实践明确,上述种种举措能有效的激发出学生的艺术学习热情与创造活力,此举在提升学生审美素养的同时,还能助力其积极心理品质的培育与强化。面向未来的教育实践,高校则需为学生建立动态化的模式优化机制,并结合学生的成长规律与时代发展的需求,来持续地完善课程内容、升级教学手段。尤其在教育技术快速迭代的背景下,高校应促使教育者们积极地探索数字化艺术教育工具的应用,以此构建线上线下融合的新型教学场景,最终使公共艺术教育既能传承人文精神内核,又能展现出时代技术的特征。

参考文献:

- [1] 严岩.公共艺术教育现状及其发展探究——评《公共艺术教育研究》[J].中国教育学刊,2020,(04):115.
 - [2] 吴传政,朱金棒,刘子龙.后疫情时代体育锻炼对湖北高校大学生心理健康的影响——基于问卷调查的研究[C].第十三届全国体育科学大会论文摘要集——墙报交流(运动心理分会)(一).中国天津市天津市,2023:402-404. DOI:10.26914/c.cnkihy.2023.079263.
 - [3] 刘文婷.大学生公共艺术教育现状及其发展路径探析——评《现象学美术教育学原理》[J].中国教育学刊,2022,(05):140.
 - [4] 杨春华,张继玉.积极心理学视野下大学生公共艺术教育模式探索与实践——以苏州工艺美术职业技术学院为例[J].湖北开放职业学院学报,2024,37(23):34-36.
- 作者简介:** 郑燕梅(1975-09),女,汉,籍贯:浙江舟山,本科硕士,讲师,从事的研究方向:艺术教育、教学。