

高校艺术类实验室建设及有效管理探索

朱 勇

(湖南第一师范学院音乐舞蹈学院 湖南 长沙 410205)

摘要：高校开设艺术类实验室的目的在于，充分落实艺术专业教学实践，方便对学生进行理实一体化教学，促使学生能够对相应的艺术内容进行深入了解，且能够在实际参与实践活动过程中，对其进行深化的改革与创新，促使相应艺术领域进一步得到创新发展。本文从高校艺术类实验室建设及有效管理角度出发，通过对艺术类实验室特征内容进行有效分析，对其建设管理创新必要性进行深入探讨，结合相应的建设管理问题等，切实提出几项建设管理建立，确保高校艺术类实验室建设及管理的实际效果得到充分保障，真正为艺术发展、文化创造提供可靠的助力。

关键词：高校；艺术类实验室；建设；管理

艺术发展是保持文化创造活力的关键路径，通过对其进行教育教学保障，促使其能够真正发挥出艺术创新发展作用，对文化建设产生更加积极的作用，是当前高校艺术类专业课程建设最应该考虑的问题之一。基于此，高校艺术专业相关教育工作者，应该在充分认识理实一体化教学重要性的前提下，结合当前的社会发展需求、艺术创新需求及教育科技发展情况等，对高校艺术实验室进行创新性建设，并执行有效的管理，在做好相应顶层设计的基础上，落实建设、管理制度，并能够在教学实践过程中，结合学生的实际情况对其进行适时、有效的改进、调整，促使其最大限度发挥教育实效，为艺术发展奠定坚实基础的同时，能够为文化事业的发展，提供更加可靠的艺术品鉴、促进保障。

一、艺术类实验室的特征

艺术实验室，顾名思义是从艺术专业角度出发，建设的一种能够辅助艺术教学、具有明显实践性质的实验室。艺术类实验室的特征表现非常明显，在实验侧重点、要求以及评价方式等几方面均具有重要体现。

(一) 侧重点方面

艺术专业的特征之一，是不能够以量化形式进行某些工作的界定，这也决定了艺术实验室的与众不同：艺术的创新研究基地，依靠对艺术的大胆想象与实践开发，促使相应艺术专业得以创新发展。这也有别于其他工科类实验室特点：基于测量、操作，验证已知理论或进行科学实验的深入探究。因此，艺术实验室的创设重点在于培养学生的想象力、创造力，对学生创新意识及创新能力的培养效果明显^[1]。

(二) 要求方面

艺术实验室在具体开展相应教学活动过程中，对学生提出的要求也有着非常明显的不同。如其他工科类实验要求学生在实验过程中保证操作精准性，尤其是将一些质量性的内容以标准化的方式予以呈现，需要达到相应标准才可以保证实验的成功。而艺术类实验室则更加侧重于对学生感官能力的调动，借以促使学生的创作灵感得以有效发展。艺术类实验大范围允许实验误差存在，且对实验步骤一般没有特殊规定，而是鼓励学生进行大胆试验、创造，及时对实验设备的操作均要求站在科学角度进行，但是艺术类实验则更多强调随意性操作，对过程不作重点要求^[2]。

(三) 评价方式方面

艺术实验的评价特殊性与其不能够完全量化有着直接关系，其更加侧重于从艺术本身的品鉴性角度出发，借助一些既定、非既定的标准，对艺术品的创作过程思想性及作品进行品评。如对作品中体现出来的创造性、感悟力以及表现力等，进行系统性分析，而这些及时是系统性分析、评价，但也具有非常明显的主观色彩^[3]。

二、高校艺术类实验室建设必要性分析

针对高校艺术类实验室建设及管理进行强化、创新，不仅对艺术专业本身的发展具有重要促进意义，对相应的艺术领域创新发展同样具有重要的保障性意义体现。

(一) 艺术课程创新发展需求

艺术发展与时代发展同步进行，需要从时代视角审视艺术的创造性，对相应艺术作品进行合理地品鉴，保证不会对艺术作品的创新、价值体现产生消极影响。这些内容在高校艺术教学活动中，均有着重要的要求体现，而这些对于课程的创新发展同样有着一定要求，实验室教学作为艺术教学活动的重要组成，尤其是辅助开展艺术创造实践活动的重要路径，将其与现代科技艺术相结合进行创新性发展，能够有效满足艺术类专业课程的创新发展需求。

(二) 艺术教学质量提升需求

艺术类实验室是艺术专业教学活动的重要组成，其对艺术实践具有重要保障及推动意义。尤其是一些学生在对部分艺术理论的理解程度较低，而在艺术实验室中，通过真正动手实验，能够促使其对相应理论内容进行深入理解，且能够在深入理解的同时，借助实验过程中的思想作用，促发新的艺术作品产生，整体提升艺术专业的教学质量，真正发挥出艺术实验应有的创造效果^[4]。

