

中国传统文化艺术素养视角下高职美术教育 专业人才培养模式研究

◆ 余 艺

(广东舞蹈戏剧职业学院美术设计学院, 广东 广州 510599)

【摘要】高职院校美术教育专业培养的人才要适应当前我国美术教育发展需要,还要具有现代教育观念,掌握现代美术教育方法。美术教育专业的人才要有系统的美术教育专业知识和一定的美术创作水平,既能从事基础美术教学,适应小学素质教育改革和发展、社会美育、小学美育相关工作需要,又能从事文化艺术传播工作。本文分析了中国传统文化艺术素养视觉下的高职院校美术教育现状,就高职院校美术教育专业人才培养模式展开了探究。同时,笔者针对相关问题提出了解决措施,以供参考。

【关键词】高职院校;美术教育专业;人才培养模式;传统文化艺术素养

美术教育专业以培养具备中国传统文化艺术素养和传承责任感的青年教师为目标,使美术教育专业教师具有丰富的学科专业素养和教育专业知识。本文以广东舞蹈戏剧职业学院美术设计学院教学改革为例,将理论研究与实证研究紧密联系起来,以中国优秀传统文化艺术传承与发展视角为主线,建立科学的创新人才培养方案。

1 中国传统文化艺术素养在高职美术教育专业中的重要性

中国传统文化艺术素养是指对中国传统文化的艺术表现形式、思想内涵、审美观念等方面的理解和欣赏能力。提高个人的审美能力和文化素养,可以更好地了解 and 传承中国传统文化艺术。

传统文化艺术是我国文化的重要组成部分,是世界文化宝库中的耀眼明珠,其凝结着古代劳动者的智慧,呈现出民族性、时代性、地域性、多样性等特征,且内涵丰富、形式多元,以其特有的文化系统和审美价值,承载着中华民族自强不息、坚韧不拔的民族精神。高校作为人才培养的主阵地,承担着为国育才的职责,以及传承传统文化艺术、弘扬民族精神的重要使命。在高职美术教育中融入中国传统文化艺术元素,可以培养学生的民族自豪感,为我国传统文化的传承和发展做出贡献。

1.1 高职美术教育专业的现状

随着社会经济的发展和教育的进步,高职美术教育在近年来得到了越来越多的关注和重视。在中国传统文化艺术素养的视角下,高职美术教育的现状呈现出融入传统文化、对传统文化艺术的信心与责任感的培养、多元化教学的特点。

1.2 高职美术教育专业面临的挑战

当前,高职美术教育专业面临的挑战主要体现在以下方面:首先,如何在传承中国传统文化艺术的基础上进行创新,这是高职美术教育面临的重要挑战;其次,如何帮助学

生更好地理解和欣赏中国传统文化艺术,这也是高职美术教育需要解决的问题;最后,如何提高高职美术教育专业教师的综合素质和教学能力。

1.3 中国传统文化艺术素养对高职美术教育专业人才培养具有重要的影响

首先,中国传统文化艺术素养地强调人的全面发展,注重人文素养和艺术修养的结合。这为高职美术教育专业人才培养目标提供了重要的指导思想;其次,中国传统文化艺术素养要求学生需要具备丰富的艺术表现形式和技巧,为高职美术教育专业课程设置提供丰富的素材和案例;最后,中国传统文化艺术素养强调实践和创新,为高职美术教育专业教学方法提供新的思路。

2 高职美术教育专业人才培养模式的构建策略

本校美术设计学院美术教育专业于2022年开办,开办至今本专业教学团队一直都在不断进行探索、调研,并举行多次的学生、教师、专家座谈会,对人才培养模式进行论证优化,以达到更合理的培养方案。

