

全方位构建艺术院校社会实践和志愿服务育人体系研究

张迪

中央美术学院造型学科基础部, 中国·北京 100102

摘要: 构建艺术院校社会实践和志愿服务育人体系, 是实现素质教育和综合素质提升的重要途径, 也是增进学生社会责任感和对艺术事业的认识的重要载体。如何培养全面素质和综合能力强的艺术人才, 使其更好地融入社会和服务社会, 不仅是艺术院校关注的问题, 也是社会对艺术院校寄予的期待。因此, 本课题的研究, 对艺术人才的培养具有重要的理论和实践意义。

关键词: 艺术院校; 社会实践; 志愿服务; 育人体系

Research on the Comprehensive Construction of Social Practice and Volunteer Service Education System in Art Colleges

Di Zhang

Basic Department of Styling Science, Central Academy of Fine Arts, Beijing, 100102, China

Abstract: Building a social practice and volunteer service education system in art colleges is an important way to achieve quality education and comprehensive quality improvement, as well as an important carrier to enhance students' sense of social responsibility and understanding of the art industry. How to cultivate artistic talents with comprehensive qualities and abilities, so that they can better integrate into and serve society, is not only a concern for art colleges, but also an expectation placed on them by society. Therefore, the research of this topic has important theoretical and practical significance for the cultivation of artistic talents.

Keywords: art schools; social practice; volunteer service; education system

0 前言

在当今社会, 社会实践和志愿服务已成为高等教育中不可或缺的重要组成部分。《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》指出: “坚持理论学习、创新思维与社会实践相统一, 坚持向实践学习、向人民群众学习, 是大学生成长成才的必由之路。”这些都为高校实践育人工作指明了方向, 强调了实践对大学生成长成才的重要作用^[1]。然而, 如何有效地将社会实践和志愿服务项目落到实处, 确保其不仅仅停留在形式上, 而是能够真正实现育人效果, 仍然是一个亟待解决的问题。论文将围绕社会实践和志愿服务在艺术院校中的实施现状, 分析存在的问题, 以中央美术学院造型学科基础部社会实践活动案例提出相应的对策与建议, 以期对相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

1 艺术高校社会实践和志愿服务育人体系的现状和问题

随着社会的发展, 艺术高校的社会实践和志愿服务育人体系得到了不断的完善与探索。然而, 在系统化建设、资源配置、管理机制以及学生参与积极性等方面, 依然面临诸多挑战。以下是对当前现状和问题的深入分析。

1.1 理论与实践的结合不足

尽管艺术高校在社会实践和志愿服务方面已有一定的

经验, 但仍存在理论与实践脱节的问题。一方面, 教育者在设计活动时往往侧重于理论知识的传授, 而忽视了学生在实践中的实际体验和反思; 另一方面, 实践活动的安排往往缺乏系统性和针对性。因此, 需要探索有效途径, 使学生在参与活动的过程中, 能够将所学知识转化为能力, 真正理解并应用于实际情境中。这不仅可以加深学生对知识的理解, 还有助于提升其综合素质。

1.2 学生参与度问题

学生的参与积极性直接影响到社会实践和志愿服务活动的效果。然而, 很多学生因为心理障碍、缺乏兴趣或不理解活动的重要性而不愿意参与。为了推动学生积极参与, 教育者需要采取多种策略, 如通过宣传活动的意义, 引导学生关注社会问题, 从而激发其内在动机。此外, 提供切实的参与机会和成功案例, 可以有效提高学生的参与意愿。

1.3 活动质量亟须提升

目前, 许多社会实践和志愿服务活动往往流于形式, 缺乏深度和可持续性。这种现象使得活动无法真正对学生的成长产生长期的影响。为了提升活动质量, 必须精心设计具有深度和广度的项目, 确保每项活动不仅有明确的目标, 还能提供丰富的学习体验。同时, 活动的评估机制也需要完善, 以便及时发现问题并进行调整。

1.4 资源整合不足

资源配置不足和整合不力是实现高效实践活动的另一

个瓶颈。许多艺术高校在开展社会实践时,面临人力、物力和财力等资源的短缺。通过整合社会各界的力量,包括校友、社会团体、企业等,能够形成强大的合力,从而有效优化资源配置,提升活动的整体效率。这需要高校加强与外部组织的合作与交流,建立长效合作机制。

1.5 活动形式重复

在活动组织中,许多活动形式缺乏多样性和创新性。当前活动的组织者往往未能明确目标,同时存在活动形式重复的问题,导致了学生的参与热情下降。因此,组织者应积极探索将艺术创新与社会实践相结合,实现跨学科的合作与交流,充分挖掘艺术的跨界融合潜力。此外,未来还可引入智能技术,如在线参与、虚拟展示等,可以为学生提供更优质的参与体验,增强活动的吸引力。

