

当代高等美术教育存在的问题与改革策略

崔学勇¹, 吴超²

(1. 安徽新华学院艺术学院, 安徽 合肥 230088;
2. 中国社会科学院当代中国研究所, 北京 100000)

摘要: 本文主要研究如何解决高等美术教育的科学性、合理性和准确性等一系列问题的对策。教书育人的核心在于人, 只有建立以人为本的育人理念, 才能打破传统技术训练对学生学习带来的束缚, 真正意义上提高学生的人文素养。在美术教学中要尊重人的价值, 要基于人文主义来开展美术课程, 有机结合艺术、文化和科技, 使得美术教育能够真正促进个体的自由全面发展。

关键词: 高等美术教育; 问题对策; 人文艺术

中图分类号: G652 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-4513(2022)-02-039-04

中国美术学科不断发展, 其办学形式和办学方式也变得更加多元化。尽管高等美术教育的发展速度越来越快, 各个高校也在积极响应国家教育部门的号召扩大美术专业的招生规模, 但各大学校的美术教育大多重视技术教育, 缺乏对于学生人文素养的培养, 这也导致学校所培育出来的毕业生往往只掌握了技术, 却并不具备良好的创新创造能力和审美判断能力。通过分析高等美术教育存在的问题及其原因, 有利于找到推动高等美术教育健康可持续发展的对策, 以便于培养出更多具有良好人文素养和审美能力的美术人才。

一、从教育的本质看问题一高等美术教育的使命与目的

美术是艺术领域中及其重要的分支, 学习美术能够养成更好的人文素养以及审美情操,

美术教育要充分尊重学生的价值, 要让学生在学习这门艺术的过程中实现自我成长。根据 2017 年版《普通高中美术课程标准》中关于高中美术课程的目标, 美术课程就是要德育先行, 通过美术教育让学生学会合作探究、自主学习, 让学生可以联系现实的生活情境来领悟美术的人文内涵, 并掌握提出问题和分析解决问题的能力。美术课程的教学要让学生形成良好的社会责任感以及使命感, 同时要让学形成美术学科核心素养。从上述课程目标来看, 我国教育部关于美术课程的教学目标强调了对于人们审美能力、人文修养等方面的培养, 甚至强调了美育在塑造人的性格方面的重要作用, 通过美育教育能够让人们拥有发现美的眼睛与心灵, 形成美的情操与品格。

新时代, 高等美术教育工作者要深刻意识到美育教育就是要帮助学生超越物性, 形成健

收稿日期: 2021 年 10 月 22 日

作者简介: 崔学勇 (1980-), 男, 安徽淮南人, 副教授, 博士, 主要研究方向: 产品设计。

吴超 (1972-), 男, 安徽淮南人, 研究员, 博士, 主要研究方向: 中共党史、中国当代史和社会治理研究。

基金项目: 安徽省教育厅 2019 年质量工程大规模在线开放课程 (MOOC) 示范项目 (2019mooc347); 安徽省教育厅 2018 年人文社科项目省级重点项目 (sk2018A0640)。

全的人格。高等美术学院要充分明确美术教育应以立德树人为主，要充分意识到高等美术学院在美术人才培养方面应当承担的责任与使命。除了要继承和发扬传统美术文化以外，还需要培养出更多拥有健全人格和艺术表达能力的美术人才，而这些美术人才才真正能够为当代高等美术教育事业的发展奠定基础。

二、当代高等美术教育存在的问题分析

高等美术教育的发展会受到多方面因素的共同影响，而找到这些影响因素及其作用机制，才能找到推动高等美术教育可持续发展的路径。

（一）教育的一般发展

教育有极为明显的历史继承性，与社会、文化以及经济的发展都密切相关。教育界曾经探讨过教育的目的，社会本位和个人本位的教育观从未断绝。

有学者认为，国家利益和社会利益对我国教育理念产生了极为深远的影响，因此我国更秉持社会本位教育观，诚如栗宪庭先生所提到的“意识形态工具论艺术观”，这一观点对于高等美术教育的发展也产生了极为深远的影响。即使在社会转型以后，人们关于美术教育也展开了关于个人和本体等多方面的思考，而这种思考也使得个人本位和社会本位的教育观开始出现了冲突与矛盾。一方面，人们开始关注过去在教育工作中常常忽视的个人价值，例如体能、情感、道德、性格、心理或者精神等等，随着教育文化观念所发生的变化，在现代的教育工作中更关注个体的价值。