(三) 艺术课程管理提高需求

强化管理本身就是对管理水平、管理质量的强化，艺术类实验室的管理强化，自然也是从这一角度出发，借助管理强化，促使学生能够在艺术实验室中，更多掌握艺术创造技巧、技能，能够在创新意识与能力逐步提升的过程中，整体促使艺术实验课程的教学效果、管理效果提升。如借助现代信息化监督管理系统，对学生的实验过程进行有效监督，能够方便教师更加清楚地了解学生的创作过程，进而对其明确其艺术创作思想、作品风格发展方向等，方便对其做出更加合理的指导，促使实验效果持续提升^[5]。

三、高校艺术类实验室建设及管理的问题解析

在高校艺术类实验室教学实践意义非常明显的前提下，之所以强调对其进行建设、管理强化，主要还是因为高校艺术类实验室建设及管理过程中，存在几点常见的问题，具体可以从以下几方面进行详细分析。

(一) 组织方面

高校艺术类实验室建设与管理的不足，在组织方面具有明显体现。如实验室的管理组织机构建设不完善，管理人员工作安排方面存在一定的不合理问题，常与艺术类专业的发展不相匹配。而这一点也暴露出国内艺术专业发展的一个弊端：起步晚，艺术类实验室建设原则不明确，这也致使实验室的教育拓展性研究不明，对提升学生的学习质量，效果不明^[6]。

(二) 设备方面

现阶段，大部分高校在艺术类实验室建设方面，都表现出较

为明显的设备不足问题。一方面是由于艺术类专业大幅扩招造成学生数量激增，而实验设备建设水平很难跟上，另一方面则是由于资金的匮乏，很难满足实验室扩建需求，相应的先进设备引进困难，很难满足艺术创新需求等，整体制约艺术类专业教育发展^[7]。

(三) 管理方面

管理方面的问题主要体现在两方面：一是艺术类实验室管理正处于探索阶段，缺乏相应的管理、技术双向人才，很难发挥出管理实效。二是借鉴工科类实验室进行管理，缺乏对艺术特殊性的认识，进而不能够有效把握管理方式的合理性，抑制管理实效发挥^[8]。

四、高校艺术类实验室建设及有效管理的路径分析

在对上述艺术类实验室特征、强化管理重要性以及相应问题进行深入分析后，下面就高校艺术类实验室建设及有效管理的路径，具体给出几项具有实践意义的建议，助力提升高校艺术类专业的发展。

(一) 注重实验室建设顶层设计规划，完善制度建设落实工作

注重实验室建设的顶层设计，方便对这个实验过程进行有效规划，确保各项实验制度有效落实，确保艺术实验效果，为艺术创造提供可靠的助力。顶层设计的角度，可以从组织建设与制度建设两个角度出发。

例如，在组织建设方面，应该注重完善实验室管理组织队伍建设，从切实满足艺术专业人才培养需求角度出发，结合学校的艺术专业教学活动实际开展情况，合理构建相应的组织架构，使其能够满足实验教学各个环节及教学效果需求。除此之外还需充分考虑艺术类实验课程的建设与艺术专业整体课程设计相协调，确保能够达到理实一体化教学要求。在制度建设方面，则需要对实验室教学的过程进行合理规划，确保能够最大限度发挥艺术实验作用。如对实验过程中相应技术的应用，注意在基础满足实验需求的层面上进行合理创新，保证技术及相应设备的应用合理，最大限度确保实验的合理性。

(二) 重视仪器设备的管理优化，强化实验室设备的安全管理

设备的管理与更新，是确保艺术实验效果的关键。在实践开展实验室建设与管理工作时，应该注重对相应技术设备的管理，在确保设备使用安全的情况下，合理开展各项实验教学活动^[9]。

例如，首先针对实验室设备制定相应的管理制度，具体还需充分结合相应的艺术实验要求进行，合理制定设备管理流程，设置总管、分管制度，有序开展实验管理工作的同时，确保实验目的有序落实。如将一些公共性较强设备进行集中分类管理，按照实验课程设置进行统一调度。借助现代信息技术的运用，建立信息化管理平台，方便对其进行更加精细化的管理。除此之外还需重视对实验设备的维修保养管理，确保在有效维管的前提下，最大限度发挥实验器材的应用实效，有效降低实验设备损坏所带来的经济损失。