基于以上问题,需构建一个完善的艺术院校社会实践和志愿服务育人体系的机制框架,通过系统化的设计与管理,有效落实社会实践和志愿服务项目,使其真正发挥育人作用。下面我以中央美术学院造型学科基础部社会实践与志愿服务活动为案例列举出有效的艺术院校社会实践和志愿服务育人体系的机制。

2 中央美术学院造型学科基础部社会实践与志愿服务活动案例

2023年10月—2024年5月,中央美术学院造型学科基础部与北京市朝阳区团结湖南北里社区共同开展了“艺美社区、构建文化家园”志愿服务活动项目,项目师生团队通过“教育机制、组织机制、资源机制、培养机制、参与机制、管理机制、奖惩机制、评价机制、保障机制”八大机制的有机结合,成功实现了多样化的艺术教育及深厚的社区文化建设。

项目团队围绕造型学科基础部的学生特点及其专业需求,结合团结湖南北里社区的实际情况,开展了以“增强社区居民文化自信、丰富精神生活、提升学生综合素质”为目标的艺术志愿服务项目。活动内容被分为六个部分,具体包括:学生志愿者参与社区送学活动,以提高居民的文化教育水平;学生志愿者为团结湖街道多个社区绘制主题板报,以此宣传社区文化;学生志愿者为社区内的老党员、骑手社工及其他社区志愿者绘制肖像,以致敬奉献者;组织开展主题党课,由社区老党员(老红军)为学生讲述党史故事,增强对历史的理解和认知;在社区文化墙上进行主题墙绘创作,以提升社区文化氛围和艺术感染力;开展弘扬中国传统文化艺术体验课,培养居民对传统艺术的欣赏和理解。

在活动中表现优异的同学,年终优秀学生、优秀干部评选、奖学金评定、党员发展培养中都作为优先考虑因素,良好的激励机制也引发了学生们的积极反响。

2024年5月底,项目团队在团结湖街道南北里社区成功举办“艺美社区、构建文化家园”项目成果展,并制作了活动视频,展示项目过程与效果。活动得到了人民网、北京青年报等主流媒体的广泛报道,社会反响热烈。

此项目实现了艺术教育的普及化和社区文化的活化,成功地将艺术教育普及至社区层面,为更多居民提供了接触和学习艺术的机会。这一举措显著提升了社区的艺术素养和文化氛围,拉近了艺术与生活的距离。通过艺术创作及社区美化活动,将文化与艺术元素有机融合,形成了独特的社区文化景观。这种特色增强了居民的归属感与自豪感,提升了社区的整体形象。

另外,项目注重师生、居民共同参与互动,通过多样化的活动形式,激发了居民对艺术的兴趣和热情。丰富的活动内容不仅提高了师生参与度,更增加了居民的满意度,形成良性的高校与社区互动模式。

具体而言,此项目有效整合高校资源与社区需求,不仅实现了学生专业技能与社会服务的结合,也为社区居民带来了文化与艺术的滋养。艺术教育在社区的推广与实践,不仅提升了居民的文化自信,更是建设和谐社区的重要组成部分。活动有效提高了学生的社会责任感、实践能力,还为社区居民带来了丰富的文化体验和学习机会。此外,项目的成功实施为未来高校社会实践服务和志愿服务艺术教育及社区文化互动提供了宝贵的经验和可借鉴的模式,推动了文化的传承与发展。

3 构建艺术院校社会实践和志愿服务育人体系的有效机制

通过对中央美术学院造型学科基础部社会实践与志愿服务活动的案例介绍,总结出构建艺术院校社会实践和志愿服务育人体系的有效机制,具体内容如下。

3.1 教育机制

课程设置:项目为学生提供了实践课程,通过志愿者参与社区艺术活动,将社会实践融入课程内容,增强了学生学习艺术的目标感与实际操作能力,让学生在真实环境中体验艺术教育的应用。

