

参 考 信 息

江苏技术师范学院图书馆主办

第 14 期

(总 108 期) 2010 年 12 月 5 日

开展公共艺术教育 完善素质教育体系

编者按: 艺术是人们向世界敞开的窗口,它直接诉诸人的感官,直达人的心灵,往往渗透到人的意识或潜意识中,并影响到人的文化表达和行为方式。因此,艺术教育的人文教育中的重要环节和组成部分,以培养学生的文化感觉、文化理解力、文化鉴赏力、文化创造力为目的。公共艺术教育不仅是单纯的知识技能的培训,更是一种文化的学习和传承,具有人文教育的功能。普通高校公共艺术教育并不等同于专业院校的艺术教育,其根本目的是提高大学生的艺术素质和审美能力,积淀人文精神,陶冶道德情操,发展通识教育,促进大学生在德智体美诸多方面的发展。因此,普通高校的公共艺术教育应明确定位在普及和综合的层面上,着眼于人的全面、健康的发展。公共艺术教育课程旨在培养一种健康发展的艺术理解力,为学生的全面发展提供优质的教育环境。作为实施美育的重要途径,它对于塑造健康的人格,提高全民族的素质,培养创新型人才,都具有不可替代的作用。虽然目前高等院校对艺术教育的重要意义已普遍达成了共识,但在公共艺术教育课程实施过程中,由于过多地强调专业技能教育,忽视通识教育,美育在当今依然是高等院校素质教育中最为薄弱的环节。可以说,在高等教育人才培养中,艺术教育的缺失已经成为影响我国培养高质量、创新型人才的瓶颈。为此,我们选编部分材料,供领导和相关部门参考。

目 录

1. 充分认识艺术教育在普通高校中的现实作用与深远意义..... (1)
2. 普通高校公共艺术教育课程建设现状与对策..... (5)
3. 普通高校公共艺术教育课程的设置与改革..... (7)
4. 通识教育理念下高校艺术教育的实践创新..... (7)

一、充分认识艺术教育在普通高校中的现实作用与深远意义

1. 艺术教育的理论渊源和政策依据

古今中外的教育家、学者和教育机构大多重视艺术教育。中国古代教育中的“六艺”之一就是“乐”,它是集音乐、舞蹈、文学、道德与学科内容为一体的综合性教育科目。孔子把“乐”列为六艺中第二位,提倡多种艺术形式的综合,并主张“礼”“乐”并举,以“礼”规范人们的言行举止,用“乐”来陶冶性情,影响社会风尚。古希腊同样如此,柏拉图认为:艺术教育能够浸润、滋养、美化人的性格和心灵,培养对美的事物的识别能力。20世纪初,蔡元培先生提出“以美育代宗教”。从他开始,北大就形成了重视艺术教育的传统,其鲜明的人文色彩、素质教育与专业教育并重的特色,中西兼容、雅俗并包的路线,对中国高校乃至整个中国艺术界有着重大的影响,有力地推动了我国艺术教育的发展。

在现代西方,美国从“零点计划”起,就开始加强人文艺术素质教育,其后又以政府文件的形式,规定艺术为“核心学科”。所有高校实行“通识教育”,面向全体学生提供充分的艺术理论学习机会和艺术实践基地。对大学生实行两种学分和艺术课,即艺术必修课和艺术选修课。选修课学分,可跨学院、跨系选修,课外活动丰富多彩。早在50多年前,麻省理工学院毕业学分的八门人文社科课程中,就有三门是艺术类课程;在1853—1860年,哈佛大学的詹姆斯·沃克尔任校长期间,就开始了艺术课教学。一年一度的艺术节要求人人参加。校长题词为“艺术第一”,而且在日常就有着频繁的艺术活动和浓郁的艺术氛围。

英国从政府主管部门的管理到高校的教育教学实施,也都体现出对高校艺术教育的重视程度。如国际一流的剑桥大学,已将艺术渗透到其它各个学科进行教学,并把艺术作为检查、评估教育质量的

一个重要内容；伦敦大学设立五个学院分别开设各种艺术课供学生选择。大多数大学都以短训班的形式，开设艺术课来满足艺术爱好者的意愿。

法国仅部属高校就有56所大学设有艺术学院。在国家的一些重点大学如艾克斯——马赛大学、亚眼大学、波尔多大学、巴黎大学、里尔大学、巴黎理工大学、巴黎政治学院等都设立了公共艺术课。

俄罗斯的艺术教育历史悠久，富有特色。他们以“门槛低、费用省、普及率高”的艺术教育主张，将艺术教育普及到普通大学生乃至社会民众。诸如音乐社团、交响乐队，艺术讲座、业余艺校、夜大学之类的教育场所、形式到处可见，各种文艺汇演、艺术大赛、艺术展览连年不断。

从以上几个国家和大学的教育情况不难看出一个共同特点，那就是“科学与艺术并重，专业与人文素质结合。艺术教育面向全体学生乃至整个国民。”

