

## 高职“美学概论”课程实施路径

## ——基于“人生艺术化”美育思想的探索

黄怡

四川国际标榜职业学院

DOI:10.12238/jief.v6i3.7907

**[摘要]** “人生艺术化”的美育理论思想具有鲜明的中国本土美育传统特色,其阐述了虽然经历了漫长的历史发展,但是却始终展现出强烈的中国式人文关怀精神和社会责任意识,这对当前高职美学课程和美育具有十分重要的启发意义。文章基于人生艺术化美育思想,立足课程现状,对当前高职中文专业美学概论课程的设计与开发实施路径的有益探索。

**[关键词]** 人生艺术化; 高职中文; 美学概论; 实施路径

中图分类号: B83 文献标识码: A

The implementation path of "Introduction to Aesthetics" course in higher vocational colleges

--Research on aesthetic education thought based on "life art"

Yi Huang

Polus International College

**[Abstract]** The theory of "life art" in aesthetic education embodies distinct characteristics of Chinese traditional aesthetic education. Despite its long history of ideological development, it consistently reflects a strong spirit of Chinese humanistic care and social responsibility consciousness, which holds great significance for contemporary higher vocational aesthetics and aesthetic education. Drawing on the principles of artistic aesthetic education in everyday life and the current curriculum landscape, this paper offers valuable insights into the implementation pathway for designing and developing an introductory course on aesthetics for Chinese majors in higher vocational colleges.

**[Key words]** life art; Vocational Chinese; Introduction to aesthetics; Implementation path

## 引言

“人生论是中国哲学之中心部分……人生论实是中国哲学所特重的。”<sup>[1]</sup>而中国古代美学并非像西方一样孜孜不倦的对“美的本质”进行长达两千年的形而上的探索,而是在审美与现实人生之间的关系中,探寻“审美对人生有何意义,人生如何实现艺术化、审美化,人如何借助艺术和自然景观来达到生命的完满和精神的自由。”<sup>[2]</sup>儒道两家的思想影响了整个中国美学和艺术创作实践,“艺术与人生”的主题绵延千年并延续至近代。

近代中国,历史语境的巨变让“人生艺术化”的美育传统在20世纪上半叶被赋予了试图改造国民素质以挽救民族存亡的近代美学意义。近代“人生艺术化”核心精神的奠基者起于梁启超,命题阐述定型于朱光潜,而后,宗白华、丰子恺等大家在继承

传统思想文化的基础之上,又有着极具中国本土特色的现代人生论美学理解。梁启超曾在多篇文章当中提出了“生活的艺术化”口号,并对其进行了“无所为而为”的精神内涵阐释<sup>[3]</sup>。而后,朱光潜在《谈美》一书中,最后以“慢慢走,欣赏啊!——人生的艺术化”一节作为收尾,说明了艺术和人生的关系。在这篇文章当中,朱光潜提到在《谈美》的开篇写到了“对古松的三种态度”,会让人误以为艺术和人生是两件不相关的事情,而后,文中用通俗易懂的语言表述解释了他对于艺术和人生之间关系的种种认识,比如:“人生本来就是一种较为广义的艺术”、“人生的艺术化就是人生的情趣化”、“是对人生的严肃主义”。<sup>[4]</sup>朱光潜对“人生艺术化”的内涵阐述进一步继承和发扬了梁启超“无所为而为”的精神主张,在“无所为而为的玩索”之中主张真善美的贯通、追求艺术和人生之间的融通。

## 1 “人生艺术化”理念下高职中文专业美学课程现状

首先,课程的存在价值边缘化。传统职业教育重视学生职业技能的培养,忽视了理论和素养的习得和养成。并且,传统的美学课程又偏重理论教学且理论有一定的哲学深度,如此一来就与传统职教理念产生了分歧,进而导致了当前高职中文专业在课程体系中没有设置美学课,课程的存在价值十分边缘化。

其次,课程的师资力量不足。由于高职院校普遍存在强调专业技能的获得,美学美育教师的身份等于“音乐老师”、“影视老师”、“美术老师”等等艺术类专业老师,鲜有专职美学美育教师。尽管美学美育肯定涉及到艺术门类,但并不学习某种具体的艺术技能,因此,师资方面力量薄弱,教学设计主体缺乏结合高职中文专业实际情况进行有效授课。

