

高校美育教学创新研究

——基于工作坊教学模式视角

喻蕾

(北京科技大学机械工程学院, 北京, 100083)

[摘要] 人的全面发展是当前教育事业发展的重要目标。在此背景下, 美育教学也成为高校的基本任务。高校美育在个人、社会、文化等层面都承担着重要功能, 然而当前高校美育实践中却存在一些问题, 阻碍了其功能的正常发挥。要解决这些问题, 不仅需要制定措施、提升硬件条件, 还要寻求教学模式的创新。工作坊教学模式以其开放性、主题性、互动性、实践性的特点, 为高校美育教学提供了新的思路。高校美育工作坊教学需要从课程目标、导师配置、团队建设三方面进行完善。

[关键词] 高校美育; 工作坊教学; 课程体系

[中图分类号] G640

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-893X(2021)02-0061-06

一、问题的提出

高校人才培养的目标是促进人的全面发展。所谓全面发展, 是指学生的教育不能仅仅以专业知识教育为主, 而是要实现“德智体美劳”的全面教育。高校美育是“研究美的发生、发展和变化的一般规律的科学, 是人对客观事物的认识过程”^[1]。美育是全面教育中的重要一环, 在教育中的作用也引起了各级教育部门的重视。2015年9月, 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》指出: “2020年初步形成大中小幼美育相互衔接、课堂教学和课外活动相互结合、普及教育与专业教育相互促进、学校美育和社会家庭美育相互联系的具有中国特色的现代化美育体系。”我国的高校美育工作应当以人们认识美的基本规律为基础, 以满足现实社会和人类的需求为出发点, 培养学生的审美能力, 促进人的全面协调发展。

为贯彻全国教育大会精神, 推进新时代高校美育工作, 2019年3月, 教育部发布了《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》, 明确

要求推进美育教学改革与创新, 重点研究高校美育的课程体系和教材体系、教学规律和模式、考核评价标准、教师队伍建设等。虽然我国高校美育已取得了长足的进步, 但是仍存在一些问题, 例如高校美育教学体系不完善, 一些高校存在美育课程缺失、课程体系杂乱、教学能力不足、教学内容形式化等问题。要解决这些问题, 除了制定政策措施及提升硬件设施之外, 还应当寻求教学模式的创新与突破。本文借助工作坊教学模式对传统美育工作进行反思, 进而提出高校美育工作坊教学的构建思路。

二、高校美育的功能及现实困境

高校美育在个人、社会、文化等不同层面都承担着重要功能。然而这些功能的实现需要相应的课程体系来支撑, 目前高校美育在课程体系与评价体系两个方面都存在实践困难, 这也是导致高校美育难以迅速发展的直接原因。

(一) 高校美育的功能

美育的核心内涵在于将美产生和变化的一般规律与人对客观事物认识的基本规律相结合,

[收稿日期] 2020-11-13; **[修回日期]** 2021-01-28

[作者简介] 喻蕾, 湖南长沙人, 博士, 北京科技大学讲师, 主要研究方向: 创意文化产业, 联系邮箱: 52748510@qq.com

通过素质涵盖性的教育方式,对人的审美意识及创造美的能力进行正向的建构。作为美育中的重要组成部分,高校美育工作正是培养大学生审美能力、提升大学生高尚情操和文明素养的基础性教育工作。由于美本身是一个综合性的概念系统,包含社会、自然、艺术、道德等多个层面,高校美育工作也在不同层面发挥着不同作用。

第一,社会层面。美育影响着社会生活的各个方面,包括人际互动、衣食住行、经济发展、科技进步等。美育在社会层面的功能具有明显的现实性与实用性,通过社会美育观念的塑造,能够直接作用于人们的行为之中,引导人们创造适合人类生活和社会发展的产品。作为素质教育的重要组成部分,高校美育以提升学生的艺术创造力和想象力为直接目标。高校美育通过审美与艺术教育,潜移默化地陶冶学生的艺术创造力,而美育实际上培育的是学生心灵的独创性,这种艺术创造力的发展又会促进学生精神创造力的成长^[2]。因此,高校美育可以鼓励学生开拓思路,积极创新,这对于提升新生代的科研能力与创造能力、增强现代社会创新软实力具有正向作用。