再看中国，近二十年来，国家对普通高校的艺术教育工作也十分重视，制订了一系列相关文件，提出了具体要求：所有普通高等学校均在2005年前普遍开设艺术类选修和限定性选修课程，并逐步纳入教学计划，计入学分。

2. 艺术教育在普通高校中的现实作用

(1) 艺术教育在整体教育中占有重要位置

我国的教育方针是德、智、体、美全面发展。而艺术教育是审美教育的主要途径和手段，它在整体教育中具有不可替代的作用和价值。艺术不仅净化情感，而且是检验人类精神幻象的直接尺度。审美带有令人解放的性质。美育与智育、艺术与科学不仅不是对立的，相反是相辅相成的，“学文绘画，以美益智”。在中、外许多著名的科学家中不少人都具有很高的艺术修养，有的能诗能文，有的善画擅乐。爱因斯坦由于从小就注重自我审美教育，使得他兼备科学和艺术这两种最可贵的素质。他给我们的启示是：受过良好审美教育的学生，更容易成为出色的科学家；要培养出色的创造型人才，必须大力提倡审美教育，坚持德、智、体、美的和谐全面发展。德育、智育和体育，虽然也包含有美育的内蕴、因素和成分，但这些都代替美育，因为在这三者之外，还有许多审美知识的传授、审美意识的养成、审美能力的提高，需要有专门设置的美育课程来承担，因而艺术教育的各类课程作为美育的基本课是不可缺少的。在这里，艺术教育具有学科的性质。人类是按照美的规律改造客观世界，同时也是按照美的规律塑造主观世界。人类研究表明；在人类社会早期，当人们不仅从实用功利的目的，而且也从审美的角度对待客观事物的时候，常在审美活动中受到不自觉的审美教育。随着人类审美活动的发展，人也就越来越深刻地认识到审美教育对培养和造就全面发展的人的重要作用。因此，审美教育越来越自觉，其内容和手段也越来越广泛、完善、丰富，并越来越深入地渗透到人类社会生活的各个领域以至每个人的生活中。美育也像德育、智育、体育一样，是一种基础教育、素质教育。审美教育是整个教育事业的重要组成部分。教育家卡巴列夫斯基确认，严肃地对待学校中的美育十分重要，他强调指出：“科学和艺术是人的精神文明的两大基础，为了取得两者的平衡，需要进一步完善我们的学校教育，如果缺乏这种平衡，它就没有资格称为普通教育。”

艺术是一种能将人类感情清晰地呈现出来的形式。一个用听觉或视觉接受他人所表达的感情的人，能够体验到那个表达自己感情的人所体验过的同样的感情。艺术作品中的情感表现固然是抒发作者自己的感情，但更重要的目的还在于通过作品实现创作者与欣赏者之间的情感交流。如果一件艺术作品不能从情感上打动欣赏者，那就不可能会有深入的审美活动，也不会有真正的社会效果，从艺术作品的社会功能中可以看出，作为情感教育的艺术教育，其重要性和有效性是不言而喻的。人在社会生活中总是需要表现感情和交流情感的。艺术的感情表现与交流是通过艺术形象使欣赏者面对艺术形象而引起的丰富想象与联想，具有“含不尽之意，见于言外”和不能言传只能意会的特点，所以整个说来，艺术方式是既不能代替别的方式，也不能为别的方式所替代。人们在欣赏艺术作品的过程中，由于对艺术形象的联想和想象作用，可以感知和认识远为丰富的客观内容。例如，在音乐创作中，要把种种客观事物之美表现为单一的音乐形象，而在欣赏过程中，人们又从单一的音乐形象唤起对多种多样事物之美的联想和想象，完成对生活的复归，客观事物的形象也由于创作者和欣赏者的两次加工而变得更美。正由于此，艺术作品获得了巨大的认识价值和美学效果。艺术欣赏作为一种特殊的认识，通过感受、理解、联想、想象等积极心理活动，使欣赏者准确地识别美丑，区分善恶，受到教益。

艺术的真正功用在于表现感受和传达认识，也许古希腊人早就完全意识到了这一点。亚里士多德

有关戏剧的目的在于宣泄净化情感之说，也正是这个意思。我们之所以敬慕艺术家，是因为他们帮助解决了我们的情感问题。如果上述观点得到认可，那么，人们对艺术在社会中的地位，就不会再有什么疑问了，从而对艺术教育的价值和它在整体教育中的作用也就更为清楚了。