再次,课程的设计本科压缩化。相较于其他技术性较强的专业大类,目前根据时代发展对人才的需求,高职中文专业需要学生掌握对汉语言和新闻传播等基础知识、具备一定的采写技能和基本的职业素养。因此,中文学科的本质属性很容易出现对本科知识体系的“压缩化”学习,美学课程也就容易出现中西美学思想理论化讲授的教学设计。

最后,课程的学习主体功利化。高职学生对于知识的学习带着“有用才学”的心理,同时也面临升学与就业等现实问题,想要改变自身的生存状态与自身所面对的社会环境,这两者所带来的压力会影响学生对自我的目标感和价值定义的功利化。

## 2 “人生艺术化”与高职中文专业美学课程开发的关系认识

“人生艺术化”要求以审美的人生态度为前提,即人们要以亲和的态度去对待自然、社会、他人与自身。<sup>[5]</sup>“人生艺术化”美育思想下的高职中文专业美学课程,不应只是习得纯粹的美学理论知识,应该在课程的各环节设计中让学生去联系自己的人生实际,学会观照自身成长,以审美的态度对待自己和他人,让人生情趣化、诗意化。同时,“人生艺术化”是十分鲜明的中国美育思想特色传统,它所具备的人文关怀精神具有强烈的社会责任意识。基于此,美学课程的设计还应该立足于现实,培养学生细心地观察日常生活,敏感地洞察社会文化,高度地关心国家发展。并且,从传播、文学、艺术、教育和生活等多个领域中挖掘不同的审美现象,设计与中文专业人才培养、校本条件等相匹配的美学课程内容的模块和任务。

## 3 基于人生艺术化的高职中文“美学概论”课程实施路径探索

由此,高职中文专业“美学概论”课程的设计和开发可从以下四个方面进行有效的路径探索。

### 3.1 围绕人才培养,对接市场岗位要求,开发美学课程设计

“人生艺术化”美育思想绝非割裂与现实之间的关系,它反倒以“入世”的精神去追求更加充盈且完善的人格。同理,在这样的思想理念之下,可以反思到教育与现实生活也不能脱离关

系。高职教育与本科教育存在着较大差别,高职类课程设计不能是本科课程的“压缩版”。那么,高职中文专业在进行专业设置和课程设计时,首先需要调查的就是技能型人才的就业市场现状及其前景,依据市场岗位的需求,确定人才培养方案,进而再具体优化到美学课程的总体设计。

### 3.2 依据校本实情,分析学生生源差异,创新美学课程特色

“教育有其自身的规律,职业学校的专业设置与调整,在强调市场需求导向的同时,必须考虑学校专业结构的优化和自身条件是否能保证专业培养目标的实现。”<sup>[6]</sup>同样的,高职的专业课程设计也需要考虑到院校自身的条件是否能够起到充分的支持作用。条件方面,包括课堂教学环境、美育实践环境以及美学师资配置等。高职学生入学文化成绩较低,对理论性较强的课程具有学习的抵触心理,提升学生课堂的参与和兴趣是十分重要的因素。依托高职基础教育环境,院校所能提供的校内校外美育实践场所也可以让学生在第一课堂之外沉浸式体验、理解和认知现实生活之中无处不在的美学。而师资配置方面,高职中文专业美学概论课程尽可能选取具有文艺学、美学美育专业背景的教师,如若部分院校多以艺术老师为主,那么也可实施“一课多师”的教学方式,由“文学+艺术”的教师类型组成,从门类艺术角度创新美学概论课程模块和任务,进而拓宽高职中文学生对美学学习的学科领域、开拓人生视野。

### 3.3 基于美育理念,实施365模式,发挥美学终身育人

基于人生艺术化美育思想理念,高职中文专业美学概论课程的教学模式绝不能仅仅局限于“一堂课”,应该将人生艺术化融入教学设计的各环节,使得学生学会巧妙地转换所学知识,运用于生活和工作之中,真正起到美学教育对人生职业成长的影响。

