

论职业教育中的艺术教育：价值、现状与优化策略

侯豆豆

新疆林业学校 新疆乌鲁木齐 830011

摘要：本文探讨了职业教育中艺术教育的重要价值，包括审美素养提升、创造力激发、情感表达与心理健康促进以及团队协作培养等方面。通过分析当前职业教育艺术教育存在的课程边缘化、教学处境尴尬、课程定位不清晰等问题，提出了相应的优化策略，并针对新疆地区的艺术教育资源和现状进行了分析和展望，对艺术教育的使命提供了清晰认知，旨在提升职业教育中艺术教育的质量和效果，促进学生的全面发展。

关键词：职业教育；艺术教育；全面发展

1. 引言

职业教育作为教育体系的重要组成部分，旨在培养具有专业技能和综合素质的应用型人才。艺术教育在职业教育中虽长期处于相对边缘地位，但却具有不可忽视的重要作用，对于学生的全面成长和职业发展具有独特的价值。

2. 职业教育中音乐教育的价值

2.1 提升审美素养

艺术是人类共同的语言。通过欣赏、感知和学习实践不同风格、体裁的艺术作品，学生能够培养对美的感知能力。从古典艺术的庄重典雅到现代艺术的时尚活力，从民族艺术的独特韵味到现代艺术的创新风格，学生在接触各类艺术作品的过程中，逐渐形成对各种艺术要素的敏锐感知，提升自身的审美层次和艺术鉴赏能力。这种审美素养的提高不仅有助于学生更好地理解 and 欣赏艺术作品，还能迁移到对一切美的形式以及生活中美好事物的感悟上，使他们在未来的职业生涯和生活中拥有更加丰富的精神世界和高雅的生活情趣。

2.2 激发创造力

艺术创作本身就是一个充满创造力的过程，在职业教育的音乐课堂上，学生通过参与音乐创作活动，如简单的歌曲改编、旋律创作等，能够激发自身的想象力和创造力。即使是音乐欣赏环节，学生对音乐作品的个性化理解和感受也是创造力的体现。对于职业院校的学生，尤其是那些学习技术类专业的学生来说，创造力的培养有助于他们在专业领域中突破传统思维模式，提出创新性的解决方案和设计思路，为未来的职业发展增添竞争力。

2.3 促进情感表达与心理健康

艺术具有强大的情感表达功能，学生可以通过演唱、演奏乐器等方式将内心的情感释放出来。在职业教育阶段，学生面临着学业压力、职业规划的迷茫等多种问题，艺术教育为他们提供了一个情感宣泄的出口。例如，当学生感到焦虑时，聆听舒缓的音乐可以缓解紧张情绪；当他们心情愉悦时，欢快的歌曲能够进一步增强积极情绪。同时，参与艺术实践活动，既能增强学生的心理稳定性和专注力，还能培养学生的团队精神和社交能力，有效预防和缓解心理问题，促进心理健康发展。

2.4 培养团队协作精神

在合唱、合奏等艺术实践活动中，学生需要学会与他人密切配合。每个声部、每个乐器组都有其独特的作用，只有各部分相互协调、默契配合，才能呈现出完美的音乐效果。这一过程能够让学生深刻体会到团队协作的重要性，学会倾听他人、尊重他人的意见和劳动成果，提高沟通能力和协作技巧。这种团队协作精神对于学生未来进入职场，适应企业团队工作环境具有至关重要的意义，有助于他们在工作更好地与同事合作，提高工作效率和团队凝聚力。

3. 职业教育中艺术教育的现状

3.1 课程设置边缘化

教育部对国家各级各类院校都有开设艺术类课程的要求，但在许多职业院校，艺术教育课程与专业课程相对而言，往往处于一种相对被动和略有些尴尬的境地，在课程体系中所占比重较小，甚至一些专业没有开设艺术类相关课程。课程安排也不够合理，往往存在课程设置不均匀、不连续

和比较随意的不确定的状态,无法保证学生系统地学习艺术常识和开展艺术类实践活动,难以达到预期的教育效果。

3.2 教学方法单一

部分音乐教师在教学过程中仍然采用传统的讲授法,以理论知识灌输为主,缺乏与学生的互动和实践活动的组织。例如,在音乐欣赏课上,只是简单地播放音乐作品,介绍作品的创作背景和作者生平,学生处于被动接受状态,难以真正激发学生对音乐的兴趣和学习积极性,也不利于学生音乐素养的培养和提升。