(2) 艺术教育是文化素质教育的重要内容

西方现代哲学家卡西尔认为，人性的表现不仅仅包括语言、神话、宗教、历史和科学，而且包括艺术。这种作为文化的重要组成部分的艺术，与任何一种人类事业的形成不可分割。在文艺复兴时期，西方艺术教育进入综合性大学，视觉艺术作品因其与文学和历史相同的道德训诫作用而成为具有科学精神的人文学科。在美国，高校艺术学科建设已经得到了充分的发展。目前，艺术课程已成为美国高等教育中文科和人文学科的核心组成部分。1960年代，美国艺术教育DBAE(以学科为基础的艺术教育)理论明确了普通视觉艺术教育属于人文学科的理论。这种理论的总体目标是培养“一种健康发展的艺术理解力”。美国著名的文化人类学家列维对当代人文学科的深刻认识和重新解释，进一步肯定了艺术的人文学科属性。他认为人文学科在本质上是一些关于传播、延续和批判的学科。它们与语言、文学、历史以及哲学等诸学科之间有着一种密切的对应关系，它们所寻求解决的同样是人类社会存在的价值问题。列维像许多西方当代学者一样，慨叹人文学科的衰落，并认为其原因主要是由于高等教育机构过分重视社会经济效益高的学科、过分强调科技发展对社会的推动作用和过分强调商品化社会的功能。列维的理论为DBAE的人文学科属性提供了强有力的理论依据。那么，人文教育宗旨是什么？这从美国大学对人文教育的理解与对人文教育的安排中即可体现出来。其中，最重要的一点，就是本科教育中的通识教育。通识教育，英文是general education, liberal education, 也可以译成普通教育、自由教育或文化素质教育。它实际上是科学、人文、艺术全面素质的教育。它的宗旨是，使学生在很广的领域中都能够掌握必要的知识，能够与他在比较高的层次上交流。它并不强调本科生必须接受专才教育。从以上可以看出，西方艺术教育的人文性是艺术作为一门学科存在的基础，这一点对我国艺术课程的建设有着重要的现实意义。

普通高校艺术教育作为文化素质教育，它一开始兴起，就有着鲜明的人文价值取向。原教育部长周远清指出，高等学校的文化素质教育就是指人文科学和艺术教育。培养学生的人文精神是高等院校艺术教育的宗旨。许多教育专家和有识之士呼唤科学精神与人文精神、科学思维与艺术思维的整合。1995年我国从部分高校开始、并在近两年全面铺开了“通过对大学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学方面的教育，同时对文科学生加强自然科学方面的教育”的大学文化素质教育。文化素质教育的目的是“提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素质和科学素质”。“人的人文底蕴越深，视野越宽，融会贯通的能力、再创造的能力才会越强，内化的能力也才会越强。”因此，作为大学文化素质教育中重要组成部分的普通艺术教育，其课程价值毫无疑问是对学生人文精神的培养发生作用。国家教育部副部长王湛在2000年全国学校艺术教育工作经验交流会上的讲话中指出：“普通高等院校的艺术课程，要淡化单纯知识传授和技能训练，充实艺术文化教育的内容。”学习这类课程“注重的是学生对各种艺术及其表现方式的批判性评价，注重在艺术讨论中训练学生”，这也正是高校普通艺术教育的特点所在。在这个层次的学习中，学生可以把艺术与人类社会的政治、经济、文化发展历史联系起来把握和领悟，可以与其它艺术形式如：文学、影视、建筑、工艺设计等联系起来学习，通过这些内容的学习，一方面帮助学生建立完善的审美心理结构，促进正确的人生观、世界观、价值观的形成，另一方面帮助大学生养成和开拓创造性思维的习惯和能力，整合科学思维和形象思维，使人的整体素质不断得到提高。

(3) 艺术教育是培养大学生综合素质的有效途径

① 艺术教育能“以美促智”，提高大学生的专业素质

“艺术教育可以开发人的智慧和思维能力”，这是早已被许许多多的科学研究所证实且被世人所公认的。现代脑科学研究成果使人们认识到，充分开发右脑功能对于人的智力发挥着举足轻重的作用。而艺术教育在开发学生的右脑功能、发掘学生的巨大潜能、开发学生的智力水平上具有极其重要的作用。尤其是理工科学生(一般来说，逻辑思维比形象思维好)，要使左右脑更加均衡地发展，必须用艺术来促进形象思维的发展。著名科学家钱学森教授曾提倡现代科学教育应包括艺术教育。也就是说以形象思维来促进逻辑思维的发展，有助于提高想象力和创造力。许多著名的科学家如钱学森、袁隆平、

爱因斯坦等，他们不只是在自己的专业领域上有着突出的成就，而且在艺术方面也有着浓厚的兴趣。这都是科学与艺术紧密结合，相互促进的有力证明。

②艺术教育能“以美出新”，培养大学生的创造能力

创新素质是当代大学生必备的最突出的素质，是大学生成才的内在需求，也是大学生自我价值实现的重要体现。在培育大学生创新素质方面，艺术教育具有独特的优势。众所周知，人类思维通常分为科学思维和艺术思维，这两种思维在人类创造性实践中是互相联系、互相渗透、互相影响的，二者都在培养全面发展的人才中发挥着重要作用。这正是当代科学大家们的共识：“艺术与科学在根本上是相通的”。现代科学技术的发展也要求我们把科学思维和艺术思维有机地结合起来。艺术思维通过艺术教育获得。通过艺术教育可以培养学生敏锐的感知能力、丰富的想象力以及自觉的洞察力和创造力。也就是说，艺术教育不仅可以培养学生获得知识，而且还能激发学生的创新意识和创新潜能。艺术教育不但能促进智力发展，而且常常直接导致新的发现、发明和创造。这正如爱因斯坦所说：“想象力比知识更重要”。由此可见，艺术教育对开发大学生的创造潜能，培养新一代创新人才是多么重要！