（二）美术与高等教育的相互作用

现行的美术教育制度僵化而落后，已经不利于美术教育的健康发展。各大高等美术学院目前存在滥用美术实用主义的情况，这种美术教育实质上反而束缚了学生的思想。通过引导学生掌握美术技巧来更好的就业，这实质上代表学校的美术教育已经忽视了美术教育的本质内涵以及教育规律，只一味重视为学生传授美术的

技巧，却忽视了培养学生的人文素质以及审美能力，难以实现培养全面发展的人这一目标。

三、培养过程的回归

我国高等美术教育要从新时代出发调整其原有的教育理念，要注重学科融合，调整美术专业的课程，从学生的个性特征、美术教育的独特性以及本质内涵等多方面出发，加强教育内容和教育方法的全面改革。

（一）探索人才培养新目标

目前在各国的教育改革中，都希望通过教育来培养人的高阶能力。事实上，文化竞争目前在各国的竞争中占据主要地位，这是因为文化往往代表着一个国家的软实力，拥有超强的文化竞争力，也就代表这个国家或地区拥有不可侵犯的文化软实力。美术教育近年来得到世界各国的广泛关注，在此背景之下，人们开始渐渐关注美育的功能以及目的，讨论了可以实现美育目的的方法与对策。在此背景之下，当代高等美术教育要制定合理的人才培养目标，才能够为社会的发展输送更多合格的艺术人才，真正意义上实现国家的富强。随着社会的发展，学者们也提出应当以更加开阔的全球视野来探讨艺术教育的观点和方针，找到培养美术人才的方法，探索推动艺术教育发展的可能性。只有探索出人才培养的新目标，才能尊重推动艺术文化教育的高速发展，使其培养出来的人才可以真正推动国家的发展与富强，以求提高国家的文化软实力。

（二）探索开设多学科交叉的新专业

新媒体艺术在现代科技的支撑下得以高速发展，这也为艺术的创造性带来了新的可能。中国美术学院以及中央美术学院先后在2010年和2014年分别创立了跨媒体艺术学院和实验艺术学校，两大学校的主要目的都是希望能够培养出掌握媒介技术的复合型人才。

在全球视觉文化快速更新的背景下，我国高等美术学院要从全球视角出发探索高等美术

教育的未来发展之路,要以培养出拥有良好人文素养和审美意趣的艺术人才为目标,并实现美术学科和各专业学科之间的深度融合发展,培养出具有综合素质的现代艺术人才。

(三) 探索多样化教学方式

高等美术教育的目标是提高学生的人文素养和审美能力,因此高等院校也要从这一目标出发来制定美术的教学内容以及教学方法,以求培养出更多可以提高我国文化综合软实力的人才。

首先,高等美术教育要从人文素养这一角度出发来设置教学内容。例如目前高等美术学校培养的包装设计师、UI设计师等,这些人才凭借一技之长就业,但如果只掌握本专业的知识而不了解其他人文知识,不仅不利于这些人才的职业生涯规划,也不利于实现其更高的人生理想。美术学科拥有极为显著的人文特征,极深厚的人文内涵能够让学生在美术学习中了解自我的价值、意义,并能够通过美术艺术来对抗僵硬的现实社会,实现个人的发展与自我成长。高等美术教育要始终牢记其人文性质的特点,其主要目的不是提高学生的技术能力,不能用技术训练作为堆砌来开展美术教育工作,而是要有效提高学生的人文素养。杜威认为美术技巧的教导,首先要向学生传输美术具有深厚人文内涵的观念。湖北美术学院和中央美术学院在2020年的本科招生中,其复试考题都以诗句为主,主要对于学生的文学素养和审美能力进行测试,如果学生在参加考试时没有良好的人文素养,将很难完成以诗句为题的考题。事实上,这种以诗句为题的开放性考试,打破了高等美术学院传统固化的试题形式,是我国高等美术学院为了挖掘更多具有人文素养的人才而做出的尝试。因此,我国教育工作要充分重视学生综合能力的培养。高等美术学院也需要和其他人文学科知识有机结合起来,引导学生求知求实,同时在教育工作中要以全球性的视野来打开学生的眼界,使其能够自觉主动的参与知识的学习,并能够通过知识的学习来

