

高校公共艺术教育与艺术专业教育的比较研究

孔丽丹

江南大学物联网工程学院, 中国·江苏 无锡 214122

摘要: 新时代素质教育理念下, 艺术教育在高校中的重要性得以体现。高校公共艺术教育在提高学生艺术鉴赏能力与审美能力上作用显著, 而艺术专业教育作为艺术教育的主要形式, 培养了大量优秀艺术人才。公共艺术与艺术专业教育两者虽然都属艺术教育, 但是在课程设置与教学内容上有较大区别。论文阐述了公共艺术与艺术专业教育概念, 分析了两者的相似与不同之处, 以期能够发挥公共艺术与艺术专业教育的育人效果, 更好地服务于中国高等教育人才培养。

关键词: 公共艺术; 教育; 艺术专业; 差异

A Comparative Research of Public Art Education and Art Major Education in Higher Education Institutions

Lidan Kong

School of Internet of Things Engineering, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu, 214122, China

Abstract: Under the concept of quality education in the new era, the importance of art education in universities is reflected. Public art education in universities plays a significant role in improving students' artistic appreciation and aesthetic abilities, and art major education, as the main form of art education, has cultivated a large number of outstanding artistic talents. Although both public art education and art professional education belong to art education, there are significant differences in curriculum design and teaching content. The paper elaborates on the concepts of public art education and art professional education, analyzes the similarities and differences between the two, in order to maximize the educational effects of public art education and art professional education, and better serve the talent cultivation of higher education in China.

Keywords: public art; education; art major; difference

0 前言

在高校教育体系中, 艺术教育占据重要地位。作为高等教育不可或缺内容, 艺术教育对于提升大学生艺术素养与审美能力具有重要作用。公共艺术教育作为大学公共课程之一, 肩负着培训学生艺术审美能力的重任, 而艺术专业教育则从专业角度出发, 更加关注学生专业技能的学习与提高。公共艺术与艺术专业教育既有相同之处, 两者在课程设置、人才培养目标、教学方式上也有巨大差别。充分认识到两者的不同之处, 结合公共艺术与艺术专业教育的差异性分析, 提升高校艺术教学水平, 对于我国高校艺术教学具有重要意义。

1 公共艺术教育简析

1.1 公共艺术教育概念解析

公共艺术教育属于艺术教育的一种, 主要面向高校中的非艺术专业开展的艺术教育课程。在课程内容构成上, 公共艺术教育涵盖范围广泛, 包括美术、音乐、舞蹈等多种艺术形式, 主要目的是提升学生的艺术素养。在教学内容上, 公共艺术教育并不局限于理论教学, 而是增加部分实践活动, 这样可以提升学生的艺术素养, 但是在专业深度上, 公

共艺术教育则倾向于推广普及, 并不要求学生达到专业水准。作为公共艺术教育课程, 在高校中往往以公共课的方式在大学课程中予以体现, 课时有限, 主要目的是为了熏陶学生的艺术情操。

1.2 公共艺术教育的作用

公共艺术教育就是为了培养德、智、体、美、劳中的“美”, 让学生具备审美能力, 从而体现高校德育教育。在高校教育中, 不仅要关注学生的专业技能, 还要学生具备真、善、美, 通过公共艺术教育, 培养自己对艺术的鉴赏能力, 学会欣赏美好事物, 在艺术作品中感受到崇高思想与审美情趣, 抒发自己的真实情感。当代大学生成长中过度重视学习成绩, 忽视学生的身心健康发展, 而大学生群体只有专业技能, 缺乏健康的身心, 其后果是十分严重的。利用公共艺术教育, 可以使学生有机会感受到艺术带给自己的情感价值, 促进学生身心健康成长。新时代大学生要全面发展, 树立正确的价值观, 而公共艺术教育能够帮助学生实现社会教育功能, 使学生综合素质得到提升。

2 艺术专业教育解析

2.1 艺术专业教育概念

艺术专业教育是高校以音乐、美术、舞蹈等艺术手段

开展的审美教育活动。该专业主要学习艺术学科的基本理论、基本知识和基本技能,掌握艺术教育的基本理论与方法,具有良好的艺术素养及艺术实践与研究能力,培养具有良好思想道德品质、扎实的艺术学科的基本理论与技能,能在基础教育学校和社会教育机构从事艺术教育、管理、交流和科研等方面工作的复合型人才。在培养目标上,艺术教育以培养鉴赏能力为主,兼顾学生具备一定的艺术创作能力,使学生在艺术学习中具有实践审美能力。在艺术专业教育中,在具备必要的专业技术训练同时,还要培养学生感知艺术与创作能力的培养,具备一定的专业技能,突出艺术专业教育的专业性。