③艺术教育能“以美促体”，益于大学生身心健康

哲学家尼采曾说：“近来连日患病，多方医治，均未见效，听了比才的《卡门》后竟痊愈了，我感谢音乐。”明代名医朱震亨也提出“乐者，亦为药也。”20世纪后期，随着心理学、生理学等科学的发展，音乐医疗这一边缘学科得以确立。1972年波兰设立了世界上的第一个音乐治疗研究所；之后，日本在运用音乐来唤起老年人的记忆、延缓衰老等方面获得巨大成功。经临床实践证明，音乐对提高中枢神经系统的机能有着明显的促进作用，所以聆听音乐能够提高肌体的健康水平和防治疾病。心理学家们认为：艺术是心灵的体操，以情感性为重要特征的艺术活动和艺术教育对人的情感困惑、心理失落具有很好的调节功能。许多不健康的心理可以在艺术的感染、熏陶下得到矫正。长期的教育教学实践也进一步证明，艺术教育益于学生身心健康和谐发展，艺术教育可以增强大学生心理的自我调控能力，使他们保持饱满积极向上的精神状态。心理医疗的实践也证明，艺术对于治疗某些心理性疾病如精神分裂、抑郁等有特殊疗效。通过一定的艺术教育，可以开阔学生的视野和思维，增强学生的美感体验，培养学生欣赏美和创造美的能力，引导学生逐渐形成一种良好、健康的心理状态。在当前高校大学生心理问题比较普遍的情况下，艺术教育更显重要。另外，高校艺术教育应按大学生生理与心理内在发展规律的要求，训练大学生美的形体，让大学生的精神美、行为美充分展现出来，向着内在美的和谐均衡方向发展，把自己塑造得更加完美。

3. 普通高校实施艺术教育的深远意义

(1) 艺术教育能“以美辅德”，培养学生完善的人格

素质教育的实践证明，艺术教育在德育上有着独特的功能。古今中外的大思想家，大教育家无不重视艺术的教化作用。孔子就非常注重“乐”教，其教育思想中始终贯穿着“乐”的观念。在《礼记·文王世子》中有“乐所以修内，礼所以修外”之说，在《孝经·广要道章》中更明确指出“移风易俗，莫善于乐”，这就把“乐”的教化作用应用到了政治和社会上，充分肯定音乐对社会的积极作用。古希腊的柏拉图认为音乐教育比其它教育都重要，“节奏和音调有最强烈的力量浸入心灵的最深处，它就会浸润心灵，使之美化。”蔡元培先生早已指出，艺术教育具有“辅德性”，可以起到“以美导善”的作用。因为艺术教育通过引导学生发现美、认识美、创造美、激发对美的热爱与追求，进而内化为一种美的意识和观念，使其道德、情操、精神得到升华。从这个意义上说，艺术教育对于思想道德教育具有重要的辅助作用。这种作用的发挥一方面是因为艺术是美的结晶，蕴含着深刻的思想内涵，具有启迪人、感染人的巨大力量；另一方面艺术以喜闻乐见的形式寓教于乐，寓教于美，可以达到“随风潜入夜，润物细无声”的思想道德教育目的。“艺术教育能够避免思想政治课式的正面说教，它通过审美活动过程中所产生的情感体验对学生发生作用，起到正面教育意想不到的效果，能够有效地弥补学校思想政治教育的缺陷和不足。”因此，艺术教育是对大学生进行思想道德教育的有效途径和手段。艺术教育可以给大学生以活生生的思想品德教育，帮助学生树立正确的人生观、世界观和价值观，提高大学生的思想道德素质。比如屈原的《橘颂》、冼星海的《黄河大合唱》等艺术作品，鼓舞着无数青年为中华民族的存亡浴血奋战。学生在阅读和欣赏这些作品时会潜移默化地受到高尚道德情感的熏染和陶冶，从而培养对祖国、对人民、对亲人的爱心及爱憎分明的正义感，不仅在理智上，而且在情感上自

觉自愿地实践正确的道德准则。前面提到，李岚清曾明确要求在大学里普及高雅的交响音乐，其用心良苦，就在于此。我们应当努力遵循这一指示，从艺术宝库中采撷闪耀着人类道德与智慧之光的珍品，呈献给大学生，使他们在艺术美的享受与陶冶中，净化心灵，健全人格。

