

美育与高校艺术工作坊教学模式创新

权水

(黑龙江财经学院,黑龙江哈尔滨 150000)

[摘要]本文拟以美育浸润行动为契机,立足龙江、放眼全国,探索高校艺术工作坊教学改革创新之路。一方面梳理和反思当前教学中存在的突出问题;另一方面遵循新时代美育规律,构建目标明确、内容丰富、方式多样、评价科学的创新教学模式,力求形成可复制、可推广的经验做法。高校艺术工作坊,作为一种开放、互动、体验式的实践教学平台,为深化美育教学改革、创新人才培养模式提供了广阔空间。近年来,许多高校纷纷开展艺术工作坊教学实践,取得了可喜成效,但同时也存在理念认识不到位、内容方式单一、评价体系不完善等问题,亟须在更高站位、更宽视野下推进教学模式创新。

[关键词]高校美育;艺术工坊;美育浸润;教学模式

[中图分类号] G640 **[文献标识码]** A

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2025.12.007

[文章编号] 2096-711X(2025)12-0018-03

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

一、研究背景

美育,作为审美教育的别称,是指以培养人的审美能力和情感为目的,用美的方式和美的手段陶冶情操、启迪心智、塑造完善人格的社会实践活动。它不仅包含知识技能的传授,更是价值引领和精神塑造的过程。在当今文化自信和价值观竞争日益激烈的时代,加强美育对于弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信、提升国家文化软实力都具有重大战略意义。高校作为立德树人的排头兵,理应积极响应号召,大力加强美育,这已经上升为国家意志和时代召唤。高校艺术工作坊,作为一种开放、互动、体验式的实践教学平台,为深化美育教学改革、创新人才培养模式提供了广阔空间。让学生在艺术创作和鉴赏的过程中,积极思考、动手实践、交流分享,从而获得生动活泼的审美体验,实现知行合一、学以致用。近年来,许多高校纷纷开展艺术工作坊教学实践,取得了可喜成效,但同时也存在理念认识不到位、内容方式单一、评价体系不完善等问题,亟须在更高站位、更宽视野下推进教学模式创新。本文拟以美育浸润行动为契机,立足龙江、放眼全国,探索高校艺术工作坊教学改革创新之路。

二、美育浸润行动内涵与艺术工作坊教学现状

(一)美育浸润行动的丰富内涵

美育浸润行动是遵循美育教育规律,把美育贯穿于教育教学全过程,是审美专业教育与普适美育的有机融合。一方面要继续做好音乐、美术、舞蹈等艺术专业人才培养,另一方面要面向全体学生普及美育,纳入人才培养全过程。其次,要发挥第一课堂主阵地的作用,融合美学与德育、智育、体育、劳动教育,促进学生全面发展;同时整合第二课堂,拓展美育时空,营造良好校园文化氛围,实现美育无处不在、无时不在。第三,是显性美育与隐性美育的交叉渗透。除了美育课程的直接教学外,要注重“借景”“借事”“借物”等方式,将美的元素渗透到教学、管理、服务各环节,实现“美育无处不在、美育无时不在”。第四,是中国与世界之间优秀文化的交流互鉴,要在传承中华美育精华的基础上,积极吸收借鉴人

类优秀文化成果,开拓美育视野,提升文化自信。美育浸润行动是一项庞大的系统工程,是全员全程全方位育人理念在美育领域的创造性运用,对于提升国民审美素养、促进人的全面发展具有重大意义。

(二)高校艺术工作坊教学的发展现状

艺术工作坊作为一种互动式、体验式、项目制的教学形式,在国外早已普遍开展并形成完整体系,我国高校也积极引进,成为美育教学改革的重要抓手。近年来,高校艺术工作坊蓬勃发展,主要呈现以下特点:一是教学理念更新,注重能力培养。不少高校从“教师为中心”转向“学生为中心”,强调在实践中学习,通过项目驱动,培养学生发现美、创造美的能力。二是教学内容拓展,注重学科交叉。一些学校积极开发跨学科、跨专业的综合性项目,如“艺术与科技”“创意与创业”等主题工作坊,培养学生多维思考和创新能力。三是教学方式创新,注重互动体验。许多教师运用参与式、启发式教学,通过小组讨论、头脑风暴等方式,唤醒学生主动性,让学生在同伴互动中获得生动体验。四是教学资源整合,注重内外协同。一些高校积极利用校友、行业等外部资源,聘请大师名家讲学;同时加强校内资源共享,发挥美术馆、音乐厅等场馆作用,拓展美育空间。

