

工科院校开展艺术教育的必要性探究

佟 强

(黑龙江工程学院艺术与设计的学院 黑龙江 哈尔滨 150050)

摘 要: 艺术教育是学校开展素质教育的主要内容之一, 艺术教育的开展对培养学生审美能力、创新能力具有促进作用, 工科院校是以工科专业知识技能教学为主, 近年来, 受职业价值和就业形势的影响, 院校对艺术类科目的教学重视程度不足, 导致学生艺术素养的提升受到限制, 基于此, 本文主要分析工科院校开展艺术教育的必要性和现状, 并提出具体策略希望可以为工科院校教育工作提供一些参考。

关键词: 工科院校; 艺术教育; 必要性; 策略

艺术教育作为院校人文素质教育的重要组成部分, 是提升学生艺术素养的主要途径, 目前多数工科院校都设置了艺术类的课程内容, 并积极开展艺术活动, 希望可以为学生的校园生活注入艺术活力, 但是仍有部分学生艺术知识严重不足, 缺乏创新思维, 只依靠工科知识教学无法有效解决该问题, 而艺术教育可以根据社会的需求变化, 强化学生的审美水平, 并在学习过程中引导学生形成创新性思维, 工科院校需要结合目前艺术教育的现状, 积极探索有效开展艺术教育的具体策略。

一、艺术教育内涵分析

艺术是人类利用情感和想象作为基本的特征对世界进行分析的特殊形式, 课可以通过艺术创造表现现实生活以及人们的情感理想, 艺术教育则是以艺术作为媒介开展的教育活动, 可以帮助人们实现自我完善。艺术教育的内涵可以概括为三点, 第一, 艺术教育过程中, 主要内容的能力的提升, 目前的艺术类教育主要包括音乐、美术等形式, 通过对艺术作品的学习和赏析, 使得教育的客体可以获取艺术创作和艺术鉴赏的能力; 第二, 开展艺术教育的过程就是情感交流的过程, 艺术知识和艺术素养主要依赖于学习者的主观认知, 需要通过思想层面的理解、感性地完成艺术知识的学习; 第三, 创造性是艺术教育的主要特征之一, 专业教师在开展艺术教育的过程中, 需要呈现出艺术作品和艺术形式, 这种呈现过程需要教师利用自己的专业知识和艺术素养, 在一定程度上属于创造的过程, 而学生在学习的过程中, 是基于对艺术理解的主要映像, 也是主观创作的一种。

二、工科院校开展艺术教育的必要性

(一) 提升学生思想道德素养

工科院校的教育工作一直都存在重视专业知识教育, 忽视艺术教育的情况, 这就导致学生的艺术素养较低, 学生未能形成良好的审美观念, 这在一定程度上会导致学生的思想道德修养存在一定的缺失。艺术教育属于美育的一部分, 可以将学生的道德素养、理想专转化为具体的道德行为, 对于教育工作而言, 只进行专业知识的教育是远远不够的, 需要让学生在掌握专业知识的基础上对价值进行理解, 并产生情感, 艺术教育的开展, 可以有效激发学生的道德情感, 从而实现学生思想道德素养的提升^[1]。

(二) 提升学生科学文化素质

现阶段, 社会行业竞争日益激烈, 对于工科院校的学生而言, 需要承担更大的就业压力和现实责任, 高等院校作为培养专业化人才的主阵地, 需要为社会输出具有较高科学文化素质、具备创新意识的专业化人才, 而艺术教育开展的一个重要功能是可以为学生提供更多信息, 从而激发学生的创新意识和创造思维。

(三) 促进学生心理健康

当代大学生面临着较大的就业压力, 社会竞争的日益激烈会导致在校大学生产生一定的情绪波动, 而部分学生由于缺少社会经验, 面对压力和负担可能在短时间之内无法有效缓解, 长此以往可能会

影响学生的心理健康。作为工科院校的学生, 专业知识内容复杂其较为枯燥, 需要院校组织开展文化艺术类的活动内容, 丰富学生的校园生活, 帮助学生进行自我调节。艺术教育在促进学生心理健康方面具有一定的优势, 通过艺术鉴赏教学, 可以暂时缓解学生的学习压力, 艺术审美可以帮助学生疏导不良情绪, 从而起到预防心理健康问题的作用, 进而促进学生的全面发展。

三、工科院校开展艺术教育的现状

(一) 工科院校对艺术教育重视不足

教育是素质教育的重要内容, 对学生的全面发展具有积极作用, 但是工科院校却未能充分重视艺术教育, 部分院校并没有将艺术教育纳入到院校的教学体系中, 针对艺术教育的投入也十分有限, 从工科院校的角度来看, 针对艺术教育的资源投入无法在短时间看到效果, 从学生的角度来看, 艺术教育无法让自身实现对职业技能的提升, 艺术技能以及艺术素养只是学生全面发展中的某一方面, 院校和学生对艺术教育的重视程度不足, 严重阻碍了艺术教育活动的开展, 此外, 对于工科院校而言, 艺术教育科目并不是优势学科也不是主要学科, 多数院校开展艺术教育的主要目的更多是希望通过艺术教育维持院校的稳定性, 在艺术教育的整体教育体系规划中处于次要地位^[2]。