第二,个人层面。美是一种主观认知,美育在提升人们审美能力的同时,也培养了一种心灵上的内在美。虽然自然环境中的事物是客观存在的,先于人的审美意识而出现,然而自然环境带给人们美的感受,却是人们通过主观意志将自然环境中的事物与自身的情感体验相结合而创造出来的。审美是一种对于美的感知,与个体的精神世界、道德观念有着直接的联系。美育因此也成为培养个体人格的教育^[3]。相对于德育与智育崇真,美育在人格塑造中发挥着“以美启真”“以美储善”的重要作用^[4]。因此,高校美育工作也承担着促进学生整体人格健康发展、美化学生精神世界的基本功能。

第三,文化层面。美育与艺术创作有着直接的联系,艺术中的美是艺术家们在现实的基础上,通过创造性的劳动生产出的一种观念形态。相对于现实生活,艺术作品中的美具有超越性,

是人类审美意识对现实事物的主观性的反映和再创造,比现实更加理想和强烈。同时,这种审美的感受也往往能够超越不同社会和不同地域,表达出人们对于审美规律的共同追求。美育在艺术层面的功能最为深刻和直接,通过对艺术作品的分析和解读,引导人们了解艺术中的多重意境,塑造人们的美感^[5]。高校除了具备人才培养、科学研究等基本功能外,也承担着促进社会文化传承与创新的重要使命。高校美育因而也具有推动文化建设、培育文化氛围、增进文化繁荣的重要功能。

(二) 高校美育面临的现实困境

美育工作在不同层面都具有重要功能,但这些功能的实现却需要建立在恰当的保障体系之上。虽然目前大多数高校都已充分认识到了美育工作在大学生教育中的重要作用,但美育功能的实现却仍然面临较大的结构性障碍,具体的实践困境主要分为两个方面。

第一,高校美育课程体系缺失。相对于义务教育阶段全面的课程体系,高校教育更加注重专业性,课程设置以本专业必修课为主,辅之以各类选修课程。当前的高校美育也正是依附于各种选修课之中。由于选修课程开办相对自主,在各高校培养计划中所占比例也相对较低,高校美育选修课程往往存在形式单一、流于表面等问题,造成当前高校美育课程体系的普遍缺失。

第二,高校美育评价体系缺失。与美育课程体系不健全相对应的是高校美育评价体系不足。当前高校评价体系中,人文素养与审美水平评估长期处于缺位状态,评价体系较为单一。对学生的评估大多局限于学业水平的单一维度。美育评价体系的缺失也引起了对高校美育重要性的忽视,使得高校美育工作在功利性的成绩评估体系中得不到应有的重视,阻碍了高校美育多重作用的发挥。

由此可见,高校美育的推进面临的实质问题在于包括课程体系和评价体系在内的教学机制的不健全。因此,提升高校美育的效果,实现美育工作应有的功能,也应当从教学模式着手,探

索更有利于发挥高校美育活力的新型教学模式。

三、艺术工作坊教学模式的探索及实践

工作坊教学模式为高校美育教学体系建设提供了新的思路，这种教学模式内嵌的开放性、主题性、互动性、实践性的特点，与审美教育灵活自主、理论与实践相结合的教学需求相契合。而在实践中，部分高校也对艺术类工作坊教学的实施进行了有益探索。

(一) 工作坊教学模式的内涵与特点

工作坊教学模式重视实践在教学过程中的作用，通过实践与理论相结合、研究与教学相结合的方式，构建起学生日常的教学活动空间。工作坊教学模式发源于德国魏玛共和国时期的包豪斯学院，最初以培养工程设计和建筑设计人才为目标，通过专题性的研究学习方式^[6]进行教学。其学习过程与工厂学徒制的方式颇为类似，除了教授理论课程的“形式导师”之外，还设置专门引导学生实践的“作坊师傅”。整个教学过程以实践教学为核心，提倡教学、研究、实践三位一体，“教学为研究和实践服务，研究为教学和实践提供理论指导，实践为教学和研究提供验证，同时也为现代设计教育提供可能的经济支持”^[7]。概而言之，所谓工作坊教学模式，即以工作坊为空间载体，实现课程任务、师生交流、实践活动之间的有机结合，以专业水平较高的“作坊师傅”为主导，以技术的应用与探索为核心，以互动实践平台为基础，追求知识的学习、应用与创造。

