

Curriculum Innovation of University Fine Arts Major Under the Strategy of “Double-Carbon”: Take the Comprehensive Art Major Curriculum as an Example

DAI Chunhan

Zhejiang Normal University, China

Received: February 20, 2023

Accepted: March 26, 2023

Published: June 30, 2023

To cite this article: DAI Chunhan. (2023). Curriculum Innovation of University Fine Arts Major Under the Strategy of “Double-Carbon”: Take The Comprehensive Art Major Curriculum as an Example. *Asia-Pacific Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 210–216, DOI: [10.53789/j.1653-0465.2023.0302.022.p](https://doi.org/10.53789/j.1653-0465.2023.0302.022.p)

To link to this article: <https://doi.org/10.53789/j.1653-0465.2023.0302.022.p>

A Project supported by the general scientific research project of Zhejiang Provincial Department of Education (project number: Y202249809).

Abstract: Taking the analysis of the fine arts course in colleges and universities as a start, this paper proposes solutions to the problems like generalization, fragmentation and closure problems that are found in the course. The development of the art theory of green and low-carbon materials is taken as the carrier, and this paper expounds the basic paradigm and value orientation of comprehensive art major courses in colleges and universities, which breaks the traditional discipline barrier and puts forward the course cultural assumption of creating a multi-ecological civilization. This study expands the development horizon of art disciplines and provides valuable reference for the course setting of integrated arts majors in colleges and universities under the practice of “double carbon” strategy.

Keywords: “double-carbon” strategic; fine arts; curriculum innovation

Notes on the contributor: DAI Chunhan is currently a master’s candidate at Zhejiang Normal University with an academic interest in art curriculum theory. Her Email address is 2904166583@qq.com.

「雙碳」戰略下高校美術學專業的課程創新

——以綜合藝術專業課程設置為例

代春涵

浙江師範大學

摘要:以剖析高校美術學專業課程設置為起始,對於課程設置中出現的泛化、割裂和封閉問題提出解決思路。以綠色低碳材料的藝術理論發展為載體,闡述高校綜合藝術專業課程基本範式及價值取向,打破傳統的學科壁壘,提出創建多元生態文明的學科文化設想。此研究拓寬藝術學科的發展視野,為我國踐行「雙碳」戰略決策下高校綜合藝術專業課程設置提供有價值的參考。

關鍵詞:「雙碳」戰略;美術學;課程創新

基金專案:本研究得到浙江省教育廳一般科研項目的資助(專案編號:Y202249809)。

引言

「雙碳」戰略是我國重大戰略決策,2020年9月,我國提出「2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」的目標和願景,簡稱為「雙碳」戰略。這是我國立足於全球低碳化轉型的背景,借鑒世界發達國家推進碳中和工作的舉措與經驗,踐行綠色低碳的戰略規劃與政策,這事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體,意味著我國將堅定地貫徹新發展理念,構建新發展格局。綜合藝術課程作為高校美術學專業的重要組成部分,其中的課程設置直接關係到藝術人才的培養。現有的課程設置中所存在的問題,同當今世界美術學專業教育及藝術發展動向明顯脫節,同國家所提出的現行重大戰略決策相割裂,既無法融入生態環境保護戰略的目標願景,也難以反映當代世界美術教育的最新動向和狀況。在「雙碳」戰略決策下,對現行高校美術學專業課程設置所存在的問題,將學校課程建設與國家重大決策背景相聯繫,吸收課程設計中先進的教育理念。在探索高校美術學專業課程設置中,以綜合藝術課程設置為具體案例,用綠色低碳的材料作為課程的實踐基礎,以人與自然和諧共存的理念構建現代課程範式,加快形成節約資源保護環境的藝術創作方式。在課程設計中分析現行課程的主要問題與成因,明確課程系統建設的前瞻性,提出設想課程設置的理論依據、策略與方法,從前沿性、整體性、可操作性三個特徵進行課程優化。本研究將課程的頂層設計、課程整合與開設的課程進行深入剖析,提出新的設想與方案,重置高校綜合藝術課程的專業結構模式,為探索「雙碳」戰略下高校美術學專業的課程創新提供思路。

一、高校美術學專業課程設置之弊

學校課程系統設計是落實教學目標的重要步驟。近20年來,中國的課程改革,從中小學的基礎教育到高等教育領域,本著以學生核心素養為目標的課程育人導向性原則得到了充分的貫徹。但在高等教育領域