（2）艺术教育能“以美诱美”，促进人的全面和谐发展

人的全面发展是马克思主义教育学说的根本原理之一。马克思、恩格斯在历代思想家、教育家提出的关于人的个性发展学说的基础上，根据现代社会的客观要求，提出了人的全面发展的学说，我们的社会主义教育事业，其根本任务就是要以马克思主义关于人的全面发展学说为指导，培养出全面和谐发展的一代新人，以适应我国社会主义现代化建设发展的人才需要。美国著名的教育家B. S. Bloom认为教育目标可分为认知、情感和动作技能三个方面。心理学研究表明，人类的高级情感包括理智情感（求真）、道德情感（求善）和美感（求美）。艺术教育就是情感教育，一个忽视艺术与审美教育的社会就等于使自己的情感解体。一个不会审美的人，就是不完全的人。法国19世纪哲学家、美学家库申说：“美的特点并非刺激欲望或把它点燃起来，而是使它纯洁化、高尚化。”他指出：“如果加比都尔的维纳斯女神，或者圣女赛西勒，或者一个以前放在郎贝尔爵邸作装饰品的缪斯女神在你身上引起肉欲，那你不配欣赏美。”真正欣赏美的人应“思无邪”。爱因斯坦认为，人除了具有遗传的生物学素质外，还应有一种文化上的素质。这种文化上的素质，在很大程度上决定着个人同社会的关系。人既是独立的，又是社会的。独立的个人要发展自己的天赋才能，而作为社会的人又要和他的同胞同甘共苦。他指出：“仅用专业知识教育人是不够的，通过专业教育，他可以成为一种有用的机器，但不能成为一个和谐发展的人。要使学生对价值(即社会伦理准则)有所理解，并且产生热烈的感情，那最基本的就是他必须具有对美和善的鲜明的辨别力。否则，他——连同他的专业知识——就像受过很好训练的狗，而不像一个和谐发展的人。”可以说，高校艺术教育主要目标始终应当是：培养和提高大学生的审美能力，最重要的是要使他们成为一个和谐的人。因此，加强普通高校的艺术教育对帮助大学生在接受教育的过程中，丰富和发展自己的知识结构与能力，建构、健全个体审美心理结构，使大学生具备一定的审美能力，促进人的全面和谐发展、塑造完美个性，具有深远的意义。

（摘自：《充分认识艺术教育在普通高校中的现实作用与深远意义》东南大学学报（哲学社会科学版）2007年9卷第3期）

二、普通高校公共艺术教育课程建设现状与对策

1. 普通高校公共艺术教育课程建设的现状

在教育部下发《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》之前，普通高校公共艺术教育课程建设的现状可谓是冰火两重天。一方面如北京大学、清华大学、中国人民大学等一些国内著名大学的公共艺术教育课程建设的水平已经达到了一个新的高度，并形成了较为完备的艺术素质教育体系。学生艺术社团发展迅猛，校园艺术活动频繁，艺术氛围浓厚，为大学生们的学习与生活及自身素质的提高营造了一个极好的校园环境。

另一方面。一部分地方高校公共艺术课程建设的现状实在是不容乐观。从近几年中、西部地方高校艺术教育调查情况看，会五线谱的占8.4%。不会的占46%；会素描的占12.8%，不会的38%；89%的学生认为自己的音乐水平在一般及以下。64%的学生缺乏感受音乐的基本素养。由于课程开设因校而异，学生选修因人而异，缺乏统一的教学体系和教材，缺乏统一的衡量标准，学校之间、学生个体之间质量和水平参差不齐、差距悬殊，艺术素质教育的质量评定没有基本底线，教学没有动力和压力。再加之缺乏相应的资金、设备、师资，所以直至现在，有的地方高校甚至一门公共艺术课程都没开设起来。

出现这种情况原因是多方面的。其一，从主观上来看，在2006【教体】2号文件下发之前教育部并没有出台具体的实施方案，以前一些文件只是纲领性的，具体的指导性不强，这样就不能形成优势互补，也容易形成课程建设中厚此薄彼的现象。有些地方高校并没有对公共艺术课程的建设给予重视，艺术素质教育在学校没有得到普遍开展。有些校领导还认为这些课程可有可无。对艺术素质教育与学生全面发展等相关工作做的还不够。对艺术素质教育的认识。主要局限于艺术所具有的辅德价值和娱乐作用，而忽视了艺术素质的内在本质——审美价值和在开发潜能、培养创造力、完善人格、美化人生等诸多方面的独特作用。从而将艺术素质教育的目标简单地等同于其他课程目标。要么不重视，要

么只注重艺术基本知识技能的传授和训练，没有很好地把知识、技能的学习与对艺术兴趣和能力的形成，以及学生全面素质的培养有机地结合起来。

其二。客观上看，地方高校在课程设置、教学内容、机构与师资队伍、第二课堂建设、资金投入等方面与名牌大学相比仍有不小的差距。如在课程设置上，除一部分名牌高校，如清华、同济等设必修课外，大多数普通高校把艺术课程设为选修课。在机构与师资队伍建设上，地方高校则更加没法与名牌大学相比，无论是艺术教研室或艺术教育中心、美育教育中心建设的数量、师资队伍的学历、职称层次等等都与名牌大学具有不小的差距。而作为艺术活动开展的核心——第二课堂的建设，大多数地方高校仍然处于弱势，一些艺术活动的开展由于资金投入、场地方面等因素的影响显得十分艰难。