(二) 艺术教育教师专业能力有待提升

艺术教育教师的专业能力以及艺术素养直接关系到教育工作开展的质量, 多数院校在师资投入方面都会针对教师的综合素质进行考查, 并投入大量的资源, 而对于工科院校而言, 艺术教育并不是主要的投资内容, 因此, 针对师资队伍的建设也存在不足, 相比于艺术类的院校, 在教师的艺术专业素养方面存在较大的差异, 艺术教育整体的师资力量较为薄弱, 导致艺术教育效果无法达到预期。

(三) 艺术教育教学内容存在滞后

目前工科院校开展的艺术教育的主要内容可以包括艺术理论教学、艺术技能教学两个方面, 对于大多数的学生而言, 艺术教育之下的音乐、美术等科目是拿学分的课程, 这种错误的想法导致教师对课上教学不重视, 所讲解的知识内容以基本的常识为主, 例如, 教师会在课上展示一些艺术作品, 带领学生进行鉴赏分析, 学生也没有针对知识内容进行深入地探索分析。艺术教育并不是简单的知识教学, 而是需要让学生通过艺术知识的学习, 可以提升自身的审美能力, 实现艺术素养的提升, 并可以将艺术学习获取的创新思维应用在学习过程中, 但是, 现阶段的艺术教育还停留在传统的教学内容上, 单一、滞后的问题较为严重, 无法吸引学生主动参与到艺术学习中^[3]。

(四) 缺少完善的课程评价体系

课程评价体系是教学工作开展的重要一环, 由于艺术教育课程教学不受重视, 教师也没有针对艺术教育的效果构建较为完善的评价体系, 教师无法准确判断学生艺术知识的掌握情况以及艺术教育的成果, 不利于教学模式的优化与改进。

四、工科院校开展艺术教育的策略

(一) 优化教育理念, 发挥艺术教育的意义

为保证工科院校艺术教育工作的有效实施, 需要转变传统的教学理念, 在重视工科专业教育的同时, 强化艺术教育对学生发展的积极作用, 对于工科院校的教职人员而言, 需要意识到高等教育的教学目的不是打造怎样的学校, 而是在于人才的培养, 工科院校在艺术教育方面存在不足, 是客观事实, 需要教职人员可以正确看待, 从人才培养的角度出发构建教育体系, 而不是过于看重重点、特色学科的打造, 忽视学生其他方面的培养, 只有工科院校正确意识到艺术教育对学生发展的重要性, 才能实现教育理念的优化, 因此, 工科院校的教育主管部门以及教育执行部门, 需要应用素质教育的基本理念, 将艺术教育纳入到学生的人才培养方案中, 并对艺术教育类课程进行优化安排, 采取有效的教学措施引导学生参与到艺术学习中, 充分发挥艺术教育对学生个人成长、发展的积极作用^[4]。

(二) 组建师资队伍, 强化教师的艺术素养

教育的质量取决于教师, 工科院校要想提升艺术教育的质量和成果, 急需打造一支具有现代化教育理念、艺术素养过强、教学经验丰富的教师队伍。艺术教育对艺术教师自身的素质具有较高的要求, 此外艺术教育不同于工科专业的教学, 教师不仅需要完成理论知识内容的教学, 还需要强化艺术鉴赏、审美等能力的教学, 工科院校可以从以下几个方面入手: 第一, 针对目前工科院校现有的艺术教育教师人才开展专业化的培训, 加大对艺术课程教师的培训力度, 工科院校可以与其他艺术类的院校建立合作关系, 为教师提供更多交流学习的机会, 同时鼓励教师进修学习, 必要时可以提供一定的资助, 并在校内组织教师开展教学研讨交流会议, 从而提升教师团队的专业素质和教学能力; 第二, 工科院校需要拓宽社会招聘渠道, 积极引进具有高素质、艺术素养较强的艺术专业教育人才, 也可以邀请一些艺术研究的专家开展讲; 第三, 工科院校需要针对教师群体构建激励机制, 不仅需要为教师提供良好的工作环境, 还需要为教师提供公平公正的职位晋升空间, 工科院校需要针对艺术教育开展的实际情况进行判断, 并对教师的教育工作完成情况, 教学效果进行总结, 针对优秀教师, 工科院校可以给予一定的激励, 树立优秀教师典型, 并将其作为将教师职位晋升的指标之一, 而对于未能完成艺术教育工作的教师, 工科院校可以要求教师参与到培训学习中, 鼓励这部分教师向优秀教师学习交流, 可以从绩效奖金上进行适当的惩罚^[5]。