中專業性培養要求與基礎教育有著截然不同的課程目標,特別是高校各學科專業方向的細化,對課程系統設計要求有獨特的針對性問題,因此,大多數高校都是按照自身學校傳統及專業發展的規劃制定課程,從而造成了缺乏統一的課程體系及評價標準現狀。良莠不齊的課程設置與缺乏學科交流,成為阻礙高等教育發展的問題。

我國高校美術學專業不同於其他專業性美術院校,美術學專業是培養具有深厚文化底蘊,具有較強的社會責任、較高的文化自覺和開闊的國際視野,能深度理解中華優秀傳統文化,融合美術專業素養、教師職業素養和教學科研能力,適應新時代智慧學習、未來人才素養需求的 21 世紀社會發展的高素質、複合型卓越美術教師。美術學專業的學生在教育素養、藝術思維與方法論、美術專業知識與技能、綜合素養四方面面臨著新的挑戰。當前中國高校美術學專業處於大改革、大發展的歷史時期,課程建設面臨諸多缺陷,課程設置中出現泛化性、割裂性和封閉性等問題引起廣大教育者關注。

(一) 課程設置泛化

高校美術學專業課程設置中雖然專業方向較齊全,一般每個院校都是實行學分修讀,課程類型有通識課程、專業核心課程、專業工作室課程、教師教育類課程與實踐教學課程。每個學生必須修完規定的學分。整體上分析,課程設置大而全,特別是專業工作室課程設置了按材料分類的專業方向:分為中國畫、油畫、版畫、水彩、綜合等。而在日常教學中會發現,這些看似齊全的課程,恰恰反映出美術學課程設置中泛化。課程泛化指的是什麼課程都有,例:通識必修課程約有 20 門左右,還不包括選修課程;專業核心必修課程有 20 門左右;專業工作室必修課程 15 門左右;另加上教師教育課程與實踐教學課程,每個高校美術學專業的學生在本科階段必須學習 70-80 門左右的課程,課程科目設置繁冗,導致學生疲于被動接受知識,挫傷學習積極性。整個本科階段學習結束,雖然學習科目很多,但由於缺乏學科間內在關聯而形成了知識割裂的碎片化狀態。特別是專業工作室的細化學習,更是讓學生不知所以然,形成對美術學專業的認知偏差,由此,反而使學生對以後的職業規劃缺少一種內在的發展動力。

美術學課程設置泛化的本質是對課程設置目標的偏離,課程內容越來越單一、精細,對於學生個體要求趨於完美型的人格塑造,形成學生學習中缺乏個性特徵訴求的動力,寬而泛、大而全成為課程設置的障礙。從社會學視角分析,課程學習的主體應該是學生,因此,課程設置建構必須充分考慮調動學生積極性,在設置過程中應該容許學生挑選能激發自身學習興趣及發展的課程,課程在完整的基礎上除了考慮內在關聯性外,還必須去除課程內容的窄化及重複的實踐課程,對專業發展無關的課程可合併精簡,以此避免課程設置泛化。

(二) 課程設置割裂

高校美術學專業課程設置中有別於專業美術院校的培養目標,美術學專業的學生在教育素養、藝術思維與方法論、美術專業知識與技能、綜合素養等方面,是一個相互關聯的知識鏈,特別是專業知識與技能不能依照專業美術院校的標準要求,最終的培養目標不是職業型藝術家,而是高素質、複合型卓越美術教師。現階段高校美術學專業畢業的學生大部分就業方向是中小學美術教師,是高校美術學專業培養學生的主要教育目標,只有少數學生通過繼續求學後成為從事高校美術教育者或專職藝術工作者,極少數學生則通過不同途徑從事與中小學美術教育無關的職業崗位。因此目前美術學專業在本科階段專業課程的設置,要求的不是專而精,而是寬口徑、厚基礎。那麼在課程設置中如何做到寬口徑、厚基礎,重要的是明確教育目標,不能「模糊」與專業美術院校課程設置的差異。清晰的梳理不同科目間的內在經緯邏輯,遵循嚴密的課程結

構體系,切忌課程設置中每門課程相互割裂。每門課程之間應該有相互遞進與交叉互補關係,既不能有相類似的內容重複設置,也要避免課程互不關聯,以此帶來學生在學習過程中形成對專業知識全面認知的障礙。

