

高校教改视域下公共艺术应用问题及策略

林意深

三亚学院，海南三亚，572000；

摘要：研究目的在于探究教育改革背景之下，高校公共艺术的运用现状，存在的问题以及优化策略。本研究采用文献分析和案例研究相结合的方法，对公共艺术课程建设，教师队伍水平和资源配置中存在的主要问题进行了梳理并对原因进行了剖析。研究结果显示：我国高校公共艺术教育中存在着课程设置不足，教师专业能力欠缺以及资源利用受限的共性问题，但在数字化技术的应用和社会资源的整合方面还需加强。在此基础上提出了优化策略，主要有完善课程体系，提高教师专业素质，促进跨学科协作和加强基础设施建设等，同时强调了高校和社会资源之间的深入协作。

关键词：高校公共艺术；教育改革；课程建设；教师专业能力；社会资源整合

DOI：10.64216/3080-1516.26.03.088

高校教育改革在推进过程中，既注重专业知识的教学，也注重学生综合素质和创新能力的发展。在这样的大背景之下，公共艺术作为一种将文化、审美和实践完美结合的关键教育方式，逐步被视为高等教育改革的核心内容。公共艺术既可以促进校园文化环境的改善，又可以通过实践活动启发学生创造力和审美能力的发展，从而为跨学科教育搭建了一个全新的平台。但目前各高校公共艺术应用还存在着课程设置不足，教师专业水平良莠不齐，教学资源受限等诸多问题，这些都不同程度地制约着我国公共艺术教育事业的进一步发展。

1 公共艺术对我国高校教育改革的影响

1.1 对公共艺术进行了界定和特征

公共艺术指公共空间中向公众呈现的一种艺术形式，这种艺术形式以同时具有审美价值，社会功能和文化表达为核心。相对传统艺术而言，公共艺术注重参与性，互动性和环境融合，在为视觉体验服务的同时，还担负着教育、文化传播和社会沟通等职能^[1]。其特点主要体现在三方面：一是开放性，面向广泛受众，无特定场所限制；其次是公共性，即作品同环境、社区结合紧密，能引起大众情感共鸣和社会关注；多学科教育性强，以艺术呈现带动审美素养，创新意识和多学科认知能力培养。

1.2 高校公共艺术教学现状及面临的挑战

高校公共艺术教学运用现状具有局限性。尽管公共艺术课程已逐渐纳入高校教学体系，但整体设置仍显不足，很多院校未能充分发挥公共艺术在素质教育中的作用。课程内容更倾向于理论讲解，实践性、创新性不强，

没有有效地激发学生创造力和审美能力^[2]。另外公共艺术教师专业水平良莠不齐，有些教师没有掌握跨学科教学方法，造成课堂教学形式简单，生动性和互动性不强。资源配置中，虽然一些高校已经对公共艺术设施的建设进行了一定的投资，但总体硬件设施仍有失衡的情况出现，特别是一些地方高校的资源不足，很难适应课程的需要。

1.3 公共艺术在提高学生综合素质方面的作用

公共艺术对于提高高校教育中学生的综合素质起着举足轻重的作用。一方面通过对公共艺术的研究和实践，可以加强对学生审美能力和艺术修养的培养，发展他们的创新思维以及审美判断力；另一方面，公共艺术项目常以团队协作形式开展，有助于学生沟通能力、组织协调能力和社会适应能力的提升^[3]。另外公共艺术注重情境体验及多感官参与等特点，能促进情感认知及文化素养培养，提升学生社会责任感及人文关怀意识。

2 公共艺术在高校应用中存在着问题

2.1 公共艺术课程在教育体系内部开设存在缺陷

高校教育体系在公共艺术课程开设方面存在着明显的缺陷，具体表现在课程有限，内容体系不够健全，与专业课程联系不密切等方面。已有课程大多停留于理论讲授的水平上，实践性和创新性不强，很难全面激发学生艺术创造力及审美能力^[4]。与此同时各学科间缺乏跨界融合，使得公共艺术课程很难形成系统性和连续性，制约了课程对学生综合素质及创新能力的发展。另外该课程评价体系简单，对学生的创意实践成果缺乏有效评价，这进一步影响到公共艺术教育取得切实成效。迫切

