

高校艺术人才培养模式改革创新

王陶

(正德职业技术学院, 江苏 南京 211100)

【摘要】高等职业院校艺术设计类人才培养模式对于美育观念的创新与改革是当前面临的重大问题, 习总书记在全国教育大会上明确指出: “要全面加强和改进学校美育, 坚持以美育人、以文化人, 提高学生审美和人文素养。” 本文通过对高等职业院校艺术设计类专业人才培养模式进行研究, 分析优秀文化传统与艺术设计类专业美育之间的融合发展策略, 弘扬中华美育精神。正德职业技术学院拥有7大艺术设计专业方向, 在艺术设计类专业课程中融入优秀传统文化、红色革命文化和中国特色社会主义文化, 并且将美育理念渗透到日常教学各个环节中去, 建立美育协同育人机制。

【关键词】艺术设计类人才; 传统文化; 改革创新

一、高等职业院校艺术设计类专业人才培养中美育的重要性

党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央高度重视学校美育工作, 把学校美育工作摆在更加突出位置, 推动学校美育实现了跨越式发展, 美育与智育, 德育密切相关。中外许多思想家、美学家都注意发掘审美中的伦理价值。蔡元培提出: “美育之目的, 在陶冶活泼敏锐之心灵, 养成高尚纯洁之人格。” 可见美育与智育, 德育是相辅相成的。也诚如蔡元培所言, “凡是学校所有课程, 都没有与美育无关的”。高等职业院校专业艺术设计类人才培养中, 美育的重要性不言而喻, 可以帮助学生重塑“人格修养”, 提高学生的艺术修养和审美素养, 旨在帮助培养学生形成健康的观念、趣味和理想, 进而解蔽学生精神生活的困顿与异化, 将理想之美内化为学生的精神欲求与生命的叙事。所以美育不仅仅是艺术设计技能和表面形式的学习, 也是一种思维能力的学习, 建立审美意识与思考的过程, 深刻地影响当代大学生的精神世界。

因此, 精神世界是美育的基础, 文化自信是美育的目标。精神世界的丰富有助于提升文化自信。例如, 一个热爱阅读、热衷于探索文化传统的人, 通常会对我国的历史、艺术、哲学等领域有较深入的了解, 从而增强文化自信。习总书记在给中央美术学院老教授回信中强调做好美育工作弘扬中华美育精神, 让祖国青年一代身心都健康成长。发展美育事业, 关注个体的精神世界, 有助于培养具有文化自信的优秀人才, 从而促进我国艺术设计事业的繁荣和发展。

马克思主义美学认为, “实践与时间”是审美主体意义生成的必要条件。应该注重实践和体验: 美育不仅仅是理论知识的学习, 更应该注重实践和体验。

被誉为“东方美学的奠基人”王国维也认为, 美育不仅仅是理论知识的学习, 更应该注重实践和体验。所以美育也具备实践属性, 美育的实践属性指导着高职院校艺术设计类专业在开展美育工作时要重视艺术设计基础和广泛的艺术设计实践能力, 应该在课程中强化美育实践的研究, 在实践中弘扬中华美育精神。通过美育学科建设, 建立美育协同育人机制, 整合学校艺术设计学科资源, 充分发挥艺术设计专业特色优势, 开展美育普及教育, 积极与企事业单位、艺术院团合作。让学生在日常教学中, 在专业课学习中, 在课后实践中提高对艺术设计的理解和欣赏能力, 拓宽学生的艺术设计视野, 加深对艺术设计的热爱和追求, 从而提升他们的艺术设计修养, 审美素养和文化自信, 将美育之“实”深植中华优秀传统文化的沃壤。为他们未来的艺术设计事业奠定坚实的基础。长久以来, 美育还能够促进学生全面发展, 培养他们的人文素养和文化自信, 为构建文化自信的社会主义现代化国家做出贡献。

二、高等职业院校艺术设计类专业人才美育培养模式存在的问题

(一) 艺术设计专业课程设置中美育观念薄弱

近年来, 由于元宇宙概念兴起和人工智能软件的火爆, 让创意产业随之变革。新的艺术表现形式增加; 如虚拟现实, 增强现实等技术以及相关的软件应运而生, 艺术设计专业课程设置除了兼顾过往的基础设计软件技能学习又要迎接新的技术革新, 突破新的软件技能应用。课程设置中更加偏重于软件操作, 过分追捧设计类软件的学习, 陷入了技术陷阱。课程设置及教学过程中过度依赖技术传授而忽略人的设计理论学习和美育教育, 从而缺乏设计的理论体系和创造力。为了让学生更快掌握新的软件技术, 甚至牺牲美

学理论和相关美育课程,课程设置当中大量的以熟练软件操作而设计的临摹设计训练,还会导致学生缺乏实践经验和解决问题的能力,虽然软件操作技能很重要,但是软件他只是实现设计思路的工具,永远替代不了人的创造力和灵感,只有技能与实践相结合,才能真正做出优秀的设计作品。