(三) 課程設置封閉

現行的高校美術學課程設置在大的教育目標下,是每個院校按照實際情況自行修訂,現在國家雖然實行師範認證的標準進行考核,但整體上每個院校還是閉環式的狀態進行課程設置與教學,現實中存在著課程設置的封閉問題,特別是具體的課程實施與認證標準缺乏對應性。分析原因是由於對高校美術學課程設置的研究歷史較短,不同於其它學科課程思想和研究體系具有悠久的歷史。特別是新中國成立後,各個學科的課程理論研究發展迅速。20世紀80年代課程論建設成一個獨立的教育學分支學科,李俠、李秉德、董遠騫、王策三、鐘啟泉等學者的研究為建構現代範式課程觀產生了深刻影響,從根本上變革了「課程觀」,從而形成了「校本課程」、「研究性學習」、「發展性評價」等角度來探索素質教育的現代範式課程體系。而美術學的課程體系發展一直滯緩於其它學科的課程,雖現階段對高校美術學專業課程改革推進力度較大,教育部實施師範認證的標準條例就是課程改革的組成部分。但認證標準的資料化模式是否適合美術學專業實踐課程是值得認真研究,院校間的課程設置資訊交互的缺失,課程設置中每門課之間的割裂等,形成了當前課程設置中的封閉性問題仍是值得關注。要改變這個現狀,每個院校應該加強資訊交流,並應該建立校際間的縱向結構,從各個院校獨立的封閉系統中移向開放式課程群。同時院校自身應該發揮教師的積極性,促進相互交流,並根據學科的邏輯性和相關性進行融合,在保留學科價值和基本體系的前提下,通過橫向整解決課程設置中封閉性所帶來的片面化和碎片化的問題,形成完整的美術學橫向組合的統整式課程群。

二、高校綜合藝術專業課程基本範式及價值取向

高校綜合藝術課程是美術學專業課程的有機構成,它是社會與文化藝術連結的基石。綜合藝術課程是人類開發智慧與心靈健全的系統工程,它不是簡單的技法傳授與實踐,而是提高人類對於自身存在的關注,並不斷提高洞察力、理解力、表現力、交流能力和解決問題能力等人的綜合性素養,以期人與社會及自然環境的高度和諧與發展。從古希臘及中國先秦時期一直到現代課程在西方和中國的誕生。從培養「完美的人」作為西方古典人文主義的課程設計思路,到現代課程學者推出各式各樣的課程模式。無論是西方教育思想還是受中國儒學教育體系影響下的中國教育理念,中西方當代課程變革都呈現出日益多元的發展態勢。從課程思想及其理論的發展史表明,高校綜合藝術專業課程有著其它課程所無法替代的教育功能和地位。課程設置中美育與實踐教學是課程的重要內容和最基本的實施框架,課程結構模式體現了高校美術學專業教育能否落實美育職能的有效性。毋庸諱言,隨著我國生態環境保護戰略決策的踐行,高校美術學專業教育面臨著挑戰與機遇,而其中綜合藝術專業課程的設置也必將迎來重大的變革。

高校美術學專業教育課程的構建及設置必定跟當前的社會經濟、科學技術及文化教育發展相適應。高校綜合藝術專業課程作為美術學專業教育的重要組成部分,是美術學專業教育發展過程中的必然途徑,但現有的綜合藝術課程更多的只是對藝術材料的綜合探索,對科學與藝術的關係,對藝術未來的想像與展望,對創作實踐中工具的感知,人和自然世界中物的關係,表現內容與形式在當下發展的新趨勢等等,這些問題是當前高校綜合藝術專業課程設置中都未涉及的。在資訊交互高度發展的今天,高校美術學專業教育面臨著挑戰與機遇。美術學專業教育的開放性與教師專業化發展要求在不斷提高。在提高基本技能的基礎上



提高學生藝術綜合表達素養,在生態環境保護戰略決策的契機中探索新的藝術表現形式,解碼中國低碳發展中藝術創新之路,加快建構清潔低碳的藝術創作課程體系勢在必行。在此戰略下剖析高校綜合藝術專業課程設置的結構模式,成為一種可借鑒的研究範式,具有積極而深遠的現實意義。