2. 普通高校公共艺术教育课程建设的对策

(1) 加强认识，充分发挥地方区域优势

如何发挥本地区域优势，打造特色艺术教育品牌是地方高校公共艺术教育课程建设的重中之重。同时还必须转变观念，重视师资队伍的建设与加大资金投入的力度。

(2) 加强组织领导，开展学生艺术社团工作及艺术讲座，提高教学质量与水平

以艺术教育中心、研究所等教学机构为艺术课程建设的主要力量，统筹规划，综合协调，全面推进学校的艺术素质教育工作。使各个艺术门类有机统一在艺术素质教育的各个环节之中，使艺术素质教育的各个方面和各个部门的工作共同汇聚于、服务于提升大学生艺术素质这个目标。积极开设、拓展、丰富艺术公共选修课，使学生能够广泛学习、掌握不同艺术学科领域的知识和技能，为进一步打通专业，拓宽基础、沟通文理、促进不同学科的融合、强化学生的人文精神和实践能力打下基础。同时积极开展大学生艺术社团工作。为不同艺术兴趣爱好的学生提供艺术实践的平台，使各个艺术门类的社团形成“百团大战”的局面。

(3) 重视互联网等传媒的教育功能，为普通高校公共艺术教育注入新鲜的血液

重视互联网等传媒的教育功能，为普通高校公共艺术教育注入新鲜的血液。21世纪以来，随着互联网技术的发展，校园艺术素质教育活动正逐步进入“网络时代”。因此，必须重视校园文化艺术网络的建设，开辟虚拟艺术素质教育基地，建设校园艺术信息网，快速传播艺术素质教育活动的信息。

(4) 加强普通高校公共艺术课师资培养、培训工作力度，努力提高师资水平

与其他公共课程教师相比。公共艺术课程教师目前仍然处于急缺的状态，除了从高校毕业生中选拔优秀毕业生充实高校教师队伍外，还必须加大对高级人才的引进力度。同时对教学岗位进行必要的改革。并结合相应的外聘制度，提升整个师资水平。同时还必须重视青年教师的学习。强调老教师的传、帮、带作用。完善公共艺术课程教学质量的督控机制、考评机制、奖罚机制。并准确把握教师队伍建设的专业定位。力求每位老师都能够通晓一到三个艺术门类，做到“一专多能”、“一才多用”。

(摘自：《普通高校公共艺术教育课程建设现状与对策》黄山学院院报 2008 年第 2 期)

三、普通高校公共艺术教育课程的设置与改革

1. 进一步提高对艺术教育工作的认识

一些设置有艺术专业的院校，存在着区分面对全体学生的艺术教育和针对艺术专业学生的专业教育问题。有些院校有着实力不弱的艺术专业，它的公共艺术教育反而“灯下黑”开展得并不理想，甚至低于没有设置艺术专业的院校的水平。不能因为本校有了艺术专业的教学活动，便指望因此就自然地使整个校园有艺术氛围，就冷落了对全校学生的公共艺术教育。

普通高等学校的艺术教育工作中的一些短期行为是对艺术教育工作的“短视”造成的。由专科升格为本科的师范院校和新增设艺术专业的本科院校更要特别注意避免艺术教育工作的短期的行为，解决艺术教育中普及与提高的关系。某些高等师范专科学校升成本科师范学院后，为了加强艺术专业本科的教学，把原来属于公共艺术教研室或专职从事公共艺术教育的教师调到艺术系，从事针对艺术专业学生的教学，或者把公共艺术教研室改变为一个新建立的艺术系。一些非师范院校新设艺术专业时也常常采用这样的方式。尽管这些院校都表示新建立的艺术专业的教学建制兼管全校的公共艺术课程，但实际上是重此轻彼，并不能保证面向全体学生的艺术教育的正常开展，造成公共艺术课程被削减甚至停顿，教学力度大幅度下降。更谈不上这方面的教学研究。

还有一些师范院校把教师技能教育与高等学校的艺术教育等同或混淆，以教师技能中的粉笔字、硬笔书法和简笔画课程，甚至普通话朗读训练来替代艺术教育。认为开设了这些课，那么艺术教育这一块已经不是空白了。这也是混淆艺术素质教育与专业技能教育的一种错误表现。

组织大学生艺术团等文艺社团，有利于高等学校开展课外艺术活动，丰富校园文化生活，提高成员艺术素质，培养基层艺术骨干。它是普通高等学校艺术教育工作的一个不可缺少的组成部分。但是把办“艺术校团”的出发点局限于为本校争奖项和荣誉，从而扩大本校的知名度，因此挤占本应用于面对全体学生的公共艺术教育的师资、场地、设备和经费。就颠倒了高等学校艺术教育的普及与提高的关系。因此，在普通高校开展学生艺术社团活动，应该根据大学生的普遍特点和本校的实际情况，把握高校艺术教育的定位，在基层艺术活动普及的基础上进行提高，再通过它的示范和宣传作用，促进大学生艺术活动的普及，绝对不能以社团活动来代替艺术课程。