需要从科学规划课程结构,优化教学内容,强化实践环节等方面,促进高校公共艺术教育整体水平的提高。

2.2 公共艺术教师队伍专业化水平急需提升

高校公共艺术教师队伍专业化水平的高低,直接关系到教学质量和艺术教育效果。目前一些高校公共艺术教师普遍存在着学科背景简单,缺乏实践经验等现象,使得课程内容和教学方法很难适应多元化的需要^[9]。与此同时教师跨学科整合,创新设计以及数字化艺术技术运用等能力的有限性也限制着学生创造力与综合素养发展。应从引进高水平专业人才,进行在职培训和学术交流以及鼓励教师参加实践项目来促进教师专业能力及教学水平的提高,形成了一支既具有学术深度又富有实践经验的公共艺术师资队伍,为高校艺术教育改革创新提供了强有力的支持。

2.3 公共艺术资源与设施限制

大学公共艺术资源与设施的运用过程具有明显的局限性。一方面校园中可供展示与练习的场所有限,使得学生在艺术创作与体验中的参与性受到了限制,很难形成系统性的学习与练习链条。另一方面既有设施多以传统展示为主要形式,互动性与多功能性不足,很难适应多学科融合与创新教学需要。另外缺乏艺术材料,专业设备和技术支持等因素也限制着高水平公共艺术实践的发展。这些局限性在影响教学效果的同时还限制着学生艺术素养与创造力的综合培养,急需从资源整合,设施升级与技术引入方面进行改进。

3 公共艺术运用中存在问题原因分析

3.1 高校在公共艺术教育方面不够重视

高校对于公共艺术教育还存在着明显的重视不够,具体表现为课程设置,学科建设以及政策支持等问题。有的院校把公共艺术课程作为选修或者辅助课程来对待,没有系统性的计划,造成教学内容分散、专业性不强。与此同时高校对师资培养、科研投入等资源的有限性也限制了教师的专业成长空间,从而影响了教学质量的提高。从政策层面看,公共艺术对教育改革的作用还没有完全被认识到,评价标准和激励机制还不够清晰。

3.2 资金投入和硬件设施建设不足

在高等教育机构的公共艺术教育发展中,资金的不足和硬件设施的落后已经成为限制其有效实施的主要障碍。目前一些高校公共艺术课程设置与实践环节专项经费不足,致使教学材料,创作工具及展示空间等不能满足学生的实践需要。同时硬件设施建设落后,艺术工

作室、展览场所及多媒体设备有限等问题制约着跨学科教学与创新实验。这一资源不足既影响教学效果又限制学生艺术实践能力与创新思维发展。强化资金投入、改善硬件设施可以对公共艺术教育起到稳定的支持作用,提高课程质量,推动高校教育改革对艺术教育系统化、高效化的推进。

3.3 传统教学模式束缚更新慢

高校公共艺术教育运用传统教学模式有其局限性,表现为教学内容与方式单一。一直以来公共艺术课程大多处于理论传授的阶段,实践性和互动性不强,没有全面激发学生创造力和提高艺术素养。与此同时教学手段对传统讲授模式依赖性过强,没有将现代教育技术有效地整合在一起,很难适应当代学生学习的需要和兴趣。在教学评价体系中还常常注重对知识的识记和对技能的把握,而忽略了对学生艺术思维和创新能力的训练。在教育理念不断更新的今天,传统的教学模式更新速度比较落后,没有及时满足时代发展对人才的要求。所以对传统教学模式进行改革,促进与现代教育理念和技术手段相融合,已经成为促进高校公共艺术教育教学质量提高的当务之急。

4 优化公共艺术在高校中应用策略

4.1 强化公共艺术课程建设和融合

构建和融合公共艺术课程,是促进公共艺术在高校中应用的重点。目前,我国高校公共艺术课程开设空白较多,一些高校没有充分考虑到学科交叉和课程整合的必要性。所以加强课程建设、促进跨学科融合既有利于开阔学生艺术视野又有利于促进创新思维能力发展。课程内容要重视理论联系实际,综合运用艺术、文化和社会学知识,发展学生综合素质等。同时要从优化课程结构、合理分配课程学时等方面来加强其适用性和实践性。除此之外,课程内容还需要与时俱进,主动融入如数字艺术和互动艺术等新型艺术元素,以增强公共艺术教育的时代感和吸引力。

4.2 提高公共艺术教师专业能力提高教学质量

提高公共艺术教师专业能力与教学质量,是当前高校教育改革的关键环节。要通过系统化培训,进修学习以及国际交流等方式,在更新教师学科知识和艺术视野的同时,加强实践指导能力以及跨学科教学素养的培养。建立多层次的评价机制,全面评价教师的教学效果、科研能力和创作实践,推动专业水平的不断提高。鼓励教师参加艺术创作,展览和社会服务等活动,把实践经验