2.1 构建高职美术教育专业人才培养目标

2023年美术教育专业人才培养方案中,秉持着开办本专业的初衷,确定专业培养目标——“培养具备中国传统文化艺术素养和传统文化传承,具有丰富的学科专业知识和教育专业知识的美术教师。本专业培养的人才要适应当前我国美术教育发展需要,还要具有现代教育观念,掌握现代美术教育方法。美术教育专业的人才要有系统的美术教育专业知识和一定的美术创作水平,既能从事基础美术教学,适应小学素质教育改革和发展、社会美育、小学美育相关工作需要,又能从事文化艺术传播工作。”本专业培养目标中强调学生的综合素养、强化学生的实践能力,把中国传统文化艺术素养和传统文化传承作为人才培养方案的主线与特色,融入现代美术教育观念技能。注重培养学生全面发展,使

学生在未来的职业生涯中更好地适应社会和行业发展的需求。培育美术教育专业人才的主要目的就是促使学生能够在日后美术教育的一线工作中,将这种艺术素养融入其中,提升学生的美术教育能力。学校在人才培养目标中突出职业定向,主要面向小学、企业、事业单位、群众艺术团体的美术教师、艺术培训机构的美术教师,使学生具有一定的课堂教学能力、美术创作能力、艺术组织活动能力及教学管理能力。同时,学校注重与学校所处的地域和社会服务、美育的主导方向相结合,以满足当地经济发展的需求。在人才培养方案中也形成具备中国传统文化艺术特色、岭南特色的人才培养创新模式。

2.2 完善高职美术教育专业课程设置

学校在人才培养方案中完善优化相对应的专业课程设置与专业核心课程,并在2023级美术教育专业的教学中推行。在本专业的课程体系设置(图1)中,反映职业教育能力导向为准则,由浅入深循序渐进地培养学生的专业能力。学生通过基础的知识技能、专业软件与基础技能的实训训练,进入教学的核心课程区域。通过核心课程的教学与实训提升学生的综合技能,通过学生的毕业创作检验学生的职业能力,并在以后的教学中取长补短。

课程设置按能力进阶方式进行合理分配,优化课程结构,确保课程内容的合理性和科学性。三年的课程按照基础能力、素质能力、核心能力及岗位工作能力三个阶段循序渐进,按照由浅入深的能力培养进行设置。课程包括基本素质课、美育素质课、专业基础课、专业核心课、专业拓展课、综合实践课。理论课程占总学时的37%,实践课程占63%,理论实践相结合。

高职美术教育专业的课程内容具有实用性和特色性。专业课程中设置了两模块,一是教师素质技能模块,包括教育心理学、教育学、美术教学法、教育法规与教师职业道德、教师书写技能、现代教育技术等,以满足作为美术教师的基本素质。例如:现代教育技术课程,是将现当下最新的教学信息技术教授给学生,让学生在步入社会工作时能运用到这些技能,使学生能够与时俱进;二是核心课程模块,这也是本专业的特色课程——中国传统文化艺术特色课程,这一课程的设置,既满足了高职美术教育专业必备的专业课程学习,又符合了当下社会对美术教育的需求,也是美术师范生肩负的对中国传统文化艺术传承发扬的责任。

如《中国画》课程,中国画作为我国传统文化的重要组成部分,具有独特的特点和魅力。我国的传统绘画形式用毛笔、墨、宣纸等工具进行题跋印章、构图留白等,具有一定的独特性。中国画强调“意境”,注重将画家的内心世界与自然的融合,追求“天人合一”的境界;同时,中国画注重笔墨技巧,强调笔触的力度和气韵的表现,并将文学、哲学、历史等元素融入绘画之中,具有浓厚的文化内涵和历史价值。

如《书法》课程在教授书法书写方式的同时,更是让学

生了解欣赏书法艺术,感受中国传统文化的博大精深和书法艺术的无穷魅力。书法不仅是一种艺术形式,更是一种文化精神的体现。我国书法艺术具有浓厚的文化底蕴,注重笔墨传情。此外,“岭南民间美术实践”“传统木刻版画”“篆刻”等,在符合专业设置的前提下,加大了与中国传统文化艺术相关内容课程的比重,从而好地传承发展中国传统文化,提高学生的审美水平和文化素养。