当然,高校艺术工作坊教学在快速发展的同时,也面临一些突出问题:一是思想认识有待提升。一些领导和教师对美育重要性认识不足,办学理念滞后,配套政策缺失,制约了艺术工作坊的深入开展。二是内容设置相对单一。不少工作坊仍局限于单一艺术门类,缺乏学科交叉,脱离了学生的生活世界和未来需求。三是教学方式较为单一。部分教师仍习惯“满堂灌”,重结果、轻过程,互动不够,学生参与度不高。四是评价体系有待完善。许多学校仍沿用单一的考试评价,忽视了过程性评价和综合素质评价,难以有效衡量学生在工作坊中的收获。五是校内外资源有待整合。一些高校在统筹利用校内美育资源、引入社会优质资源方面统筹不够,未能形成工作合力。

收稿日期:2024-11-8

基金项目:本文系2024年度黑龙江省教育科学“十四五”规划重点课题项目“‘美育浸润行动’视域下高校艺术工作坊教学模式研究”(项目编号:GJB1424313)。

作者简介:权水(1993—),女,黑龙江哈尔滨人,黑龙江财经学院讲师,硕士,主要从事视觉艺术传达、美学美育研究。

总的来看,高校艺术工作坊教学在美育浸润行动中应有大有可为,同时也亟须进一步深化改革创新。这就需要我们立足新发展阶段,贯彻新发展理念,对标对表美育浸润行动要求,在更高起点上谋划推进艺术工作坊教学模式变革。

三、美育浸润行动视域下艺术工作坊教学模式创新路径

美育浸润行动为艺术工作坊教学模式变革指明了前进方向和价值遵循。面对新的发展阶段,贯彻新的发展理念,高校应以美育浸润行动为指引,以提升学生综合素养为目标,以课程体系建设为基础,以师资队伍建设为关键,在教学目标、教学内容、教学模式、教学评价等方面积极探索创新,构建德艺兼修、学思并重、知行统一的艺术工作坊教学新范式。

(一)教学目标定位:立德树人,促进学生全面发展

艺术工作坊教学首先要把握“为谁培养人、培养什么人”的根本问题,将立德树人、促进学生全面发展作为教学的出发点和落脚点。一方面,要在艺术专业教学中,坚持以美育人,用美的形象培根铸魂,引导学生传承中华美学精神,坚定文化自信。通过高雅艺术熏陶、经典作品鉴赏,引导学生感悟真善美,传递正能量,塑造高尚品格。另一方面,面向全体学生开展普适美育,要把培养健全人格放在首位,将美育融入德智体劳各环节,实现全员全程全方位育人。引导学生在学习生活中发现美、欣赏美、创造美,提升综合素养。同时,还要遵循因材施教原则,为有艺术特长和兴趣的学生搭建专业成长平台,因材施教,使每一个学生的个性才能都能充分绽放。艺术工作坊教学要以学生为中心,德艺并修,激发学生内在潜能,使其成为有理想、有本领、有担当的时代新人。

(二)教学内容设置:拓宽视野,注重学科交叉融合

围绕立德树人根本任务,艺术工作坊要打破学科专业壁垒,加强跨界整合,开发反映时代需求、彰显中国特色、融通中外的教学内容,培养学生人文素养和创新能力。

首先,要将中华优秀传统文化融入教学全过程。中华文明蕴含着丰富的美学思想和艺术瑰宝,是美育的“富矿”。艺术工作坊要发掘整理国学经典、戏曲国粹、书法绘画、工艺美术等,引导学生汲取传统美学营养。如在书法工作坊中学习欣赏王羲之《兰亭序》,感悟笔墨丹青中的天人合一;在昆曲工作坊中吟唱《牡丹亭》,体味“生生不息”的生命哲学。让优秀传统文化浸润心田,让文化自信根植内心。

其次,要将现当代艺术创作引入教学。中国当代文艺创作出现了许多体现时代精神、讴歌美好生活的优秀作品,要将其纳入教学资源。如在影视工作坊赏析电影《我和我的祖国》,感受家国情怀;在音乐工作坊聆听交响曲《大河之歌》,感悟生态文明理念。让学生在艺术中感知时代脉动,积极投身新时代、奋进新征程。

第三,要加强跨学科交叉融合。艺术创作从来不是封闭的,而是与科学、技术、人文等多领域互动的。艺术工作坊要主动对接多个学科,开发综合性、项目制的教学内容。如开设“数字艺术”工作坊,探索计算机技术与艺术的“双螺旋”;开展“创新创业”工作坊,将艺术创意与商业运作对接。培养学生多维视野和创新思维。此外,还要注重中外艺术的比较与对话,如在音乐工作坊中,比较中西器乐的异同,感受不同文化的魅力;在建筑设计工作坊中,借鉴东西方园林造园艺术,启迪跨文化思考。让学生在比较中拓宽视野、凝练特色,立足本土放眼世界。