(二) 艺术设计类课程教学中美育形式的单一碎片化

美育是一种思维能力的学习,是建立审美意识与思考的过程。很多教学内容的审美很简陋,对眼前事物无知和麻木,对美的阅读仅浮在表面好看的东西。美育教育涉及生活的方方面面,有一定的全面性,长期性:包括环境、艺术、文化、自然等,它不仅是对美的感知和欣赏,还包括对美的表达和创造;美育训练的是整体审美思维能力和各种形式审美背后的思维,培养这种能力,能看穿和阅读各种形式美的能力的学习。

(三) 艺术设计类课程美育目的功利化

潜移默化的美育教育是一种自然渗透的教育方式,通过日常生活中的各种环境和教学活动,让人们在不知不觉中接受美的熏陶和影响。一些艺术教育工作者会把美育作为一种谋生的手段,追求名利和荣誉,而忽略了美育的本质和责任。他们可能过于注重受教育者的技能掌握和比赛竞技成绩,忽略了艺术教育的普及和全面发展。过于注重比赛和竞技,可能会让真正的美育变成少数人的特权,而忽略了艺术美育教育在全民素质提高方面的作用。

三、艺术设计类人才美育培养的措施

(一) 加强“大美育”观念,从美育角度实施常规教学,探索构建公共艺术类课程体系

“美育者,一面使人之感情发达,以达成完美之域;一面又为德育与智育之手段。”高等职业院校应该坚持立德树人根本任务,以“大美育”为方向,将传统文化、美育与新时代高等教育有机结合,充分发挥学院已有的艺术特色优势,着力加强人才培养、科学研究、校园文化、社会服务等方面的工作,积极弘扬中华美育精神,以多维度构建新时代“大美育育人新模式。高等职业院校艺术设计类专业应修正以技术学习为终极目标的教学理念,理性的组织各种技能培训,不以放弃常规教学为办法,盲目追逐各类技能竞赛。坚持育人初心,强化美育在教育教学中的重要性和特殊性,通过日常课程内容,构建公共艺术类课程如:《大学美育》这类通识类课程,聘请包括美术、音乐、戏剧、电影、文学等多个方面的专家学者,通过讲解、演示、实践和观摩等多种方式,使学生能够深入了解和体验艺术的魅力。同时,在课程中注重培养学生的文化自信和国际视野,让学生了解和欣赏不

同文化背景下的艺术作品,拓宽学生的艺术视野和文化素养。

(二) 艺术设计类课程教学中构建美育项目化新模式

美育的项目化教学是一种以实际问题为出发点,以任务为导向,将美育知识和技能融入实际问题的解决过程之中的教学方法。例如在艺术传媒大类课程关于“中文字体设计”教学内容,以中文字体设计为出发点,通过分析中文字体设计的起源与发展,使学生意识到五千多年文明历史所孕育的汉字,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。其次,艺术传媒类教师在指导学生作品时,鼓励他们“将‘文化传承’,‘乡村振兴’等美育主题融入设计,通过自己的调研,思考,设计生成有美感且表达积极价值观的优秀作品。提升学生对中华优秀传统文化的认同感和自豪感,从中汲取养分,获得创造美的能力。

(三) 艺术设计类课程教学中美育与公益相结合,培养积极向善的设计从业者

古希腊哲学家柏拉图也曾说过:“美具有引人向善的作用和力量”,他非常重视培养学生的思维能力和道德品质,柏拉图的哲学思想对我们艺术专业类教师在美育教育的方法目标也产生深远影响。作为艺术设计类教师,我们要提高对美育的认知,要利用一切机会或者创造机会让学生多去尝试服务公益项目,在美育公益项目实践过程中树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、塑造美好心灵。通过这些美育公益活动,培养出积极向善的设计从业者,培育出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

四、高等职业院校艺术设计类人才培养改革措施

事实上,高等职业院校艺术设计相关课程大致涵盖:如艺术设计概论、设计原理、构成基础、设计色彩、文字符号设计、图形设计等。这些专业性极强的课程当中都有对不同“形式美”的规范及定义,在艺术设计专业课程中,美育教育可以通过以下方法实现:

(一) 以经典文字,图形,色彩之美赓续中华传统美育精神,提振美育相关教科研能效

在文化自信的视角下,高等职业院校艺术设计类专业的美育育人新模式应该深挖实际课程内容,以更全面地培养学生的艺术素养和坚定文化自信。围绕美育课程建设,坚持以社会主义核心价值观为引领,弘扬中华优秀传统文化。围绕经典文字,图形,色彩之美设计的系列课程,为开展美育研究和实践提供了坚实平台。近年,学院开展“宁”好,自然!——南京植物多样性主题手绘文创产品开发”大学生创新创业项目;获批省哲社项目:“变革与机遇——新美