理论与实践结合:活动中的美育讲座和艺术创作为学生提供了理论背景与实践机会,帮助他们理解艺术与社会实践的密切关系,提升了他们的综合素质。

跨学科融合:综合参与不同专业的学生,通过共同的艺术创作和社区服务,增强了学术交流与合作,促进了多学科知识的交融,丰富了学生的视野。

3.2 组织机制

实践团队:实践团队包括教师和学生,不仅增强了团队的凝聚力,还促进了组织能力的提升。

校内外合作:项目通过与社区的合作,拓展了学生的实践平台,将学校资源与社区需求有效结合,增强了实践活动的社会价值。

3.3 资源机制

资金支持:项目的顺利开展得益于专项资金的支持,为活动的组织和实施提供了保障。

场地资源:活动在社区、学校和公共空间的顺利举办,依赖于充足的场地资源,这使得活动具有实际的操作空间。

专业指导：邀请专业教师参与指导，提升了活动的专业性和有效性，确保学生在创作中的技术支持和理论指导。

3.4 培养机制

培训：对参与的学生提供艺术创作与社区服务的培训，提高了他们的实践能力和专业素养。

导师制度：项目中每个部分有专门的导师为其提供指导，促进学生与老师之间的交流与反馈，加深了他们的理解与思考。

实习机会：通过与社区的深入合作，为学生争取实习机会，增强了他们的实践经验与应用能力。

3.5 参与机制

班团骨干带头参与：项目鼓励学生骨干带动班级同学集体报名参与，提升班级凝聚力，培养骨干组织能力。

多样化活动：通过设计包括送学活动、板报绘制、墙绘创作、艺术体验课等多样化活动，满足不同学生的兴趣和需求，提高了参与度。

激励措施：通过项目成果展和媒体报道等方式，激励更多学生参与实践活动。

3.6 管理机制

项目管理：建立明确的项目管理制度，合理分工，确保各项活动的顺利进行，避免资源浪费和时间错配。

信息共享：通过信息平台发布活动信息，促进透明度与参与的便利性，使得学生能够及时获取活动的动态。

风险管理：制定安全管理措施保障学生在社区实践活动中的安全，降低潜在风险，确保活动顺利进行。

3.7 奖惩机制

奖励制度：通过给予成果展示、学分、证书等奖励，鼓励学生积极参与，激发了他们的参与热情与成就感。

评估反馈：定期对参与的学生进行评估，并提供反馈，促进学生在活动中的成长与进步。

惩戒措施：对不遵守活动规定的行为进行适当惩戒，确保活动秩序和参与的积极性。

3.8 评价机制

多元评价：通过自评和教师评价相结合的方式全面评估学生表现，使得评估结果更具多样性和真实性。

成果展示：在项目结束时举办成果展，制作活动视频，展示学生的作品和活动成果，增强学生的成就感与自豪感。

持续改进：根据项目的评价结果持续优化和调整活动设置，确保教学和实践活动的有效性与针对性。

4 关于探索智能化学习与社会实践和志愿服务活动结合的几点构想

进入新时代，元宇宙、人工智能、AI、大数据等新科技迅猛发展，新科学技术逐渐演变成一种新的社会文化、生活文化，已经成为影响学生思想道德素质培养的“最大变量”^[2]。积极探索智能技术与社会实践和志愿服务活动的结合，开展在线参与和云互动式学习，为学生提供更优质的参与体验应是未来的重要研究方向。

以下是一些建议，旨在探索如何利用智能技术来提升学生的参与体验。

4.1 智能化学习的引入

引入智能推荐系统：根据学生的学习历史和兴趣，推荐相关课程、资源以及适合的志愿服务项目，增强个性化学习体验。

4.2 积极探索智能技术与社会实践的结合

使用虚拟现实（VR）和增强现实（AR），通过VR/AR技术进行模拟实践，创建虚拟环境，让学生在实践之前可以进行模拟，提升他们的实际参与感。

4.3 智能移动应用

开发志愿服务和社会实践应用程序：学生可以在应用中查看志愿项目、活动安排、签到功能等，方便其参与。并引入反馈和评价系统：通过移动应用收集志愿服务反馈，让学生了解自己的贡献与实际影响，从而增强成就感和责任感。

4.4 开展在线参与和云互动式学习

开展线上课题讨论和交流平台：作为在线学习的一部分，鼓励学生在网络论坛上讨论不同的主题，如艺术与社会的关系、志愿服务中的具体案例等。

社会实践是艺术生艺术创作的根源，艺术创作深深植根于社会实践的沃土之中，优质的艺术教育必然紧密联结并融入社会实践的每一个环节。缺乏深入社会、贴近生活的实践，艺术作品将难以触及人心，失去其鲜活的灵魂与深刻的内涵。正如古希腊雕塑艺术，它是对人类强健体魄的颂扬与体育精神的追求；在中国的古代画论中也不乏提及艺术与现实的关系，如隋朝的姚最在其《续画品》中提到“心师造化”；明朝袁宏道在其《瓶花斋论画》中提到“善画者师物不师人，善学者师心不师道，善为师者师森罗万象”^[3]。因此，高校应重视社会实践的组织与实施，全方位构建艺术院校社会实践和志愿服务育人体系，是提升学生综合素质和社会责任感的重要途径。通过建立多元化的实践平台、丰富实践内容、加强组织与管理、强化评价与激励机制，艺术院校能够更好地实现育人目标。未来，艺术院校应继续探索和创新，推动社会实践和志愿服务的深入发展，为培养高素质的艺术人才贡献力量。

参考文献：

- [1] 甘霖.高校实践育人研究[D].武汉:武汉大学,2014.
- [2] 恽彩锋.艺术类高校文化育人基本理论和实践路径探究[J].教育教学论坛,2023,12(50).
- [3] 邹跃进.美术概论[M].北京:高等教育出版社,2018.

课题项目：论文系 2023 年度北京高校思想政治工作研究课题“全方位构建艺术院校社会实践和志愿服务育人体系研究”（课题编号 BJSZ2023ZC54）的阶段成果。