美育浸润背景下,艺术工作坊要坚持守正创新,一方面要传承发展中华优秀传统文化,另一方面要积极吸纳人类文

明新成果。通过古今贯通、中外交融、学科贯通,开发丰富多元、彰显时代精神的教学内容,以美育浸润学生心灵,提升学生综合素养。

(三)教学模式变革:互动体验,探索沉浸式学习

艺术教育不同于一般知识传授,而是一个生动活泼、寓教于乐的体验过程。美育浸润行动要求艺术工作坊从“教师讲授为主”转向“学生体验为主”,从“单向灌输”转向“双向互动”,努力营造沉浸式、参与式的学习氛围,激发学生学习兴趣,引导其在“做中学”“学中做”中获得美的发现和感悟。“工作坊”顾名思义,就是学生动手实践、合作探究的场所。教师要充分利用艺术工作坊互动性、体验性的特点,创新教学方法,让学生在具体情境中感知艺术、参与艺术,获得沉浸式体验。比如在音乐工作坊,可以组织学生排练音乐剧,在合唱中感受旋律之美、在表演中体验角色心境;在书法工作坊,可以开展笔墨实操,组织临摹活动,让学生在执笔运腕中感悟力度节奏之美;在影视鉴赏工作坊,可以开展情景剧表演,让学生置身剧中人物,在换位思考中升华情感体验。总之,就是要创设接近艺术实际的情境,让学生在沉浸体验中感知和理解艺术。

互动是沉浸式教学的重要方式。教师要善于运用讨论、辩论、头脑风暴、小组合作等互动方法,在师生、生生互动中释放思想火花,碰撞美育灵感。比如在艺术批评工作坊,可以就一个经典作品组织讨论,引导学生畅所欲言,在观点交锋中明晰审美判断;在创意设计工作坊,可以开展头脑风暴,集思广益,让学生在头脑激荡中捕捉创意灵感;总之,就是要发挥学生的主体性,让其在平等互动中去感悟、去表达、去创造,收获主动学习的快乐。

沉浸式教学还要注重过程体验。不少艺术门类,如音乐、舞蹈、戏剧等,都有排练准备、现场展演的过程,教师不能只盯住最后成果,而要引导学生关注过程、投入过程,让学生在排练准备中体验艺术创造之韵,在现场展演中感受艺术生成之美。比如在舞蹈工作坊,引导学生投入基本功训练、编排设计全过程,哪怕只是一个小小的肢体动作,都要精益求精、反复打磨,让学生在孜孜以求中体验艺术追求之美。又如在艺术策展工作坊,可以让学生全程参与选题、布展、解说等环节,亲历策展全过程,在现场呈现中感受艺术生成的喜悦。

(四)教学评价改革:德艺并重,构建多元综合评价体系

教学评价是教学过程的“指挥棒”,对教与学具有重要导向作用。美育浸润行动要求改变单一的结果评价,树立全面发展观,建立起囊括德艺并重、过程结果并重、教师评价学生互评并重的多元综合评价体系,以更加科学、更有效地评判学生的美育学习成效。

首先,要突出德艺并重导向。美育不仅要关注学生艺术技能的提升,更要注重学生道德品质、人文素养的提升。评价体系要纳入理想信念、思想道德、文化修养等指标,考查学生在艺术学习中的精神成长。同时,要关注学生在参与中的价值观内化,考察其在艺术实践中展现的责任担当、团队协作、创新精神等。引导学生在审美实践中追求真善美,远离假恶丑,做到德艺双馨、全面发展。

其次,要重视过程性评价。艺术学习不是一蹴而就的,而是在日积月累中潜移默化的。评价不能只盯住期末考试、期末汇报,而要关注学习过程、成长过程,完善过程性评价。可采取学习日志、阶段小结、作品集等方式,动态记录、定期反馈学生的学习历程,既关注知识技能的学习效果,也关注

情感态度的提升进步。引导学生珍惜每一堂课、每一次实践,在点滴积累中感受进步,体验成长。

第三,要丰富评价主体。教师评价固然重要,但要防止因主观因素带来偏颇。要吸收学生评价、同伴互评等多方评价,增强评价的客观性。在艺术工作坊中,可引导学生开展自评互评,围绕课堂参与度、团队协作度、审美感悟力等方面给出评价。在集体排练、团队创作中,学生可相互评价合作态度、贡献度等。在作品展演后,可组织学生互评点评,交流审美体验。教师综合各方评价,形成更为全面客观的判断。同时,学生在评价他人、被他人评价中,也能自我反思、自我校正,在交流碰撞中提升认识、升华境界。