学校在课程中加强实践环节,提高学生的实际操作能力。一是通过校内外实践基地的建设、校企合作等方式;二是通过支教、美育的方式进行实践,为学生提供更多的实践机会。只有通过实践,让学生能够将课程中所学的专业知识运用到实际工作中,使理论和实践技能相互促进,才能提高学生的专业能力。

此外,学校建立了完善的评价体系,对学生的学习成果进行科学地评价。学校采用多种评价方式,如课程结课展示评价、实践报告、小组讨论等,以全面了解学生的学习情况和综合素质。高职美术教育专业的课程设置应随时关注行业动态和市场需求,及时调整和更新课程内容,以适应市场变化和行业发展的需要。通过完善高职美术教育专业课程设置,不断提高课程设置的科学性和实用性。

课程体系的架构与说明

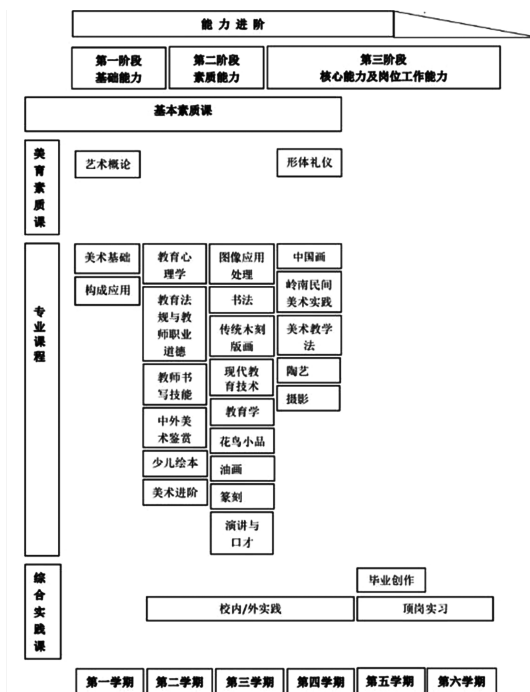

图1 本专业的课程体系设置

2.3 创新高职美术教育专业教学方法

2.3.1 互动式教学

教师采用互动式教学方式,通过问题引导、小组讨论、案例分析等方式,引导学生主动思考和解决问题。例如:教师可以在课前让学生进行知识点的学习整理,制作课件或

视频微课,以通过有趣的方式提升学生的学习效果,使学生既掌握知识点,又能在教师技能方面得到锻炼。

2.3.2 个性化教学

教师采用因材施教的教学方式开展教学。每个学生都有其独特的个性和优势,教师根据学生的特点和学习需求,采用个性化的教学方式,发现学生优点,挖掘学生的学习潜能。例如,面对有创新思维的学生,教师可以将其往实验性创作方面引导;面对基本功扎实的学生,教师可以提升其绘画技巧。高职美术教师在实际教育工作中,应当注重强调学生的主体学习地位,体现学生的个性化特点,使学生的专业技能满足美术教育人才需求。

2.3.3 校企合作

校企合作是一种有效的教学方式。美术教育专业的同学可以在实际工作环境中进行认岗、跟岗、顶岗实习。在基础实践课程中,高职院校可以充分利用校内实践训练基础设施、教学设备设施等,为学生美术教育实践提供基本保障。进入顶岗实践课程阶段后,高职院校可以充分发挥校企合作优势,将实践培训融入小学院校或者其他企业实践中。通过顶岗实习的方式,学生在深入学习岗位工作的同时,也更为全面地掌握了岗位工作要求,进而发现自身美术教育能力不足,促使学生在日后有针对性地学习,不断提升自身的实践能力。

2.3.4 多元评价

教师要改变传统的单一评价方式,采用多元评价方式,如学生自评、互评、教师评价等,以全面了解学生的学习情况和综合素质。同时,教师可以采用过程评价和结果评价相结合的方式,关注学生的学习过程和学习成果。