作为一种现代化的实践教育模式，工作坊教学与传统教学模式相比具有开放性、主题性、互动性、实践性等特点。

第一，教学场所与教学方式的开放性。与传统教学相比，工作坊教学的场所不拘泥于教室，而是根据教学需要与实际条件，选定多种场合开展活动，如校园活动室、校园广场、公园、博物馆等场所。此外，教学方式也不局限于传统的知识传授，而是以激发学生自主探索为目的，鼓励学生针对具体问题展开讨论，通过师生互动、学生团队互动等方式，发散思维，自由合作，实现

教学目标。

第二，教学活动紧紧围绕一个主题展开。传统教学讲求知识传授的系统性和全面性，教学的核心内容在于传授完整的知识系统，而工作坊教学则重视教学的主题性，参与者围绕一个主题进行多层次讨论，后续活动也围绕这一主题开展。导师的主要作用在于提出富有讨论价值的主题，引导学生围绕主题进行讨论，以及在参与者的讨论和实践活动中，适时进行总结和点评。

第三，教学参与主体之间的高度互动性。传统教学模式以知识传递为主，老师与学生之间的信息互动是单向的，老师扮演着知识传授者的角色，学生扮演着知识接纳者的角色。而在工作坊教学模式中，多元主体之间的互动是其核心特点^[8]。这种互动不仅包括老师与学生之间的互动，即学生接受知识后的信息反馈，也包括学生之间的互动，即知识的共同学习与进一步延展。工作坊教学的高度互动性，保障了知识的有效传递以及知识探索的有利空间。

第四，教学内容的深度实践性。以实践性的教学内容为导向是工作坊教学模式的又一个突出特点。工作坊教学重视理论与实践的结合，除了理论知识的讲解外，也重视学生的自主实践，引导学生在实践中对理论学习进行反思和吸收，通过实践检验知识，并最终引发继续学习的兴趣与能力，借助实践活动探索新的知识。

(二) 工作坊教学模式的主要形态

工作坊教学模式自诞生以来便与艺术设计紧密相连。随着工作坊教学模式逐渐为学界所熟知，部分高校也在相关领域对这一模式进行了探索与实践。概而言之，在工作坊教学模式的具体实践中，主要呈现出两种形态：其一为侧重于学习讨论和理论探索的教学型工作坊，其二为侧重于实际操作和设计创作的实践型工作坊。两种教学模式都秉承了工作坊教学的基本原则，在具体实行过程中呈现出一些差异。

第一，以学习讨论和理论探索为主的工作坊教学。这种教学模式主要集中在高校艺术课程领域。工作坊的实施围绕艺术专业学科建设以及教

学科研等需求,将艺术工作坊教学作为学生科研团队的建设平台,以学术研讨为主要方式,借助课堂讨论、专题研讨会、学术论坛、专业讲座等形式,由责任导师进行引导,学生团队自主合作,力求增强学生专业素养与学术产出能力^[9]。

第二,以实际操作和设计创作为主的工作坊教学。这种教学模式主要集中在课程教学之外的实践设计环节。工作坊邀请不同领域的设计师和专家进入课堂,指导学生进行设计实践,抑或鼓励教师与学生走出课堂面向公众艺术平台,展示针对一定主题的设计创作过程与设计成果^[10]。相对而言,这类工作坊更侧重实际的设计与创作,提供与社会公众更密切的交流平台,也是对传统设计教学模式的再次创新。