2.2 艺术专业教育目前存在的问题

艺术专业教育目前还属于小众类型,而再次细分,艺术专业教育又可以细分为:表演者的艺术教育、培养鉴赏者的艺术教育、培养研究者的艺术教育以及培养教育者的艺术教育等四种类型。相比其他专业,艺术专业教育对于学生的要求更高,更加看重学生的艺术天赋。对于多数学生来说,在艺术专业教育环境下,要想取得成就,需要强化各种技能训练,不仅枯燥乏味,而且还要求从业者具有极强的毅力与艺术创造力,多数学生难以适应该要求。随着市场经济的发展,一些高校艺术专业教育倾向于功利化,在教育环节,各种竞赛、演出机会等诱惑着学生,如果不能沉下心来学习,很难取得巨大成就。此外,一些教师在专业教学上也缺乏个性化,充满机械性教育方式,结果就是艺术专业教育出来的学生千篇一律,没有鲜明的个人艺术特点。

3 公共艺术与艺术专业教育的相同之处

3.1 以艺术为主要教学内容

无论是公共艺术教育还是艺术专业教育,在课程设置上,两者均以音乐、舞蹈、美术等艺术为教学内容,两者在教学方式上虽然有所差别,但是在主要教学内容上具有高度一致性。公共艺术教学强调学生的艺术素养,并不要求学生具备专业的艺术表演与创作能力,但是需要具备一定的艺术鉴赏能力。艺术专业教育根据侧重点不同,对于学生的表演与创作要求不一致,但是与公共艺术教育在艺术鉴赏能力培养上具有高度一致性,均要求学生具有一定的艺术鉴赏能力。在教学内容上,公共艺术教育范围更加宽泛,所涉及的艺术种类也更为大众化。艺术专业教学在教学内容上,除了常见的艺术种类外,还会根据教学要求适当增加艺术种类,从而增加学生的艺术专业知识。

3.2 强调艺术在德育教育中的重要作用

无论是公共艺术教育还是艺术专业教育,在教学环节,都更加重视艺术在德育中的重要作用。高校在培养学习过程中,不仅要重视学生的专业素养,还要树立立德树人的教育理念,因此德育教育是高校教学的重要内容。公共艺术教育的目的,就是培养学生树立正确的审美价值观,提高对艺术

的鉴赏能力,认识到美在思想中的具体体现,而这也是公共艺术教育的重要功能。艺术专业教育则更加关注学生的艺术素养,不仅在艺术鉴赏中学会欣赏美,在艺术创作与表演环节,也要注重思想与内容,体现高尚的道德情操与崇高的价值追求。艺术专业教育要重视德育在其中的核心作用,只有将德育贯穿于整个教学,才能体现艺术专业教育的高尚追求,体现艺术教育的思想性。

4 公共艺术与艺术教育的差异性

4.1 教育对象具有差异性

高校艺术专业教育对象是艺术学科的专业学生,他们在进入大学前已有一定的专业基础。不同的艺术专业教育,对于专业技能的要求也不同。例如,音乐专业的学生在进入高校前,需要通过各职业院校或者各省的职业技能考试,成绩合格后才能进入大学学习。音乐专业考试设视唱听音、声乐、器乐。美术类专业开设素描、速写、色彩三门。艺术专业教育学生需要具备相对应的专业基本技能与艺术鉴赏能力才能入学,且在毕业后以艺术类专业工作为主要就业方向。高校公共艺术教育专业学生在入学前普遍缺乏相应的艺术教育经历,在学习前不需要具备艺术基础知识,学生只要完成相对应的公共艺术教育课程即可。学生在毕业后所从事的工作也以本专业为主,公共艺术教育只是作为提升学生综合素养的一部分进行体现。从教育对象来说,虽然都是面向大学生,但是两者所针对的学生群体类型完全不同,学生未来的就业方向也没有关联。

4.2 培养目标不一致

在人才培养目标上,高校艺术专业教育是培养艺术创作、教育、研究的专业性艺术人才,是未来从事艺术工作的中流砥柱,是传播、创作、传承艺术的专业性人才。高校开设艺术专业教育,是为了培养艺术学生的艺术实践与创作能力,从而在毕业后成为一名合格的艺术工作者。以高校音乐专业学生为例,通过艺术专业教育,学生在掌握音乐基础知识基础上,培养自己的音乐创作能力,为社会大众普及音乐知识,创作出具有吸引力的音乐作品。美术专业学生则将绘画技巧与理论将自己的艺术审美融为一体,将创作作为自己对世界的理解加以表现,运用美术作品反映美好生活的宗旨。公共艺术教育则重在提升学生的艺术鉴赏能力。通过课程设置,学生对于艺术作品具有较好鉴赏能力,具备一定的艺术理论知识与基础技能,参与艺术实践活动,让学生认识艺术美、欣赏艺术美、吸收优秀艺术成果,促进个人素质完善,简而言之就是通过美育以达到育人的目标。

4.3 教学内容不相同

由于艺术专业教育的学生在入学前已经具备一定的专业素养,因此在大学期间,艺术专业教学内容除了进一步提升学生的艺术理论水平外,就是针对学生的艺术课程进行内容细分,深化学生的教学内容,使学生更全面掌握艺术专业