育工作室创业计划”，培养了一批具有较大发展潜力的中青年美育相关学术骨干，同时，在各个课题中加入大量的实践课程，到户外，企业等地实地探访学习，包括参加各种省市级的美育大赛活动，以此延伸美育课堂的教学效果。

（二）增加美育通识类课程，跨文化交流，跨学科融合

在艺术设计类专业课程之外，增加通识类课程如《大学美育》。通过系统的美育教育，帮助学生培养审美能力，追求人生趣味和理想境界。可以通过跨学科融合的方式，丰富课程内容，拓展美育的范畴，提供更多元化的学习体验。例如，在文学作品中，可以通过分析作品的结构、语言、形象等，提高人们的审美能力。在音乐作品中，可以通过欣赏音乐的旋律、节奏、和声等，提高人们的音乐素养。

跨文化交流、跨学科融合，树立“大美育”概念，都是为了促进人们的综合素质和能力的提高，以适应日益复杂和多元化的社会环境。具体的做法可以是：艺术与科学的融合，培养学生的科学素养和创造力；艺术与人文的融合，培养学生的人文关怀和审美情趣；艺术设计与技术的融合，培养学生的技术能力和创新思维。同时，可以引导学生进行跨学科的探究和研究，如研究数字媒体在心理学上的应用，或者研究数字媒体设计中的数学原理等。

在信息化进程加快的今天，美育与技术在实际应用中可以相互促进和融合。例如，在计算机科学和设计领域，美学元素和设计原则被广泛应用，可以帮助学生更好地理解 and 掌握技术知识；而在艺术创作和表现中，现代数字技术手段也往往被用于创作和表现美的形式，从而提高艺术作品的审美价值。

通过拓宽课程内容、融合实践教学和注重跨学科融合，可以在高等职业院校艺术设计类专业中发挥更大的育人作用，培养出更具专业素养和创造力的人才。

（三）美育实践内容及环节的创新与改革

美育实践环节是培养学生实践能力和创新思维的重要环节之一。

除了内容的创新与改革，实践环节的方式也可以进行创新与改革。例如，可以采用项目驱动的教学模式，将学生组织成团队，共同完成一个美育志愿者服务。例如我院为增强教师党员和青年学生以美育服务社会的意识，继承和弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，美化社区环境，提升居民文化素养，在江宁景明佳园社区文明社区创建绘制大型墙绘作品，这样可以培养学生的团队合作能力和项目管理能力，通过与企业、机构和社区等合作，开展实际课外美育项目和实践活动。学校

需要加强对实践环节的重视和支持，提供必要的教学资源 and 设施，培养师资队伍和技术团队，为实践环节提供良好的条件和保障。可以与相关企业和机构建立合作关系，共同开展实际项目和实践活动，为学生提供真实的创作和设计机会。

创新与改革的实践环节还需要注重学生的参与和主体性，提倡学生的自主选择和独立实践，鼓励学生的创新思维和实践能力的培养。此外，学校还可以引入社会资源和专业导师，加强学生的实践指导和辅导，提供更全面和深入的实践体验和学习机会。

五、结论

在文化自信的视角下，高等职业院校艺术设计类专业应该深化美育教学改革，拓宽美育视野，更新美育观念。打造厚植中华传统、深具我国文化特色的艺术设计美育精品课程体系，在专业建设中强化美育、突出教育教学创新。做好创新美育+人才培养，才能使具备丰富的艺术素养和审美能力，能够在社会发展中发挥艺术设计 with 表达的重要作用。

美，是人类社会不可缺少的东西，犹如生活之需要阳光。美育是培养健全的人不可缺少的教育，犹如维生素之于生命。习近平总书记强调“做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。”不断引领着我们在教书育人中，多关注参与社会公益美育实践，培养自身具备良好的人文关怀和社会责任感。在美育实践中为社会艺术设计的发展作出贡献。

参考文献：

- [1] 王文. 高职院校数字媒体艺术专业人才培养模式的平衡发展研究[J]. 大众文艺, 2022(22):196-198.
- [2] 张帆. 高职艺术专业人才培养策略分析[J]. 哈尔滨职业技术学院学报, 2022(02):90-92.
- [3] 王曾豪. 高职院校创新型数字媒体艺术专业人才培养模式探讨[J]. 北京印刷学院学报, 2020, 28(S1):162-165.
- [4] 刘光磊. 创意产业视角下高等职业院校艺术设计专业人才培养研究[J]. 黑河学院学报, 2019, 10(09):124-126+129.
- [5] 姚鸣. 对高职艺术设计人才培养问题的解析[J]. 传播力研究, 2018, 2(09):96+98.
- [6] 伍益中. 高职表演艺术专业人才培养模式研究[J]. 艺海, 2014(10):126-128.

作者简介：王陶（1991.11-），女，正德职业技术学院艺术设计 with 建筑工程系教师，讲师，硕士研究生，主要从事数字媒体艺术研究。