(三) 重视师资队伍建设与管理，强效落实教师管理制度

师资队伍建设与管理，同样是确保艺术类实验室教学效果提升的关键因素。具体过程还需制定并落实相应的管理制度，除此之外，还应添加一条有关于培训的制度内容，以此确保教师在不断学习、提升的过程中，逐步提升自身的教学管理水平，确保艺术实验教学质量。

例如，借助现代信息科技、数字资源，敦促教师进行自主化学习，并以相应的目标考核辅助敦促学习活动的落实，促使教师的实验室教学及管理水平持续提升。与此同时，还应该注重培养管理与教学技术双向成长的人才，为师资队伍建设提供质量保障。如从艺术实验专业角度出发，注重考查教师的专业素养，再结合当前的艺术课程创新开展需求，对教师的艺术创新能力、实验创新能力以及信息技术等的应用能力进行培养、考核，通过开展各类深造实践

活动，严格按照相应的管理制度来进行。

(四) 强调教学资源的合理优化，适时优化创新实验室资源

艺术创新源于实验创新，实验创新需要借助相应的资源优化。具体还需从艺术教学资源角度出发，优化实验教学内容，适当适时更新实验教学资源库以及合理搭建相应的实验网络虚拟平台，进一步艺术实验教学提供可靠的资源保障^[10]。

例如，在实验内容设计方面，充分结合学生的性格特点及喜好特点，结合当前的实验教学水平，合理设计教学内容。而在开放式实验资源更新方面，则需要充分引入最新艺术演技成果及艺术前沿科技内容，做到艺术实验相关理论知识与实践内容的更新，确保为学生提供更加可靠的实验室资源。在实验室网络虚拟平台搭建方面，则需要充分关注对信息技术等的运用，将其与艺术实验相结合，借助相应技术人员的合理加工、建设，完善网络虚拟实验室建设体系，能够满足模拟实验过程、实验现象及原理的一整套体系内容，更加方便实验教学活动的经常性开展。与此同时，还需重视教学评价一体化建设，建立健全相应教学评价体系，方便对相应实验室项目活动进行跟踪性评价，确保评价合理且能够切实发挥评价实效。

结语：

综上所述，艺术类实验室的建设与管理，应该切实从艺术专业特征角度出发，将其与教学相结合，对其进行合理化改进。尤其是当前艺术发展均具有一定特殊性，不仅具有艺术自身的特点，还相应具备与现代科技相结合的技术性特征，因此，在实际开展艺术类实验室教学时，应该注重结合当前教育科技的发展进行，充分结合艺术专业特征，从实验室建设与管理制度角度出发，重视对实验仪器、设备的有效优化、安全管理，重视实验室教学师资队伍的建设，尤其是专业教师与技术人员之间的合作，实现对教育资源的有效整合与运用，确保实验室建设落实，打造信息化艺术实验室，在科学评价的辅助作用下，真正发挥实验室教学实效，为艺术专业学生提供可靠的理实一体化教学保障，促使其艺术品鉴、创新能力逐步提升，且能够为社会文化的发展及艺术创新等，提供更加有力的支持。

参考文献：

- [1] 许荣聪. 改革与拓新——高校艺术类实验室管理模式探析 [J]. 科教导刊 - 电子版 (中旬), 2019(6):65,68.
- [2] 杜佳玲. 民办高校艺术类实验室建设与实践探索 [J]. 文化创新比较研究, 2018,2(18):57-58.
- [3] 林龙生. 高校艺术类专业实验室日常管理中的问题及对策思考 [J]. 文艺生活 · 中旬刊, 2020(1):251.
- [4] 赵杰. 浅谈高校艺术类实验室的特征及管理 [J]. 魅力中国, 2018(19):158.
- [5] 韩琦. 高校艺术类多种专业实验室共建探析 [J]. 艺术科技, 2021,34(10):237-238.
- [6] 徐英. 信息技术在高校艺术类实验室管理中的应用 [J]. 科技传播, 2020,12(9):106-107.
- [7] 汤常鸣, 姜洋, 刘啸笛. 高校艺术类实验室建设与管理研究 [J]. 当代教育实践与教学研究 (电子刊), 2018(6):63-64.
- [8] 何小力. 浅谈高校艺术类专业实验室管理模式 [J]. 人文之友, 2019(23):85.
- [9] 姚凯丰. 高校艺术类实验室网络一体化管理平台分析 [J]. 才智, 2018(26):171.
- [10] 刘艳. 信息技术在高校艺术类实验室管理中的应用分析 [J]. 消费导刊, 2021(23):87-88.

作者简介：朱勇，1982.7，男，汉族，湖南省郴州市，湖南第一师范学院音乐舞蹈学院，410205，讲师，硕士研究生，研究方向：音乐学、教育与管理。