教学内容。例如音乐专业教学内容包括专业基础课程（基本乐理、视唱练耳）、作曲技术理论课程（和声、复调、曲式、配器、音乐分析）、音乐学理论课程（中国音乐史、外国音乐史、音乐欣赏、音乐美学、民族音乐等）和音乐技能（声乐演唱、钢琴演奏、器乐演奏等）课程。高校公共艺术教育更加注重艺术知识的普及型教育，教学重点在艺术基础知识与艺术鉴赏能力提升上，有时会增加一些艺术拓展类知识，但是更多侧重于入门类艺术，对于学生的专业能力要求不高，学生能够简单鉴赏艺术作品即可，并不需要专业的艺术技能。

4.4 课程构成与设置不同

高校艺术专业教育在课程设置上将艺术教育作为主要教学内容，按照课程构成，可以细分为专业理论课程与专业实践课程，通过理论与实践课程的学习，让学生掌握一定的艺术技巧，并在后续教学中增加学生艺术创作内容。公共艺术教育则以选修课的形式在大学中出现，课程时长有限，因此主要是满足部分学生对艺术课程的学习兴趣要求，激发学生对艺术的爱好兴趣。公共艺术课程体系设置中应充分考虑学生自由选择权，兼顾普通生和特长生的平衡发展，增加艺术教育综合性，尽可能让每个学生都能享受到艺术的熏陶。艺术专业教育学生课程设置上不仅要考虑学生学习需求，还要从学生整体出发，设置不同的艺术种类，尽可能培养学生的艺术创作与表达能力，在提高学生艺术素养的同时，让学生投身到艺术创作中。

4.5 师资构成与师资水平不同

相比高校公共艺术教育专业教师，艺术专业教育的教师水平要求较高，不仅要求教师具备艺术专业素养，还会根据教师的艺术类型，要求教师对某一艺术具有专业深度。例如，音乐有专门从事声乐、钢琴、器乐、和声、作曲、合唱、音乐史的教师。在教师构成上，艺术专业教育的教师注重专业深度，不必精通多种艺术类型，只要在某一艺术形式上有所建树即可。公共艺术教育则要求教师一专多能，艺术知识丰富，能够胜任不同的艺术教学活动，以此满足公共艺术教学要求。高校在公共艺术师资力量建设上，应合理引进公共艺术教育领域师资，并构建独立的师资评价系统、工作量计算方式及职称评审要求，以激发公共艺术教师的积极性。

4.6 教材内容与教材种类不同

高校艺术专业教育在教材选择上要求深化学科内容，应当注重专业的深度，在该领域具有权威性，以便适应专业教学需求。公共艺术教育教材在选择上则侧重艺术的普及性、通俗性、知识性，在编写环节注重难易程度，坚持“以

人为本”的价值观：重视个性化的学习权利，为学生提供灵活多样的、多层次、富有人性化的系列配套综合教材。艺术专业教育的教材往往更侧重专业知识，理论性强，学术气息浓厚，公共艺术教育教材提倡通俗易懂，学生在学习环节能够按照教材内容自主学习。此外，在教材编写人员上，艺术专业教育的教材主要由该领域的专家学者负责，而公共艺术教育教材则要求较低，只要具备一定的艺术修养即可完成，更加注重教材科普性。

4.7 组织机构不同

公共艺术与艺术专业教育培养对象、教育渠道和师资的不同，决定它们必须分别隶属于两个独立组织机构，以便合理安排课内外教学、师资队伍建设，避免相互混淆而影响培养目标的实现。高校艺术专业教育长期以来都有独立下属学院对教师、教学、学生、设备进行专业化管理。而高校公共艺术教育，近年来虽然很多高校成立公共艺术教育委员会，但是该机构多数是附属于艺术类下属学院，其中高校公共艺术实践教学实施多数由学校团委或学工部进行统一安排，师资沿用的是二级学院的师资，结果就是公共艺术教育课程被专业化，严重影响高校公共艺术教育育人目标的实施。参考艺术专业教育管理方式，独立安排公共艺术教育教学活动，这样才能确保公共艺术教育在高校内正常实施。

5 结语

高校要充分认识到公共艺术与艺术专业教育在人才培养、课程内容、教材编写等方面的不同，提升对公共艺术与艺术专业教育特点的认知，建立各自科学有效的教育管理机制，逐步完善高校公共艺术与艺术专业教育课程体系，培养新时代优秀的艺术专业学生和综合素质高的复合型人才。

参考文献：

- [1] 徐声.高校艺术教育旨归的执守[J].江苏高教,2019(12):116-119.
- [2] 郭红雨,郭人歌.高校公共艺术教育教改面临的困境与策略研究[J].作家天地,2019(22):170+194.
- [3] 辛浩江.公共艺术教育中音乐美育的内涵与本质研究[J].文理导航:教育研究与实践,2019(9):215-216.
- [4] 邱璐.新文科背景下高校舞蹈类公共艺术教育改革与创新研究[J].才智,2022(30):191-193.

作者简介：孔丽丹(1979-),女,中国江苏无锡人,硕士,讲师,从事教育管理、思想政治教育研究。

基金项目：江苏高校哲学社会科学研究一般项目（项目编号：2019SJA0780）。