2. 结合实际情况迎接新的挑战

从全国高等学校艺术教育总体趋势看，基本完成了发动与试点的阶段，已进入了走向规范地进行教学管理和科学地进行课程建设的阶段。新阶段的主要矛盾已不是各高校有或没有艺术教育的问题。而是艺术教育的质量问题，完善艺术课程体系将是高校艺术教育工作的新的焦点。各学校应该根据本校学科建设、师资队伍建设和研究成果、所在地域等教育资源的优势，有针对性的，发挥艺术教育的作用。在这个良好时机，总结经验，找出差距，使高校的公共艺术教育真正走上一个新台阶。

(摘自:《普通高校公共艺术教育课程的设置与改革》艺术百家 2007年2期)

四、通识教育理念下高校艺术教育的实践创新

艺术教育作为美育的一条分支进入国家教育体系，要追索到一代宗师蔡元培先生。时任北大校长的蔡元培确立了以道德教育为核心、以世界观教育为终极目的、以美育为桥梁的教育方针。在大学院公报写下“设立音乐院、艺术院，实行美化教育”后，蔡元培先生把艺术教育作为美育的重要载体，殚精竭虑、事必躬亲地实践一系列艺术教育措施。经过其教育思想的影响推动与后来的教育家的改革创新，20世纪80年代初，北京大学、清华大学、上海交大、南京大学等19所高校率先举起素质教育的大旗，视艺术教育为素质教育的不可或缺的部分，积极倡导我国普通高校开展公共艺术教育。

在经济全球化、文化多元化的时代背景下，高校被推到培养精英人才、实现高就业率的风口浪尖。随着大部分地区开始走艺术产业化道路，把艺术放到权力、资本的大背景中，面对变幻莫测的教育环境和紧迫的人才竞争压力，本身起步较晚、尚不成体系的高校艺术教育在学科地位、课程设置、教学内容等方面面临发展与改革的瓶颈。

通识教育理念的引入，为普通高校中处于弱势地位、课程设置相对单一、资源配置不尽合理的艺术教育提供了重新获得生机的可能。一方面，艺术与通识教育在理念上有所契合，另一方面，艺术教育也需通过实践中的改革创新，履行在普通高校教育教学中的职能，创造机会重整旗鼓。

1. 建立完整的艺术教育体系

艺术教育需依据通识教育“通”、“宽”、“全”的特点来构建教学体系。如果以经纬作比来说明艺术教育的具体内容的话，艺术的总体特征就是“经”，各式各样的艺术门类就是“纬”。具体的某种艺术只能说明具体的某个问题，不能说明艺术的整个问题。从内容上看，各艺术门类如音乐、舞蹈、美术、雕塑、书法、戏曲、话剧、影视欣赏、文学、工艺品制作等有着相融相通的地方；从类型上看，艺术课程体系同样包含着基础、应用、实践、创造与拓展等相关联的层次，具体包括艺术理论教学、艺术欣赏教学、技能训练、创作实践、表演实践；更广义地说，在高科技发展与未来艺术设计的新趋势下，艺术教育趋向综合化发展，科学与人文艺术、理论与形象思维融合渗透的意识，推动艺术教育向其他边缘、交叉学科拓展，诸如艺术市场学、艺术伦理学及艺术社会学就是艺术与其他学科相交叉与结合的产物。

若对学生施以广泛、深入、多门类、相联系的艺术教学，广阔的艺术天地将舒展在学生面前。

2. 打造丰富多元的艺术类课程

在普通高校，公共课程是支撑整个艺术教学的最重要内容。普通高校的公共艺术课程不仅是吹拉弹唱琴棋书画等技术技能的教育，也不只是艺术概论类知识的基本普及的教育，而是以艺术的学习为

载体，通过对艺术及其相关文化的认识，对艺术的感悟，使学生能够体验人生、感受生活、开阔视野、增强文化底蕴。因此，重视课程设置、课程内容和教学方式，是提高艺术教育质量的关键。

首先，课程的形式要多样，包括必修课、选修课和讲座，满足文科与理工科，艺术爱好者与普通学生的不同需求。在设置的艺术课程中应区分出少量的、面向全体学生的必修课，以保证每个学生都能接受艺术审美的基本教育；大量的艺术欣赏、实践课应完全由学生根据个人爱好选修。根据已在此类课程设置进行先行探索的国内知名大学的经验，将学生艺术社团的活动和学生自娱自乐性的业余活动纳入正规的课程，纳入课程管理体系的做法，对推动艺术教育的广泛开展，是一条有效的途径。以南京大学为例，学校明确规定所有的本科生必须选修14个学分的文化素质教育课程，其中4到6个学分为艺术类选修课，课程包括《艺术社会学》等理论类课程，《中外声乐精品赏析》、《民族器乐赏析》等赏析类课程，《钢琴基础》、《声乐》、《油画技法》、《纪实摄影》等实践类课程等，内容丰富多元，以满足不同学生的需求。

