

高职院校艺术美育与中华优秀传统文化融合的课程研究

杨春晓 邱霞 刘徽 孙冬青 于小雅 刘凤文

(大兴安岭职业学院 黑龙江大兴安岭 165000)

摘要:美育在我国高等职业教育发展中自 2013 年年底,党的十八届三中全会第 42 条“深化教育领域综合改革”中提到“改进美育教学,提高学生审美和人文素养”,标志着高职院校美育从缺失、提倡、落实于课堂教学之中,对学生审美和人文素质的提升发挥非常重要的作用。2015 年底,国务院办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》,首先从如何构建科学的美育课程体系进行了建议。同年,美育被纳入《教育法》。现已纳入《职业教育法》中,有了法律的保障,更是进入了发展盛世。尤其是美育在高职院校中,成为了必须要进行落实的教育内容。

高职院校美育课程体系与中华优秀传统文化融合的研究、实践能更好的为国家培养高素质职业人才。高职教育除了培养学生具备职业技能、技术,还担负着中华民族伟大复兴和美育精神建设的教育责任,引导学生形成高层次的精神追求与思想境界[1]。

根据以上背景,当前的课题是如何开设高职院校特色美育课程,研究开设特色美育课程目的是什么,应基于什么理念开设,其教育内容构成,开设哪些美育课程等问题,因此,本文着重对高职院校美育课程进行了研究。

关键词:高职院校 艺术美育 中华优秀传统文化 课程

正文:艺术美育是高职院校实施美育的重要途径,国家在政策中对艺术教育工作的方式方法做出了指示,同时在实践中,大多数高职院校也将公共艺术教育作为实施美育的主体。艺术美育其内容中有大量中华优秀传统文化可以汲取,将艺术美育与中华优秀传统文化融合的课程很值得研究。高职院校艺术美育与中华优秀传统文化融合的途径与困境进行阐释,试图明晰高职院校艺术美育与中华优秀传统文化融合的课程目标指向以及改进措施,思考是否将艺术美育与中华优秀传统文化融合的课程体系的搭建就能够实现高职院校美育课程的目标,达成学生审美素养、人文素养、职业素养和专业审美素养的提升。

一、研究的意义

2021 年 10 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,明确提出:“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,明确坚持立德树人、德技并修……”的意见。因此,高职院校将艺术美育与中华优秀传统文化融合的课程,不仅会对传统的教学方式进行创新,还可以增加学生对于中华优秀传统文化认同度,提高美育的效果,增强文化自信。

艺术美育课程是我国高职院校教育课程体系的重要组成部分,是高职院校实施美育的主要途径,艺术美育教学是高职院校艺术教育工作的中心环节,融入中华优秀传统文化内容后,将大大提升教学效果,也是推行课程思政的重要手段。适用于全国高职院校非艺术类专业。艺术美育课程是为培养社会主义现代化建设所需要的高素质职业人才而设立的限定性课程,对于提高审美素养,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格具有不可替代的作用[2]。

二、开发具有中华优秀传统文化特色的艺术美育课程

艺术美育课程的目标旨在通过鉴赏优秀传统艺术作品、学习艺术理论、参加多样艺术活动等,树立正确的审美观念,培养正确高雅审美品位,提高文化素养;通过了解、吸纳中国传统艺术成果,理解并尊重民族文化;发展审美思维,培养创新精神和动手实操能力,提高发现美、感受美、表现美、赏析美和创造美的素质,促进德技体美全面和谐发展。国家多项相关美育政策中都提到过艺

术美育课程目标在于提升高职生的审美与人文素养,培养创新、动手实操能力,因此,高职院校艺术美育课程体系在建设不只包含中华优秀传统文化、艺术作品的鉴赏类课程,还应当包含中华优秀传统文化实践类、艺术史论类、艺术批评类课程,艺术美育课程不只是培养艺术鉴赏能力,还应提升审美表现、动手实操的创造能力等等。在鼓励、支持高职院校在开齐开足音乐艺术鉴赏、美术艺术鉴赏、舞蹈艺术鉴赏、传统戏剧艺术鉴赏等多门融合中华优秀传统文化的艺术美育必修课程的同时,也应提供若干艺术技能课程用以满足非艺术专业但具有艺术特长的学生选修。特别注意的是,艺术鉴赏和技能训练课程内容,应该尽量与其专业特点相互关联,以便充分发挥美育辅助专业发展的功能。