艺术工作坊教学评价要坚持德艺并举、过程结果并重,创新评价主体、评价方式,建立起导向鲜明、多元综合的评价体系,引导学生在美的教育中修身养性、提升境界,成为有理想、有本领、有担当的时代新人,为民族复兴贡献智慧力量。这对教师提出了更高要求,既要有“慧眼识珠”的识人之明,也要有“春风化雨”的教书之道,在多元评价中发现学生闪光点,给予精准指导和激励,助力学生在美育中健康成长、全面发展。

四、结语

美育浸润行动为新时代高校美育教学改革指明了前进方向。面向未来,高校要深入贯彻美育浸润行动要求,将美育与立德树人深度融合,与职业教育、创新创业教育有机衔接,与传承创新、科技进步紧密结合,努力构建德智体美劳全面培养的教育体系。要切实加强美育课程体系、教学体系、教材体系建设,不断创新育人理念、教学内容、教育方式,提高美育教学质量,增强美育育人实效。要大力推进美育教育教学改革,努力形成中国特色、世界一流的高校美育教学新模式,在服务学生全面发展、提高国民审美素养、传承弘扬中华优秀传统文化中彰显美育独特作用和时代价值。

艺术工作坊教学作为美育教学改革的生动实践,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供了重要平台。全国高校要以美育浸润行动为指引,以提升学生综合素质为目标,着力在教学目标、教学内容、教学模式、教学

评价等方面持续发力,不断深化工作坊教学模式改革创新。要牢固树立质量意识,完善质量标准,加强过程管理,严格教学评估,建立健全美育教学质量保障体系。要加强师资队伍建设和培养一批高水平的美育教学名师,打造一支政治过硬、学养深厚、专兼结合的美育教师队伍。要加大投入保障,完善场地设施,创新运行机制,为美育教学改革提供坚实支撑。

站在新时代的起点,广大高校美育工作者要牢记立德树人的初心,不忘为党育人、为国育才的使命,争做先进思想文化的传播者、党执政的坚定拥护者,更好肩负起学生健康成长指引者和引路人的重任。要以身作则、言传身教,用高尚师德、人格魅力和学识风范感染学生,做学生为学、为事、为人的表率。要坚定文化自信,继承弘扬中华优秀传统文化,以文化育人、以文化培元,引导学生增强文化认同,坚定文化自信。要善于运用美的教育方式,寓教于乐,润物无声,用美的感染力来触动学生心灵,提升学生审美情趣、道德品行和人格修养。如今盛世,实现中华民族伟大复兴的历史重任落在了我们这一代人身上。教育兴则国运兴,教育强则国运强。培养肩负民族复兴使命的时代新人,需要全社会共同发力。让我们携手同行,高扬美育旗帜,吹响美育集结号,在美育浸润行动的时代浪潮中,推进高校美育事业蓬勃发展。

参考文献:

- [1]余思文. 创新理念,注重学生的个性发展[J]. 数码设计(下),2019(11).
- [2]修远,徐杨. 新时代学校美育工作的立德树人价值逻辑与实现路径[J]. 中国电化教育,2019(10).
- [3]付立彬. 创新民办高校应用型人才培养模式研究[J]. 黄河科技大学学报,2012,14(2).
- [4]代霞. 中华优秀传统文化融入高校思想政治教育的途径研究[D]. 成都:西华大学,2021.
- [5]阮美飞,黄诗怡,俞影飞,林蕾,郑卡莉. “三全育人”工作的实现路径与保障机制研究[J]. 宁波开放大学学报,2022,20(1).

Aesthetic Education and Innovation in the Teaching Mode of Art Workshops in Colleges and Universities

QUAN Shui

(Heilongjiang University of Finance and Economics, Harbin Heilongjiang 150000, China)

Abstract: This paper intends to take the aesthetic education infiltration action as an opportunity to explore the reform and innovation of art workshop teaching in colleges and universities based on Longjiang and the whole country. On the one hand, sort out and reflect on the outstanding problems existing in the current teaching; on the other hand, following the laws of aesthetic education in the new era, we should build an innovative teaching model with clear goals, rich content, diverse methods and scientific evaluation, and strive to form replicable and generalizable experience and practices. As an open, interactive and experiential practical teaching platform, the art workshop in colleges and universities provides a broad space for deepening the reform of aesthetic education teaching and innovating the talent training mode. In recent years, many colleges and universities have carried out art workshop teaching practice, and have achieved gratifying results, but at the same time, there are also problems such as insufficient concept understanding, single content method, and imperfect evaluation system, so it is urgent to promote the innovation of teaching mode under a higher position and a wider vision.

Key words: aesthetic education in colleges and universities; art workshops; aesthetic education infiltration; teaching mode

(责任编辑:范新菊)