提高个人的人文素养。

其次,要尽可能拓宽美术教学内容的范围。目前高等美术教育进一步细化了美术的专业知识。贾斯佩斯曾经提到,知识不能作为单一的某种变量而存在,且知识是一个整合存在,在美术教育中也认为知识是一个整体,只有打破不同知识之间的无关联性,才能帮助受教育者掌握更多的知识,并通过对于这些知识的有效理解,提升受教育者的综合素养。

再次,美术教学要高度契合于学生的身心发展规律,学生通过参加美术教育活动,就可以充分领略美术活动中的内涵以及实质,并最终成长为一个乐观向上的优秀人才。

最后,在当前时代中,美术也开始和影像传媒进行深度融合发展,美术的图像功能、宣传功能以及记录功能都彻底被照相机、设计软件以及影像复制技术所取代,但美术的发展仍然有其不可比拟的地位。中国美术学院以及中央美术学院先后在2010年和2014年分别创立了跨媒体艺术学院和实验艺术学校,两大学校的主要目的都是希望能够培养出掌握媒介技术的复合型人才,而这两大学院成立,实现了传统美术教学和科技的有机整合,推动了当代美育教育的高速发展。

(四) 强化思维训练

在传统的应试教育模式下,导致学生失去了自主思考能力和创新创造能力,而美术教育就是要打破这种惰性,让学生可以在美术的艺术殿堂里爆发无限的想象力与创造力,这就表明传统幼师教育和美术教育的目的相悖性。早期西方的古典师徒传授教学模式,以画室为主,而逐渐发展到当代艺术教育以后,传统的素描、解剖和透视等都被西方美术所抛弃,当代艺术教育并不仅仅只是向学生传授画布的技法,旨在通过艺术教育让学生学会发现问题并解决问题的方法,让学生能够通过创作艺术作品来表达观念。

现代美术教育强制性要求教育者接受已有的观念,往往让受教育者在艺术思考中形成了

惰性,失去了反思能力和追问能力。事实上,在艺术教学中就是要通过思维训练的方式让学生学会提出问题并分析问题,美术教师也需要通过训练和引导等多种方式,让学生学会独立思考和自我反思。中国美术学院所建立的实验艺术系,就能让学生带着批判性的思维来分析当代艺术系统,这无疑能够进一步发展学生的想象力,让学生在艺术领域中遨游与创造。美国国家核心艺术标准联盟也曾经提到,艺术教育就是要打破传统对学生的束缚,让学生学会自由思考,学生在学习和思考的过程中能够对于社会和生活产生不同的感悟,这种感悟能够发人深省。

在学生的思维训练过程中,要让学生在社会实践或者生产劳动中来验证其大脑所吸收的知识,如果无法做到这一点,就很有可能导致学生的个人知识体系无法与其他事物相融,甚至会因此而产生惰性思维。怀特海认为,“不加运用的知识必定有害”,这时直上就是怀特海从惰性思维的角度出发所提出的结论,他认为如果学生脑袋里的知识没有联系社会生产和社会实践活动,那么这些知识就是无用的。中国美术学院开设的跨媒体艺术学院,为社会培养出更多掌握了新媒体技术的复合型人才,这些人才可以利用新媒体技术来创作艺术品,同时可以通过艺术品来表达自己对艺术的想象与观点。中央美术学院的实验艺术学院,就是要让学生在艺术学习中可以有机结合文化资源、科技资源和艺术资源,帮学生养成良好的实验精神,提高学生的创新创造能力。美术教育就是要将实际教学和现代科学技术与知识充分整合起来,让学生懂得通过实践活动来验证自己所学到的知识,以便于实现学生的全面发展,这样的美术教育才能真正推动当代科技的发展。