创新高职美术教育专业教学方法需要教师从多个方面、采用多种教学手段不断进行探索,从而不断优化教师的教学方式,提升教学效果。

3 实践探索

广东舞蹈戏剧职业学院美术设计学院美术教育专业在课程中融入了中国传统文化艺术的教学内容,以提升学生对传统文化艺术的自信心与责任感。学校通过设置相关的课程和实践项目,使学生可以更加深入地了解和学习中国传统文化艺术。这种方式在已经实践过的中国画课程中有一定的效果。中国画课程具有一定的特殊性,是中国传统文化艺术的代表性的具体体现之一。在本课程中,教师通过将中西方绘画特点进行对比、对绘画技法的讲解、对工具材料的认识等,让学生从各方面去感受中国画的魅力。中国画的学习,对于大多数学生来说是陌生的,这也跟现在的美术教育方式有关。长久以来,一些学生学习绘画时,从入门开始基本上都以素描学习开始,从透视空间光影进入,所以对西方绘画方式较为熟悉。本课程以这一现象作为切入点,使学生更容易感受不同画种的区别。学生通过学习山水画,感受“天人合一”的精神内涵;学习花鸟画,体会君子

之风;学习人物画,可以体会到线条的变化。课程中运用作品赏析、传统诗词、参观展览等形式,丰富课堂教学方式,提升学生对传统文化的认可。学习人物画环节中,学生前往博物馆参观永乐宫相关展览,从中感受中国传统文化艺术的博大精深;通过小组制作视频微课的形式来学习人物画的各种描法。教师通过“翻转课堂”的教学模式,提升学生的学习兴趣,使课堂氛围更加活跃。除了中国画课程本身,教师的技能课也起到补充反馈的作用。教师通过绘画技能的讲解,把中国画的内容应用到说课、课件、微课实践中去,同时也检验了学生对中国画的学习效果。在前后课程的设置中,教师之间通过不断地沟通,达到课与课之间最优化的衔接。

学校通过开展社会实践活动的方式为学生提供了更多的实践机会,这些措施不仅提高了学生的文化素养和艺术素养,还增强了他们的就业竞争力。在校外,美术教育专业同学积极参加实践活动,一些学生到幼儿园参与美术兴趣班教学、参加市少年宫星光计划支教行动、粤北地区美育浸润行动,还参加了社区音乐节志愿者赠画活动。学生通过这些实践活动把“美”力所能及地传达给他人,在专业技能和综合素质方面都得到了较大的提升,也为他们未来的就业和发展奠定了坚实的基础。

4 结束语

综上所述,中国传统文化艺术素养在高职美术教育专业中具有重要的意义和作用。在高职美术教育专业中,通过将合理地课程设置与校内外实践相结合等方式,可以有效地提升学生的传统文化艺术素养。未来,高职美术教育应该更加注重对我国传统文化的传承和发展,同时,也需要不断创新人才培养模式和实践方式,以便其培养的人才能够更好地适应社会的发展需求。

参考文献:

- [1]熊明.中国传统文化艺术在高校教育教学中的应用探究[N].中国艺术报,2023-09-27(007).
- [2]李璇雯,李敏玉.教育国际化背景下高职院校教育类专业人才培养模式的改革与实践[J].漯河职业技术学院学报,2020,19(02):37-39,42.
- [3]刘文芳.新时代背景下高职幼教美术专业人才培养模式的改革与实践——以运城幼师高专美术教育专业为例[J].滁州职业技术学院学报,2021,20(01):14-18.

基金项目:

广东舞蹈戏剧职业学院“创新强校工程”项目,项目名称:美术教育人才培养模式与创新,项目编号:GWX-2022-rc006。

作者简介:

余艺(1986—),女,汉族,广东潮州人,硕士,讲师,研究方向:美术教育、绘画。