綜合藝術實踐作為社會活動中一種用藝術表現的方式,它的內涵隨時代發展被不斷豐富與擴展。從柏拉圖(Plato):「藝術即模仿」,亞里斯多德(Aristotle):「藝術即認識」,到道格拉斯·大衛斯(Douglas Davis):「藝術即虛擬」等不同時期哲學家、藝術家對藝術本質的闡述中可以發現,藝術的本質與內涵它自身具有複雜且開放的性質。綜合藝術實踐是視覺藝術的一個組成部分,它的實踐活動自然脫離不了藝術具有的性質。德國藝術史家格羅塞(Ernst Grosse)曾對藝術的發展同社會經濟結構、人的精神生活需求之間的密切關係,有過深入的考察及闡述。他認為藝術作為社會現象和社會機能的組成部分,藝術家所從事的藝術實踐活動包含著藝術品、公眾和作者三個元素,而這三個元素往往是相互制約、相互促進並以此來投射出社會徵候。^①自 20 世紀以來,視覺藝術的樣式及態勢超出了人們以往單一形式的認知,視覺藝術不再是舞臺藝術、建築、繪畫等單一的樣式,藝術家逐漸拋棄了 19 世紀末、20 世紀初發展起來的藝術準則。藝術既不是純粹的智識追求,也不是廉價的自我說明技巧的集合,而是一種不斷訓練及感知的過程,由此來讓人自覺成長,使之成為具有獨立批判性且與社會融合的、負責任的藝術創作主體。藝術創作的過程是藝術家對自在世界的觀照,而這種觀照必須符合人類認識和改造自然的生態觀思想,並在人類-自然全球生態系統中建立有利於人類與自然和諧相處的生態世界。簡而言之,綜合藝術實踐成為一種觀照自在世界的方法,而不是簡單描述現實世界的現象。

當前,在綜合藝術實踐創作中生態環境保護意識已被人們廣泛接受,綜合藝術實踐創作正以新理念、新模式全面融入人類藝術活動中。從單一的、以人自身為主體的、封閉性秩序系統逐漸移向開放的、以人與自然和諧共存的、多元性構建系統發展,生態藝術實踐、超圖像、表現性媒介等成為生態環境保護戰略重要的藝術表現方式。隨著人工智慧、虛擬實境與增強現實、區塊鏈、腦機介面等技術的發展,生態環境保護戰略為綜合藝術實踐創作表現樣式提供了契機,新的科學技術、傳統材料的環保轉化和手工技藝的再利用,成為突破傳統表現模式,取得新的藝術風格及審美價值。2022 年清華大學科學博物館展示的「非物質/再物質:電腦藝術簡史」,將人類的藝術創作引領向嶄新的資訊科技時代,這也為生態環境保護戰略目標的實現,開闢了新的機遇,也開闢了綜合藝術實踐創新的典範。

三、「雙碳」戰略決策下重構高校綜合藝術專業課程

國外高校藝術課程設置從 20 世紀 60 年代始,就嘗試打破按材料分科設置專業的教程安排,在教學中重視藝術創造精神的培養,逐漸形成了綜合藝術課程結構形式。國內高等專業美術院校從 20 世紀 90 年代開始,對綜合藝術專業課程設置進行了探索。例,中國美院設置綜合繪畫系;中央美院在中國畫系和油畫系成立材料研究表現工作室;同時,各大專業院校也相繼對綜合藝術專業課程設置進行了探索與研究。進入 21 世紀,綜合藝術成為視覺文化中極為重要的藝術表現樣式,是國內外藝術界高度關注的物件,專業院校及許多高校美術專業相繼設置了綜合藝術課程。國內外高校對綜合藝術專業課程設置所採用的教學內容、教學流程及結構模式等,由於中西方教育傳統及教育理念不同,因而也形成了各具特色的綜合藝術課程體系。高校重視綜合藝術課程設置的外在客觀原因,是源于現代藝術形態的影響及藝術觀念的轉向;另一客觀內因,是 20 世紀以來社會科學的發展使課程從一種封閉觀點的現代範式,逐漸轉變為一種開放觀點的後現代範式,以此建構一種適合解決問題的課程模體。「課程不再是跑道,而成為跑過程自身。而學習則成為意義

創造過程之中的探險。」^②

(一) 高校綜合藝術課程設置的總體目標

課程是教育的核心,高校綜合藝術課程是基於培養具有廣泛文化視野,深度理解中華優秀傳統文化,具有較強的社會責任和較高的文化自覺,有良好的專業素養和開闊的國際視野,能適應新時代發展,成為21世紀未來社會發展所需的高素質、複合型卓越藝術人才。生態環境保護戰略決策下高校綜合藝術專業課程的設置,其中重要的是課程結構與知識體系如何能合理地體現,專業技能、人文素養、教學內容多元化以及技術創新與師資知識更新等,將是課程設置中必須考量的關鍵問題。具體的課程設置總體目標(見圖1)。