不同学生适用于不同的教学方式,“艺术教育就是要充分注重每一位学生的个体发展,要将艺术教育的光芒照耀每一位学生。”美术教育就是要尊重学生的个体自由,充分凸显出美术的人文性质。美术教师要从学生的个性以及教学的实际情况出发采取灵活的教学手法,那些

僵化的教条主义只是例行公事,并不能让学生在美术学习中特立独行的表达个人的情感。

(五) 持续改进教育评价

学生只有在学习中学会自我反思和自我判断,才能够不断提升自我、完善自我。美术教育还要引导学生学会赏析优秀艺术作品,并通过同窗互评和自我评价等多种方式,让学生学会自我思考以及分析解决问题。同时,学生还可以在这个过程中了解他人和自己的优缺点,这无疑能够让学生更好的进行自我反思与批判,也有利于学生的个人审美判断能力以及综合素质的提高。

参考文献:

- [1] 吕澎. 中国当代美术史 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2013: 87.
- [2] 傅智琪. 聚焦智慧教学 深化高中美术鉴赏教学——以教学案例《礼仪与教化》为例 [J]. 美术教育研究, 2020 (01): 150-151.
- [3] 孙培青主编. 中国教育史 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2019: 21.
- [4] 王平. “美育”理论形成及其实践现状的数字人文研究 [J]. 黔南民族师范学院学报, 2021, 41 (05): 121-128.
- [5] 田瑶. 当代高等美术教育中的问题及对策研究 [D]. 湖北美术学院硕士论文, 2021: 12-15.
- [6] 郑佳欣. “美育进中考”背景下音乐课程考试的几点思考 [J]. 艺术评鉴, 2021 (18): 107-109.
- [7] 钱舒. 法国高等艺术院校的通识教育模式 [J]. 新美术, 2021, 42 (03): 241-245.
- [8] 高洪. 筚路蓝缕 开启新篇——江丰与我国马克思主义高等美术教育 [J]. 中国高等教育, 2021 (11): 13-15.
- [9] 本刊主编. 避免以评估为导向, 让高等美术教育回到人文精神的轨道上——北京师范大学艺术与传媒学院甄巍教授谈 [J]. 工业设计, 2020 (01): 9-12.
- [10] 袁坤. 构建当代高校美术教育模式的新设想——评《迷失与重塑: 20世纪中国高等美术教育模式的反思》[J]. 中国教育旬刊, 2021 (01): 146.

(下转第54页)

The Predicament and Breakthrough of Academic Journals in Private Colleges and Universities Under the Background of Classified Management

DU Shixiong¹, WANG Xian¹, HUI Xianghong²

(1. Journal Editorial Department, Xi'an Peihua University, Xi'an, Shaanxi 710125;

2. School of Humanities and Arts, Xi'an International University, Xi'an, Shaanxi 710077)

Abstract: With the construction of first-class disciplines and the joining of high-level talents, the scientific research level and strength of private colleges and universities have been continuously improved, which has laid a good foundation for the work of private college journals to break new ground. The growing team of authors, the elaborate construction of special columns and the improvement of editorial quality will be the important prerequisites for running good academic journals in private universities in the future. In the long run, to get out of the predicament of running journals, private college journals still need the strong support from the construction of first-class disciplines and professionalism and the optimization of faculty structure. At present, it is a good way to crack the development problem of private college journals through joint publication.

Keywords: journal; private colleges and universities; predicament; joint publication

(责任编辑: 侯净雯)

(上接第 42 页)

Problems and Countermeasures of Contemporary Higher Fine Arts Education

CUI Xueyong¹, WU Chao²

(1. School of Arts, Anhui Xinhua University, Hefei, Anhui 230088, China;

2. Institute of Contemporary China, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100000, China)

Abstract: The core of teaching and educating people lies in people. Higher art educators only have a deep understanding of the substantive connotation of art education, highlight the memory and humanity of art education, so that students can form healthy aesthetic concepts and good artistic cultivation through learning art, so as to realize the all-round development of students. In art teaching, we should respect human values, carry out art courses based on humanism, and organically combine art, culture and science and technology, so that art education can really promote the free and all-round development of individuals.

Keywords: higher art education; problems and countermeasures; humanities and arts

(责任编辑: 侯净雯)