3.3 师资力量不足

职业院校艺术类教师相对较少,而部分教师虽有学历,却缺乏与学历匹配的专业水平和教学能力,也由于客观现状和主观能动性的不足,无法满足学生多样化的学习需求。此外,由于职业院校对艺术教育的重视程度不够,艺术类教师在各种培训、进修乃至课题研究和学术交流以及教学资源获取等方面缺乏必要的机会和渠道,面临诸多困难,这在客观上进一步影响了教学质量和课程发展。

3.4 教学资源匮乏

与普通学校相比,职业院校在音乐教育资源方面的投入相对较少,专用艺术类教室、艺术类教学设施、场地配备和乐器设备、音响资料等教学设施不完善。许多学校没有专门的音乐教室、排练厅、琴房等教学场地,器材数量有限且十分陈旧,无法满足艺术教学的必要需求,无法为学生提供良好的学习条件,限制了艺术教育活动的开展和教学效果的提升。

4. 职业教育中音乐教育的优化策略

4.1 完善课程体系

职业院校应根据自身的专业设置和学生特点,构建科学合理的音乐教育课程体系。增加音乐课程的比重和多样性,除了开设基础音乐理论、音乐欣赏等必修课程外,还可以结合不同专业需求开设选修课程,如针对旅游专业开设民族音乐文化与旅游、针对广告设计专业开设音乐与广告创意等课程,使音乐教育与职业教育有机融合,增强课程的实用性和针对性。同时,合理安排课程时间,采用模块化教学方式,让学生能够在不同阶段持续接受音乐教育,逐步提升音乐素养。

4.2 创新教学方法

艺术学科教师应积极转变教学观念,采用多样化的教

学方法激发学生的学习兴趣 and 主动性。例如,运用情境教学法,通过创设与音乐作品相关的情境,让学生身临其境地感受音乐的魅力;采用小组合作学习法,组织学生以小组形式进行音乐创作、表演等活动,培养学生的团队协作能力和创新精神;借助现代信息技术,如音乐教学软件、在线学习平台等,丰富教学资源 and 教学手段,实现线上线下混合式教学,让学生随时随地都能学习艺术知识、欣赏艺术作品,提高教学效率 and 质量。

4.3 加强师资队伍建设

职业院校应当重视艺术类教师的培训和进修,为艺术类教师提供更多专业研究、发展、交流、提升的途径 and 可能。艺术类学科教师也要开展教学研究和课程改革,不断更新教育理念和教学方法,提高教师自身的综合素质 and 教学能力。此外,还可以邀请校外艺术家学者到学校举办讲座、指导教学实践活动,拓宽教师 and 学生的音乐视野。

4.4 营造校园艺术文化氛围

学校应积极营造浓厚的校园艺术文化氛围,为学生提供更多接触艺术、参与艺术活动的机会。例如,举办校园音乐节、歌手大赛、艺术社团汇报演出等丰富多彩的音乐活动,鼓励全体学生参与其中,展示自己的艺术才华;建设校园广播栏目,定期播放优秀音乐作品,传播音乐文化知识;在校园内设置艺术文化长廊,展示艺术历史、艺术家事迹、艺术作品介绍等内容,让学生在潜移默化中受到艺术文化的熏陶。通过营造良好的校园艺术文化环境,激发学生对艺术的热爱,提高学生的艺术素养 and 综合素质。

5. 对职业教育的中的艺术教育的思考和展望

众所周知,艺术教育在各级各类学校中都承担着培养学生的审美能力、促进学生健康发展、丰富校园文化的重要使命,事实上对于职业教育来说,艺术教育更有着积极而重要的意义。艺术教育对于职业发展有积极影响。对于艺术相关专业的学生,艺术教育是专业技能提升的关键部分。而对于非艺术专业学生,艺术教育所培养的审美、创意等能力也能使他们在未来工作中更具竞争力。在近年国家高度重视和大力发展职业教育的时代背景下,如何更好地开展艺术教育,是我们每一位从业者都需要积极面对的课题。