因此,笔者通过多年的教学实践总结出高职中文专业美学概论课程可实施“365”教学模式。“3”是指教学过程的“三个环节”,即“课前”、“课中”、“课后”;“6”是指教学实施的“六个步骤”,即课前的“课前准备”、课中的“教学导入”、“合作论学”、“互动共学”、“提升转化”(合称为“四阶递进式教学步骤”)和课后的“拓展延学”;“5”是指教学评价的“五个维度”,即“课前预习”、“论学展示”、“互动表现”、“延学加分”和“考试测验”。“365”教学模式的意义在于:第一,“3”的意义不仅强调出一堂美学课应该如何开展,还关注到课前和课后的两个环节,实现美学课程美育全过程化。第二,“6”的意义在于整合和归纳课堂教学过程的实施方式,在六个步骤中强化学生自主学习意识,从学习的被动接受者变为教学的主动探索者,运用问题引导法、合作探究法、互动教学法、游戏法等教学方法,增进“教师-学生”双主体性的共同参与性,打造美学课堂学习共同体。第三,“5”的意义在于教学评价方面打破传统的“唯分数论”,实现评价方式科学化、系统化和全过程化。并且,五个维度的评价注重学生个性化发展,在增值评价中观察学生个体成长曲线,使得教师及时准确地把握学生美学学习的动态情况,如此,教师才能更加适度化、合理化地完善教学设计。

### 3.4 联动多方资源, 共建协同育人机制, 促进美育全面浸润

第一, 依据院校美学教育实际, 制定校内三级化联动机制。三级化联动机制分为: 顶层设计层、监督管理层和教学实施层。顶层设计层需要具有相关美学美育背景的教授和行政牵头人对美学课程进行设计上的决策把控, 指导教学实施层结合最新美育文件、美育精神等进行教学设计和教学实践。监督管理层需要由教务人员及督导进行构成, 从服务和辅助的角度保障美学课程能够高质量的运行, 并按学期分阶段对美学教师的授课情况和教学文件进行督察并提出改进意见。教学实施层主要由具有美学美育背景的教师组成, 负责一线教学和实践研究。校内三级化管理需要通力配合、互相协作才能保障美学课程的正常教学与科研创新。

第二, 发挥校内三级化联动作用, 整合校内校外美育资源。“基于‘人生艺术化’的大美育, 美育的主体不应局限于学校, 而应通过大美育的设计, 整合自然与社会生活中可利用的资源, 搭建开放的平台, 创设美育区域链, 推动美育进一步发展。”校内三级化联动机制应充分发挥自身功能和作用, 顶层设计整合适合于高职中文专业学生的美育场所或机构, 如图书馆、博物馆、地方戏剧院、非遗传承基地等, 甚至还可以与院校所在的行政区域内的社区机构, 搭建学校美育和社区美育的联动项目。教学实施层根据中文专业学生实情、人才发展需求, 提出校外美育实训申请, 教师引导学生完成美学美育实践。监督管理层则需要审核教师申请, 提供更加专业化的建议和辅助。

### 4 结语

“美学概论”作为一门专业基础课程, 应积极融入“人生艺术化”美育思想, 在五育并举中实现学以致用、学以致用、学以致智、学以立德的教学目标, 使得美学教育浸润学生终身学习, 引导学生追求止于至善的人生境界, 最终实现美学美育行以致远的理想追求。

#### [基金项目]

本文系2023年四川省社会科学重点研究基地美学与美育研究中心项目“新时代美育背景下高职中文专业‘美学概论’课程教学设计研究(23C005)”阶段性研究成果。

#### [参考文献]

- [1]张岱年. 中国哲学大纲[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2005.
- [2]杜卫. 美育学[M]. 北京: 人民出版社, 2022.
- [3]金雅. “人生艺术化”: 学术路径与理论启思[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2013, 53(2): 69-76.
- [4]朱光潜. 谈美[M]. 上海: 东方出版中心, 2016.
- [5]曾繁仁. 美育十五讲[M]. 北京: 北京大学出版社, 2020.
- [6]邓泽民, 陶文辉. 职业教育课程设计[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

#### 作者简介:

黄怡(1990—), 女, 汉族, 四川成都人, 文学硕士, 讲师, 研究方向: 文艺美学。