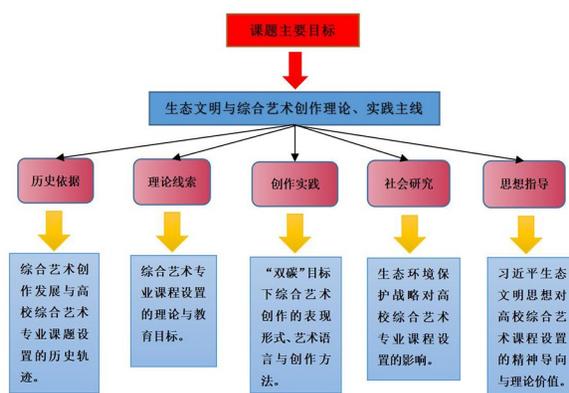


圖1 課程設置主要目標

從上圖中可以發現,本課程設置主要目標是貫穿一條生態文明與綜合藝術創作理論、實踐為主線,即由藝術歷史依據進入理論線索,由理論線索進入創作實踐,由創作實踐進入社會研究,由社會研究進入思想指導。使課程設置遵從豐富性、回歸性、關聯性和嚴密性為核心的課程觀。其豐富性來自於它從歷史的維度出發,在感知歷史和文化背景基礎上發展起來的,從理論與實踐兩方面,探索課程需要解決的當下人類社會與自然和諧的秩序。

(二) 高校綜合藝術專業課程設置框架

通過對部分高校現行綜合藝術課程設置的調研,並進行大量的資料分析和現行課程結構比較,結合國內具體的教育環境現狀及生態環境保護戰略決策的目標,借鑒國外美術教育模式,構想了符合當前高校美術學課程設置中綜合藝術專業課程的結構圖。(見圖2)

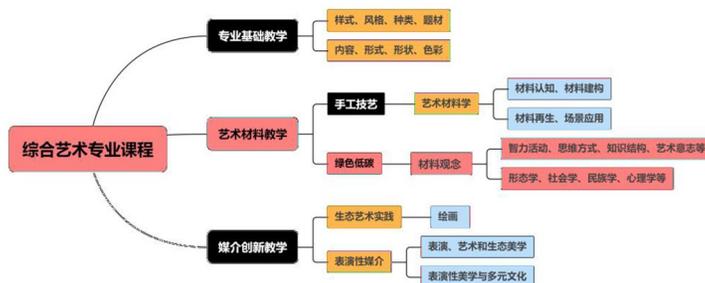


圖2 綜合藝術專業課程結構圖



上圖是高校美術學課程設置中的綜合藝術專業課程的結構,採用了並列組建的課程群模式。此課程設置框架以及課程結構是在雙碳決策背景下對「生態文明」理念的具體建構,課程結構圖中以生態文明與綜合藝術創作理論、實踐為主線,在生態科學所提供的基本概念、基本原理和基本規律的基礎上,進行高校美術學專業課程設置。在此結構圖中分專業基礎課程、藝術材料課程與媒介創新課程三個模組,而這三個模組可以形成許多教師組合的教學團隊,相互間不分核心與非核心,每個模組在人才培養中地位都相等、作用都等值。並且每個模組下的科目學習可在工作室裡,在不規定時間下隨時創作實踐,注重課程的整體性,並使學生在課程學習中具有實踐的可操作性,教師可隨時輔導,以此充分激發學生的學習主動性。在尊重學科的獨立性和價值性的基礎上,注重當前藝術發展中生態環境及科學技術、藝術之間的關聯,凸顯學科設置中對前沿性問題的關注,探索將「生態觀」「進步觀」「和諧觀」等邏輯納入至高校美術學專業的評價體系建構中,形成更為合理的高校美術學專業課程結構。

四、結語

綜上所述,高校美術學專業的課程創新是長期的教育規劃,課程設置必須跟上國家發展戰略與政策規劃的步伐,生態環境保護戰略決策是關乎國家發展的方針政策,高校美術學專業是培養國家教育人才的搖籃,因此,必須在嚴肅、科學的基礎上探索專業課程的設置。綜合藝術專業課程設置的研究是順應時代發展,雖在具體的探索中會面臨許多難題,但這也是創建多元文化的重要組成部分。本研究所探討的高校美術學專業綜合藝術課程設置,拓寬了該專案研究的學術發展路徑,理論研究和實踐成果所形成的學科秩序與結構,將為我國踐行生態環境保護戰略決策下高校綜合藝術課程設置提供有價值的參考。

注釋

- ① 格羅塞:《藝術的起源》,商務印書館 2019 年版,頁 3。
- ② 小威廉·E. 多爾:《後現代課程觀》,教育科學出版社 2020 年版,頁 57-62。

(Editors: LENG Xueyuan & JIANG Qing)