(三) 丰富教育内容, 采取多样化教育形式

1、根据教学内容划分课程形式

艺术教育包括的内容较为广泛, 只有针对教学过程进行优化, 采取多样化的教学形式, 保证艺术教育工作的顺利开展。教师可以从具体的教学内容出发, 将课程分成认知类课程、理论素质类课程以及实践创作类课程等。

认知类的课程内容主要是培养学生的艺术兴趣以及基础知识, 教学目的是让学生可以掌握一定的艺术表达方法, 可以初步了解艺术形式, 并通过艺术作品的学习初步构建艺术知识体系, 工科院校可以设置绘画、音乐艺术等课程, 让学生可以根据自己的兴趣爱好选择课程内容。理论素质类课程会重点介绍艺术形式的创作方法和创作技巧, 教师需要在教学过程中带领学生观摩大量的艺术作品, 还需要引导学生进行艺术创作, 可以设置艺术理论、艺术欣赏、艺术史等课程, 让学生可以在理论知识的基础上提升艺术学习的深度, 实践创作类课程主要面向具备一定艺术素养的学生, 工科院校需要为学生提供艺术创作的条件, 可以开设雕塑、陶艺艺术、服饰艺术等课程^[6]。

2、打造艺术教育精品课程

精品课程是指具有一定特色、一流教学水平的优秀课程, 由于一直以来工科院校都是以专业类课程的教学为主, 未能针对艺术教育课程进行深度的挖掘, 因此为提升艺术教育质量, 需要打造艺术教育精品课程, 并充分利用现代化的教学技术, 全面提升课程质量, 首先, 需要以先进的教育理念作为教学工作以及课程内容的基础, 将传统的教学模式与现代化的教学技术充分融合, 实现理论教学与实践教学的共同开展^[7]。

(四) 开展教学评价, 优化教学的评价体系

针对艺术教育课程制定评价体系, 是优化艺术教育效果的主要措施之一, 理工院校在建设专业课程体系的同时, 也要建立公共艺术课程体系, 建立艺术课程管理体制, 保证艺术教育有效地进行。艺术教育类的课程评价需要包括针对学生的评价、教师的评价以及课程内容、课程效果的评价。

首先, 针对学生的评价, 主要是以教师评价为主, 教师需要针对学生在艺术教育课程中表现、课堂出勤、考核成绩以及艺术创作等方面进行客观评价, 教师可以设置不同的权重, 保证评价结果的科学性, 学生通过教师的评价可以意识到自己在艺术学习中存在的不足; 其次, 针对教师的评价, 需要由工科院校组织开展, 可以采取问卷调查的方式收集学生对教师的评价; 最后, 针对课程内容和课程效果的评价主要参考学生艺术素养的提升情况以及学生的艺术作品, 通过对课程的评价, 教师可以根据结果判断目前艺术教育中存在的不足, 并对接下来的教学方案和课程内容进行适当的调整, 工科院校需要通过改革逐步建立起能够促进学生素质全面发展的艺术教育评价体系^[8]。

结束语:

总而言之, 艺术教育作为素质教育的重要组成部分对学生的艺术素养的提升以及全面发展具有重要意义, 工科院校需要正视艺术教育中存在的不足, 提升对艺术教育的重视程度, 优化艺术教育理念, 充分发挥艺术教育在学生成长中的积极作用, 组建师资队伍, 强化教师的艺术素养, 丰富教育内容, 采取多样化教育形式, 开展教学评价, 优化教学评价体系。

参考文献:

- [1] 钱坤. 应用型理工院校学生艺术素养培育途径研究——以黄河交通学院为例[J]. 艺术评鉴, 2021(3):130-132.
 - [2] 孟银, 程冉. 工科高职院校艺术实践课程改革途径的思考[J]. 卷宗, 2021,11(19):254.
 - [3] 冉玉. 艺术通识教育体系在工科院校中的发展状况[J]. 河北画报, 2020(5):143.
 - [4] 岳琦. 理工科高校公共艺术教育现状及优化方式初探[J]. 科教文汇, 2020(22):77-78.
 - [5] 谢颖. 新工科建设背景下理工院校艺术教育的价值思考——以兰州理工大学为例[J]. 发展, 2020(7):56-58.
 - [6] 刘畅. 工科高职院校公共艺术教育存在的问题及应对[J]. 中文信息, 2019(5):113.
 - [7] 杨瑜, 吴向宾. 工科院校加强艺术通识教育的路径研究[J]. 明日风尚, 2019(4):85.
 - [8] 郑泽涛. 以第二课堂为载体的理工院校艺术教育路径探索[J]. 艺术教育, 2019(6):265-266.
- 作者简介: 佟强, 1973年, 男, 汉族, 黑龙江省哈尔滨市, 黑龙江工程学院艺术与科技学院, 150050, 教授, 本科, 研究方向产品设计。
- 黑龙江省教育厅规划课题一般项目, 《工科院校公共艺术教育平台构建研究与实施》, 项目编号 GJC1316104。