四、工作坊美育教学模式的构建

构建高校美育工作坊教学创新体系,不仅需要设立明确的美育课程目标,还需要通过增强师资力量和完善团队建设来确保美育的教学效果。

(一) 工作坊美育教学课程目标的有效设定

大多数工作坊教学的实践以多层次、多阶段的课程目标为基础,以工作坊教学模式带动高校美育进步,因此应当根据实际条件,设置合理的教学课程目标。具体需要注意以下几点:首先,需要做到美育教学课程目标专业性与通俗性相结合。所谓专业性,即美育教学中需要包含审美观念、美学理论、美学方法等基础知识与理论视角,为教学的进一步展开提供有力的保障。所谓通俗性,即美育教学以学生实践生活为导向,教学课程的设置与教学内容贴近日常生活,保持工作坊课程对普通高校学生具有一定的吸引力,且能够对学生生活过程产生潜移默化的影响。其次,需要考虑工作坊教学课程目标的阶段性与可分解性。美育课程的设置应当遵循学生知识吸收的客观规律,目标的设置应当确立不同的子目标,课程根据学生不同阶段的学习需求,进行不同的教学安排,尤其对于美学理论与审美观念的指导,应当循序渐进、逐步积累,结合实践进行具体的阐释,通过递进式的学习方法,逐步接近美育的最高目标。最后,美育课程目标设置需

具体、勿求全面。美育对人的影响是长期的,高校美育的任务是通过对审美方法、美学知识的介绍,引导学生树立正确的审美观念,而非全面传授美学理论,美育教育“不是培养专业艺术人员,而是旨在培养生活的艺术家”。因此,工作坊课程的目标涵盖专业领域内的某一方面即可,借助一定程度的实践性工作,使学生产生对审美学习的兴趣,而无需全面覆盖本专业领域的所有内容。

以“美育”为目标的课程教学,需充分挖掘课程的美学元素,转变教学形式,提炼趣味性高、接纳性强的教学实践艺术,优化考核方式,实现理论教学与实践操作的融会贯通,在课程教学中提升受教育者认识美、欣赏美、创造美的能力。

(二) 工作坊美育教学责任导师的合理配置

责任导师是工作坊教学模式得以顺利实施的另一个关键要素。在工作坊美育教学中,责任导师应当对相关领域具有比较全面深入的了解,熟悉相关的理论知识体系,这是相关实践指导的基础保障。然而,相比于理论层面的指导,责任导师更加重要的职责在于为学生提供工作坊学习的主题与学习规划。主题性是工作坊教学模式的一个重要特点,工作坊研讨与实践的内容也正是基于一个有价值的主题展开的。因此,责任导师需要在美育教学中选定相关方向,在此方向下划分出不同专题,为学生制定具体的、特定的实践方式。除了为学生设置恰当的学习方案外,责任导师还应当组织其他相关教师与专家,为工作坊教师团队确立指导计划与工作方案。相对而言,责任导师所起的作用是宏观的,而具体的工作坊组织与教学仍然需要其他教师的协作与配合,具体包括制定学习目标、学习计划、课程安排等。

因此,责任导师的选择是工作坊教学模式的重要保障。在高校工作坊美育教学中,选择责任导师首先应当考虑教师的专业性,选择对美学领域有深厚了解,基础理论水平较高的教师担任。此外,考虑到责任导师的工作属性,还应当选择具有较强组织能力与教学规划能力的教师,以此

来确保工作坊美育教学整体规划的顺利实施。

(三) 工作坊美育教学工作团队的强化建设

工作坊美育教学的顺利实施, 还需要完整的教学团队。这一团队至少包括教师与学生两个重要的组成部分。在教师方面, 需要组建具备理论知识与实践指导能力的教师队伍。教师团队具备提供理论学习与指导实践两个重要功能, 既能够在理论层面提升学生的美育观念, 树立正确的审美意识, 又要能够在实践层面引导学生在现实生活中践行审美能力, 在生活中感受美的存在, 提升鉴赏美的能力。在学生方面, 不仅需要吸引高校学生产生对审美学习的兴趣, 还要重视参与工作坊教学的学生内部队伍建设。工作坊教学重视学生之间的互动, 教师的权威较传统课堂相对较低, 学习的过程更重视学生之间的互相探讨。因此如何组织学生形成探讨与实践小组, 设置小组的学生引领者也是工作坊美育教学需要考虑的基本问题。