我们已经知道,面向全校各专业学生的艺术教育称“艺术美育”,应与专业艺术教育课程区分开来。也有人说过,现阶段是一个“广泛美”、“广泛美育课程”的时代。这种说法有严重误解。虽然当前在院校和社会层上都出现了大批打着“美”和“美育”标签的现象,但很多却不是履行美和美育之教育本质的行为。也包括打着美育大旗的艺术教育和才艺训练。同时存在赏析类课程过多的现象,笔者在对各高职院校教务处网站调查发现,目前各高职院校开设的选修公共艺术课程中以鉴赏类课程为主,创作类课程和技能类课程等实践性任意性选修课程严重缺失。于此同时,很多鉴赏、分析类的课程是在重复设课,比如某高职院校 2021 年的通选课中,单音乐鉴赏就重复开设了 4 门。美,是一个整体中各部分与各要素的相互匹配的关系,并且能令人感受到身心愉悦的那些物 and 事;中华优秀传统文化中有大量用美的物和事作为其内容,以个体审美活动来作为方法,开发中华优秀传统文化美育课程能最大化实现院校美育目标直至达到新时代美育目标的教育教学活动,才是真实有效的美育。功利化的艺术才艺训练颠覆了艺术的价值,也与美育的宗旨背道而驰。艺术美育课程的实质是提升学生艺术与人文素养,即使在设计艺术实践实操类课程的过程中,也必须注意不能单纯技能性、技巧性训练,而是要通过审美提升。但实践实操类课程的设计过程中,也应当注意不要单纯技能性训练,而是通过审美提

升外化的表现力与创造力的过程,所有课程内容应该是美好的,令人不自觉专注、沉浸的表现和创作,避免枯燥的艺术“技术”训练。所以面向非艺术专业普通学生美育的重要途径的艺术美育,明显有不同教学目标、课程内容和教学方法。但也应看到,只是通识艺术课程体系的搭建是难以满足高职院校美育所需的多重目标,例如专业审美素质的培养,就不光靠对艺术美的鉴赏,还必须对自己本专业,例如专业审美素养的培养,这就不光靠对艺术美的赏析,还有对自己本专业传统文化,如中华科学之美、中华自然之美、劳动传统之美等等的赏析。因此高职院校开发特色中华优秀传统文化艺术美育课程是实施美育的一个重要途径。

三、高职院校艺术美育课程体系

高职院校课程可以划分为常规性课程和潜在性课程两大主类。常规性课程包括学科课程和活动课程,其中包含分学科课程和综合性课程。完整的以中华优秀传统文化为根基的高职院校艺术美育课程,应该包含公共必修艺术赏析课程、艺术审美课程、学科文化潜在课程等在内的高职院校艺术美育课程体系。

高职院校艺术美育综合课程为美育的核心课程,是一门通识课程。用以系统性培养高职学生基本的审美素养为目标,囊括了艺术美育基础理论、审美方法和知识和审美活动,可实现多学科间的大跨度,并深度联系。该门课程主要在于促进学生认知与情绪发展,通过强化审美素质与人文素质、科学素质、道德素质、身心素质等。该课程为面向全体学生开设的必修或限定性选修的综合美育课程,记为2学分。

例如目前有高职院校和普通大学开设的《大学美育》《审美·跨界》《艺术与人生》等等课程,都属综合性艺术美育课程。

艺术赏析与技能训练选修课程,可以促进艺术审美素养的发展,比如艺术感知力、理解力、表现力和创造力。这类课程又可分为:艺术与审美综合课程;艺术鉴赏类课程;艺术表现技能训练类课程;艺术创作理论与实践实操类课程。