贯穿于课堂教学之中,做到理论联系实际,以促进课程质量和学生综合素养的提高,促进高校公共艺术教育的进一步发展。

4.3 促进跨学科协作和创新的教育模式

促进跨学科协作、创新教育模式,可以有效地促进高校公共艺术教育工作的全面发展。公共艺术课程经过与设计,建筑和信息技术的深度整合,在拓宽学科边界的同时,还强化了对学生综合实践能力和创新思维的培养。跨学科协作有利于多元化教学内容和项目实践的形成,让学生解决真实情境下的复杂难题,发展系统性思维及团队协作能力。与此同时项目制学习、工作坊以及校企联合实践等创新教育模式的推出,给学生带来更加灵活多变的学习路径,增强课程吸引力和应用价值,从而促进高校公共艺术教育朝着高质量,可持续的方向发展。

5 公共艺术应用未来走向

5.1 数字化和科技融合创新发展趋势

数字化技术和科技手段对高校公共艺术教育表现出明显创新趋势。通过应用虚拟现实、增强现实和数字媒体平台,公共艺术的展现形式变得更为丰富和深入,从而提高了学生的参与感和体验感。数据分析和智能创作工具的推出在提高艺术设计精准性与效率的同时,还推动跨学科教学融合的发展,给艺术与工程、计算机及其他专业之间的互动带来全新可能。同时数字化资源共享和开放有利于高校公共艺术教育打破时空局限,灵活化和个性化教学模式,为高等教育艺术创新,提供一条可持续发展道路。

5.2 公共艺术教育向国际化方向发展

公共艺术教育国际化发展表现在课程体系,教学理念,实践活动等方面都呈现出全球化倾向。各大学通过引进国外公共艺术教育的先进模式和实例,促进课程内容多元化和跨文化理解能力发展。与此同时国际交流与合作项目也给教师和学生搭建了一个广泛的学习和实践的平台,有利于促进学生审美视野的开阔和创新能力的提高。大学在导入国际资源时,要注意结合本土文化特色将理论和实践本地化适配。公共艺术教育可以通过构建长期国际合作机制、跨国实践基地等方式,不断优化全球视域中的教学模式,从而推动学生综合素养整体提升。

5.3 高校和社会资源可能进行深度合作

公共艺术在高校中的开展,可以通过和社会资源进

行深入合作,从而达到质变的效果。高校可以以博物馆,画廊,文化创意企业以及社会艺术团体等为基础,不断拓宽实践教学平台和丰富学生艺术实践经验。同时社会资源的导入可以带来先进艺术理念及创新项目,促进课程内容更新及教学模式多样化。高校和社会机构的策展,公共艺术创作和社区艺术服务在合作中形成了互动,达到了资源共享、优势互补的目的。这样既有利于提高学生综合素养及创新能力,又有利于推动高校公共艺术教育同社会文化发展有机结合,建设产学研结合教育新生态。

6 结论

高校公共艺术是教育改革背景下所发挥的重要育人功能,但是在运用过程中还面临着课程设置不完善,教师专业水平受限以及资源配置不均衡等诸多问题。出现这些问题既有高校公共艺术教育不受重视的原因,又有经费投入不到位和传统教学模式更新慢等原因。针对以上问题可以从优化课程体系,提高教师专业能力,促进跨学科协作和加强基础设施建设的策略进行改善。同时积极利用数字化技术及社会资源促进高校公共艺术教育与其实践平台,文化机构及社区之间的深度结合,有利于教育创新及社会需求之间良性互动。今后高校公共艺术发展呈现出数字化,国际化以及产学研相结合等发展趋势,给学生营造了更多的学习体验和综合素质的提高,这也为社会文化的建设注入了持续的活力,并进一步加强了高等教育改革的效果。

参考文献

- [1]张晨.高校公共艺术通识课程建设与教学改革——美育素质教育多样化路径探索[J].新美域,2022,(09):156-158.
- [2]梅胧文.高校教师教育专业公共艺术实践课程改革研究[J].高教学刊,2019,(20):144-146.
- [3]杨振和.高校公共艺术教育及课程建设改革策略研究[J].美术教育研究,2015,(19):100-101.
- [4]黄昌海.普通高校公共艺术教育及课程建设改革构想[J].嘉兴学院学报,2007,(02):119-124.
- [5]黄昌海,陈民新.普通高校公共艺术教育及课程建设改革构想[J].苏州教育学院学报,2006,(04):89-93.

作者简介:林意深(1988.01-),男,汉族,籍贯:吉林省长春市,学历:硕士研究生,职称:讲师,职务:教师,研究方向:公共艺术、城市景观雕塑、装置艺术,主要从事工作:高等教学工作。