高校美育工作要以达成新时代高校学生美育目标为基点, 推动教学团队升华。培养新时代大学生广泛的审美能力, 需要加强音乐、美术、舞蹈等艺术通识教育的教学, 强化以参与为主的艺术通识教学团队建设。同时要优化专业艺术教师的教学方式, 依托工作坊搭建院系、校际、境内外合作交流平台, 提升工作坊教学团队的专业化水平。

参考文献:

- [1] 苏和平. 高校美育教学初探[J]. 中国青年政治学院学报, 2003(6): 124-127.
SU Heping. A primary study in teaching of aesthetical judgment in college[J]. Journal of Chinese Youth Social Science, 2003(6): 124-127
- [2] 冉祥华. 美育与创造力[J]. 教育研究与实验, 2000(2): 14-19.
RAN Xianghua. Aesthetic education and creative power[J]. Educational Research and Experiment, 2000(2): 14-19.
- [3] 杜卫. 美育三义[J]. 文艺研究, 2016(11): 9-21.
DU wei. Three meaning of aesthetic education[J]. Literature & Art Studies, 2016(11): 9-21.
- [4] 冷庆丰, 陈建华, 王飞. 美育在高校人才培养中的定位、功能及实现途径[J]. 艺术百家, 2014, 30(3): 232-233.
LENG Qingfeng, CHEN Jianhua, WANG Fei. Orientation, function, and actualizing means of aesthetics education in talent cultivating in colleges and universities[J]. Hundred Schools in Arts, 2014, 30(3): 232-233.
- [5] 杜卫. 论中国美育研究的当代问题[J]. 文艺研究, 2004(6): 4-11.
DU wei. The problems in research of contemporary Chinese aesthetic education[J]. Literature & Art Studies, 2004(6): 4-11.
- [6] 封永辉. 包豪斯对中国设计教育的影响分析[J]. 美苑, 2008(3): 74-76.
FENG Yonghui. Bauhaus' influence on chinese design education[J]. Art Work, 2008(3): 74-76.
- [7] 刘禹, 王来福. 基于工作坊的高等教育实践教学体系的研究[J]. 东北财经大学学报, 2009(1): 93-96.
LIU Yu, WANG Laifu. Research on Practical teaching system of higher education based on workshop[J]. Journal of Dongbei University of Finance and Economics, 2009(1): 93-96.
- [8] 吴志坚. 艺术设计专业“工作室制”教学模式的新思考[J]. 大舞台, 2012(10): 205-206.
WU Zhijian. New thinking on "Workshop" teaching mode of art design major[J]. Big Stage, 2012(10): 205-206.
- [9] 韩锺恩. 潜入学术深水区、打造学科梦之队——就音乐学写作工作坊讨论学科建设问题[J]. 天津音乐学院学报, 2013(3): 100-109.
HAN Zhongen. Sneak into academic deep water area and build the team of discipline dream: Discussion on the subject construction of musicology writing workshop[J]. Journal of Tianjin Conservatory of Music, 2013(3): 100-109.
- [10] 梁燕. 女装设计教学之艺术工作坊实践探索[J]. 艺术设计研究, 2014(2): 116-120.
LAING Yan. Practical exploration of artists' workshop in education reform process the public classes of BIFT "Women's Wear Design" in today art museum[J]. Art & Design Research, 2014(2): 116-120.

Research on the innovation of aesthetic education teaching in colleges and universities —From the perspective of workshop teaching mode

YU Lei

(School of Mechanical Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

Abstract: The comprehensive education of talents in colleges and universities has become an important goal of the development of education. Under this condition, aesthetic education teaching has become an important task for the development of colleges and universities. Aesthetic education in Colleges and universities plays a very important role in individual, society and culture. However, there are some difficulties in the practice of aesthetic education in colleges and universities, which hinder the normal playing of its basic function. In order to solve these problems, we need not only to establish measures and improve hardware conditions, but also to seek innovation of teaching mode. The workshop teaching mode with its open, thematic, interactive, and practical characteristics provides new ideas for the aesthetic education teaching in colleges and universities. Meanwhile, the aesthetic education teaching workshop in colleges and universities should be improved from the three aspects as course objectives, mentor configuration and team building.

Key Words: college aesthetic education; workshop teaching; curriculum system

[编辑: 胡兴华]