艺术与审美综合课程:例如当前开设的《艺术导论》《艺术概论》都可以算作这类课程。艺术鉴赏类课程可开设公共艺术美育课程,如《电影鉴赏》《诗歌鉴赏》《戏曲鉴赏》《美术概论》《音乐概论》等都算作艺术鉴赏类课程,这一类课程,还可以细分为两大类:艺术感受理论类,艺术体验与分释理解性课程。这一类课程可由学生根据自己的兴趣选修1-2门进行基本了解,下一学年运用此艺术理论方法达到对其它艺术美形式的迁移和发展,例如可以增加开设的课程有《七大艺术》《艺术感知》《视觉艺术》《听觉艺术》《视听艺术》和《综合艺术》等。除此之外,还可开设如艺术与人文素养类美育课程:例如《艺术与中华优秀传统文化》《艺术与文化》《艺术与生活》《艺术与科学》《艺术道德》《艺术史》等课程。艺术技能实操类课程:主要在于提高学生艺术表现技能,助力身心发展,塑造优美形体等。艺术技能实操类课程要求实践与理论教学相结合,此类课程艺术专业的学生可以选修,其它的学生感兴趣的也可选修。艺术创作类课程:主要在于培养学生按照美的规律和技巧进行艺术创造,促进心理认知、稳定情绪。艺术创作类课程也可以分为理论课程与实操课程,课程内容设计中教师可以讲解某种艺术的

创作的思路、创作方法,讲解如何进行形象构思,同时尽量将各类艺术美育课程与应专业特点相关联,助力专业技术的培养和发展。

在各不同专业的艺术美育选修课中,应该增加本专业美育课程,开发专业学习的热情,激发创新、创造动机。理工科专业学生,引导其科学化与美育艺术化的相融。艺术院校系和艺术专业相结合,发挥特色建立院校美育课程体系,促进本专业课程教学,同时与文化类课程教学相辅助,坚持培养德艺双馨,培养高职院校学生综合素养,培养造就具有丰厚中华优秀传统文化底蕴、德智体美素质全面、专业实操能力扎实的艺术专门人才。

关于这类课程,比如开设《传统建筑美学》《医学之美》《军事文化》等课程,同时开发这方面的专业美育教材,用以支撑专业美育课程的建设。总之,高职院校各个专业的知识、技能等,都包含着美育知识和中华优秀传统文化底蕴的专业美育素质培养目标,是培养热爱本专业,激发专业创新的内驱力,达到立德树人目标的重要举措。

美育实践活动类课程,活动类课程在于提升高职学生综合素质、培养审美个性和协作。例如学生参加校外活动,传统高雅艺术文艺演出,参观艺术场馆,学生社团,都可计入美育课程学分,激发学生的参与热情。

另一种潜在课程为中华优秀传统文化审美化场景的营造。形成美育环境,打造对身心产生影响的氛围。这种潜在课程主要形式为:观念性质的校风、学风、学习理想等;物质性质的教室、建筑、环境;规章制度性质的学校管理、班级管理;心理性质的师生关系,人际行为方式等。利用校园广播、网络、教室、文化廊、宣传栏等途径营造格调高雅、富有中华优秀传统文化美感、充满向上朝气的校园文化环境。要让社会主义核心价值观、中华优秀传统文化基因通过校园文化场景的营造滋润学生心灵,引导学生发现自然之美、生活之美、劳动之美。

结语:

教育对文化传承的作用是不可替代的,艺术美育的建设与中华优秀传统文化是紧密相连的。不同艺术门类中中华优秀传统文化都应成为美育中的重要课程内容。在高职院校中传承中华优秀传统文化是使命,也是高职院校发展高水平、高层次职业教育创新的机遇,最大化的让每名学生都有机会了解中华优秀传统文化。让学生在艺术美育中体会和谐、向上的中华优秀传统文化是学校的责任,建设系统的艺术美育课程可以发展中华优秀传统文化,弘扬中华美育精神。

参考文献:

- [1]徐令,张宏芳.高职美育信息化教学实践的不足与应对[J].文教资料,2020(1):126-127,71.
 - [2]马艳.基于传统文化视角的高职美育研究[J].辽宁高职学报,2020,22(5):105-108.
- 本论文为黑龙江省教育科学规划课题《自媒体视域下高职美育与中华优秀传统文化融合的路径研究》(ZJB1422097)研究成果