作为一名职业院校公共基础艺术学科的教师,在从业过程中,我最强烈的感受就是职业院校生源的素质难题和

这样的生源普遍存在的艺术基本常识和基础素养的薄弱乃至欠缺。但与此同时我也深深懂得，正是因为目前职业院校的学生相对来说在文化水平和艺术素养上存在更多不足，我们的工作才格外有意义。我个人一直认为，艺术是启迪人类心灵向善向美的绝佳途径，因此也是整个世界国民教育中不可替代的组成部分。我国虽然是人口大国，但也面临着日趋严重的老龄化乃至重度老龄化的巨大压力，适龄的劳动者在数量和质量上都有尽快增长的需要和需求。在这样的前提下，青少年的整体素质水平对于未来中国的发展和建设就显得尤其重要和关键。人才是第一生产力，人才是国家发展进步真正的推动力和竞争力，这也是教育强国的根本理念所在。高水平的人才固然重要，但培养更多的社会主义事业合格的建设者和接班人则更加必要和必需。无论对于哪一个技术技能领域和专业领域的人才培养来说，具备一定的艺术和审美素养都会大大提升整体的人才质量。在近年来国家日益重视和大力支持职业教育发展提升的前提下，技术技能型人才的培养面对着前所未有的广阔发展前景，同时也面对着巨大的挑战和压力。艺术教育在其中则起到了不可替代也不可或缺的基础素养和整体素质提升的重要作用。而作为人类唯一存续至今并且不断发展进步的重要文明，中华文明未来的发展也需要更多艺术类人才的加入和推动，在文化的传承和创新发展中不断作为，才会支撑起中华文明无限广阔的前景。艺术教育在这样的时代背景下的重要性不言而喻。通过此次培训，我更加意识到自己肩负的责任和使命，为此我将从以下几个方面进一步加强对自身的工作要求：

首先是要不断提升自己的政治意识和大局意识。习近平总书记对职业教育工作做出的重点指示中强调，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前景广阔，大有可为，这是全体职业教育工作者的共同期待。同时习近平总书记在文化传承与发展座谈会上的重要讲话中也指出，在新的起点上继续推动文化繁荣，建设文化强国，建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命，而这是全体艺术教育工作者的共同使命。作为职业教育教师队伍中的艺术教育工作者，总书记的讲话为我们指明了前进的方向和目标，也对我们提出了更高更重和更长远的要求。我们必须把党和国家对职业教育和文化传承的发展规划与殷切要求时刻贯彻在工作的全过程和各个环节中，落

实为自身工作的标准和规范，也内化为自身不断努力不断奋进的根本动力。

其次是要不断夯实自己的专业基础和教学能力。我始终认为，无论从事什么学科领域的教学，精深的专业知识储备、扎实的专业技能水平和成熟的教育教学手段都是必须具备的条件。我们不能在日复一日年复一年的教学过程中满足于简单的重复，因而形成麻木怠惰不思进取的状态，而是应该从最基本的课程标准和大纲开始精研教材，深耕教学，精心设计每一节课，不断追求更好的课堂教学效果和学习效果。课堂之外更要保持对自身专业领域和教育教学研究领域的了解和关注，保持开放的心态和探究的习惯，不断学习吸纳新的知识和理论，让自己成为与时俱进的成长型教师。教学是一种长期的不断发展变化的工作，我们不能固守旧有的技能和知识裹足不前，而是要善于学习，树立终身学习的意识，不断累积经验丰富心灵提升学养，还要善于贴近一代又一代学生的认知和兴趣，成为教学相长型的教师。在教学工作之余，对于专业技能也不能松懈，除了保持必要的课堂实践技能水准，还要长期坚持训练和提升，保持扎实的专业功底，才能从容应对工作中的各种压力和挑战，成为让学生信服的教师。

此外还要不断加强自己的思政水平和育人意识。这一点其实仍然与提升政治意识和大局意识密切相关，但此处我更多想要表达的是作为新疆教育工作者尤其是艺术学科教师的一些感悟。新疆是艺术教育的一座富矿。在这片广阔的土地上，不但有大量珍稀甚而独有的自然资源，有数量众多气质独特魅力无边的风景旅游资源，还有风采各异的多民族聚居多文化交汇的人文资源，这是我们身为艺术教育工作者得天独厚的资源优势。在这样的优势加持之下，我们能够从更多的角度更深的层面引导学生了解艺术的更多精彩和更多可能。但与此同时不容忽视的是，我们还面对着相对滞后的教育发展现状。教书和育人是一个整体，是教育工作的不同侧面，更是我们每一位教师都要面对的职业责任的核心要义。我们面对的是不同族别不同生活习俗的学生，就更应该把热爱祖国、热爱家乡、热爱和平、拥护党的领导、维护祖国统一和民族团结的观念用艺术教育的方式润物无声地根植在他们心底，培养他们对中华优秀传统文化的认同和自信，让他们成为中华文明的传承者和中国故事的传播者，成为胸怀祖国的社会主义现代化建设者。

这就要求我们把思政意识融入艺术教育，教书不忘育人，成为新时代艺术教育文化传承工作的积极践行者。

艺术教育是充满魅力而兼具无穷生命力的工作，欣逢盛世，是我们每一位从业者莫大的幸运。时代选择了我们，就让我们不负使命，全力以赴。

参考文献：

- [1] 代苗 .20 世纪以来中国学校音乐教育法规发展研究 [D]. 西北师范大学 2008
- [2] 越 . 认知取向的新知识观及其教育改革意义 [J]. 陕西师范大学学报 (哲学社会科学版).2004(02)