其次，在大量的课程中，可以设置一门综合性的艺术教育课程，因为真正的艺术能力不是单一感官的，它是以各门类艺术之间的共性作为坚实基础和“综合”前提的，即一种艺术领域为另一艺术领域提供灵感和刺激，通过一定要素的恰当融合与对话，产生一种新质，而引发相关联的、层出不穷的意象活动。一门集音乐、舞蹈、美术、戏剧等多门艺术学科内容的综合性课程，能够为学生的综合艺术能力以及艺术感觉的整合创造良好条件。

音乐剧就是这样一种知识结构多样化，对其他艺术门类“高度综合”的艺术门类。它的构成元素几乎囊括了当今世界上绝大多数艺术品种：从文学、戏剧、诗歌、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑到幽默艺术、滑稽表演、服装设计和声光艺术，甚至还涉及到了电影、杂技、魔术等等。音乐剧以音乐为主体，从整体上综合了歌剧、舞剧、话剧这三种舞台艺术形式而更成为综合的综合。如今许多高校都将音乐剧鉴赏课纳入到大学公共艺术课程中，以达到在音乐剧的五光声色、动感愉悦中实现人文素质教育的目的。

再次，高校艺术教育可以围绕一个宽泛的人文主题或某个核心艺术概念组织课堂教学，与其他通识教育模块的课程产生联系。比如“爱”主题、“青春”主题、“记忆”主题，都能与艺术学、美学、伦理学、文学等联系起来。艺术教育就从一个更高的立足点出发，被放到了一个更开阔的视野中。

3. 开展实践活动，建设艺术团体

除艺术类课程外，普通高校可以通过其他多种渠道、多种途径来开展艺术教育。

文艺活动的开展能够活跃校园艺术氛围，创造丰富多彩的校园文化。艺术最大的魅力在于舞台和剧场的亲身体验。舞台与观众席构建的封闭的“场”创造了表演的环境，可以调动学生展示才华的热情。学生在舞台上和舞台下对艺术的领悟和体验有着很大的差别。另外，校园艺术活动大多数都由学生自己组织安排统筹，有的不仅要登台表演，还要负责指挥、导演、舞台监督、灯光、音响、服装、道具，对学生锻炼和提高自身能力有很大的作用。

艺术团体，在高校中有校方组织的，也有学生自发组织的。艺术团体是校园文化艺术的推动者和生力军。有艺术专长的学生不再被埋没，也不再单打独斗，依靠某个或某些有目标、有组织、有凝聚力和生命力的团体，能够找到更广阔的表演天地。例如清华大学、北京大学、南京大学等各大高校的艺术团，为高校普通学生搭建了艺术参与和艺术实践的平台。艺术团的成员并不完全来自于艺术特长生，有相当一部分来自于公共艺术课堂上的普通艺术爱好者，同时，艺术团也乐于吸纳来自校园每一个角落对艺术有热情有感知的学生。

4. 引导艺术的多元文化体悟

艺术从诞生伊始就与社会生活紧密结合，在西方的中世纪为满足贵族阶层的审美体验，在中国古代作为实现社会教化与规范道德伦理的手段，抑或是为宗教祭祀活动增添仪式的庄严、为民间交往活动渲染浓郁的地域色彩，直到如今在大部分地区与现代商品文化融合而创造商业文化价值，艺术始终根植在一定的社会民族文化的土壤中，发挥丰富而多元的作用。

通识教育理念为艺术教育打开一扇窗，把艺术放置到一个宏大而多元的文化背景下，艺术不再局限在美育的功能上，而与民族文化社会经济发生互动与关联。翻译家傅雷曾说“艺术家要经常与社会接触，从中汲取养分，需要经常跑到大自然中去，也需要不时欣赏造型艺术来调剂”。培养多元文化艺

术教育价值观，把民族、社会、多元文化的元素植入对艺术的认知理解与体悟中，能够使大学生对世界文化遗产和民族艺术文化有更全面的认识，这也是普通高校艺术教育寻求内涵深化之路的有效途径。

5. 结束语

在艺术教育工作的开展过程中，贯彻通识教育的理念，打通与相关学科之间的界限，将科学教育、人文教育中与艺术教育有关的理念和方法融会贯通，彼此借鉴；挖掘艺术类课程中的人文精神和科学精神，通过公共课程的教学，探寻公共基础课内的深深刻意蕴；同时伴以积极建设艺术社团、开展艺术活动，丰富校园文化生活——相信通过通识教育理念下艺术教育的实践创新活动，我国普通高校公共艺术教育将实现质的飞跃。

（摘自：《通识教育理念下高校艺术教育的实践创新》江苏高教2010年第4期）