

深入探索传统艺术教育的转型方向——以艺术课程为中心

吴梦迪

武汉东湖学院 传媒与艺术设计学院, 湖北武汉, 430212;

摘要: 本文以艺术课程为引入点, 深入探讨了传统艺术教育的转型方向。随着新媒体的不断更新和发展, 传统艺术教育形式不再能够满足现代人的精神需求, 艺术教育应寻求新的发展道路。本文从多个方面剖析传统艺术教育存在的问题, 如互联网平台的资源抢占、社会对艺术教育的不重视、艺术教育发展的滞后性等。为了从根本上解决这些弊端, 应该借助当下时代背景的发展浪潮, 大力培养艺术类人才, 促进学校艺术课程的改革, 从教育形式上真正实现由传统艺术教育向数字化艺术教育的转型, 为艺术教育的未来发展提供可实现的具体思路。

关键词: 艺术; 教育; 传统; 转型方向

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 11. 033

1 传统艺术教育的发展现状

如今, 中国科技正在迅速发展, 社会也发生着急速的变化。新媒体是目前发展最快的传播体, 它在短短几年内迅速融入了人们的日常生活。新媒体时代, 民众接触艺术的方法越来越多样化。特别是网络平台的出现, 使得任何人都能很快接触到与艺术相关的信息。

在这样的时代背景下, 艺术获得了前所未有的发展机会。但同时也意味着, 传统形式的艺术教育需要更新, 否则会被时代浪潮所淘汰。政府也意识到了这一点, 于是在网络社交媒体刚刚兴起之时, 就进行了一系列的鼓励举措。

据政府文化政策的统计资料显示, 从2013-2020年, 文化财政部每年都会向地方民营美术馆、文化馆提供艺术教育专项资金, 并向全国各地派遣专门人力进行艺术教育普及的援助。努力的结果却是收效甚微。中国美术展览次数现状的调查显示, 2015-2019年间, 传统美术展览的次数每年都在持续减少。而中国传统艺术市场的销售额数据显示, 自2017年后, 传统艺术销售额持续下降。^[1]

这些调查资料无不显示了, 传统艺术教育形式的逐渐没落。从调查结果可以得知, 传统的艺术教育形式不再有利, 需要发展出一种新的教育方式, 重新唤起民众对艺术的热情。这不仅仅拘泥于线下的艺术博物馆或美术馆, 还需要利用现在热门的网络媒体平台。拯救传统艺术教育, 究其根本, 要顺应时代和社会的变迁。

2 传统艺术教育没落的原因

互联网的普及不容忽视。随着互联网的发展, 民众与艺术的距离也在慢慢拉近。互联网时代之前, 人们想

要走近艺术, 最常规的途径就是观看线下美术展览。在当时, 美术馆的确承担了它公众艺术教育的职能。^[2]而现在, 数字化展览的出现使得线下场馆的教育功能被逐渐削弱。无论是像红砖美术馆这样具有特色的名建筑, 还是像UCCA当代艺术中心这样艺术感十足的现代建筑, 都很难再吸引游客到访了。

其次, 社会对艺术教育的不重视。即使是在不考虑升学率的高校, 艺术通识课程的重要性仍然被一再忽视。这是因为民众的固有思维观念还是对艺术类学科充满偏见。人们对就业的需求远大于学术, 也因此社会对于艺术家的接纳程度远低于对稳定工作的接受度。学生很难在这样的社会背景下重视自身的艺术审美能力。

还有, 传统艺术教育改革的滞后性。由于人们对于艺术教育的回避, 传统艺术教育的形式多年来无所进展。只是在现代, 科技的进步强行推动了艺术教育的改革。线上艺术教育的发展使得人们终于开始反思。于是, 如何把线下专业的艺术课堂慢慢变成线上的艺术科普短视频, 成了这个时代艺术工作者的共同课题。为了改善这些问题, 政府也做出了巨大努力。

政府不仅定期向民间艺术组织提供专项资金用于发展艺术教育, 还出台了一系列鼓励艺术创业的政策。例如, 支持美术馆或者艺术机构建立互动专区, 让游客从被动参与者变成自愿互动; 鼓励在艺术展览中使用投影等新技术, 让观众拥有独一无二的沉浸式艺术体验。政府的支持激发了艺术工作者的创新热情, 于是有了更多令人印象深刻的艺术展览。

这些方式固然有利于传统艺术教育的转型与发展, 但还远远不够。如果将艺术教育与现代社会相结合, 那么如何将新技术巧妙融入进艺术教育里, 是我们需要深

入思考的问题。而如何既能保留传统艺术的独特性,又可以增加科技创新的趣味性,也是需要长期探索 and 不断实验。

尽管对未来有美好的憧憬与展望,但发展之路不总是一帆风顺的。在我国,传统艺术教育经过多年的打磨,已经生根发芽,有属于自己的固定流程和完整体系。虽然与现代科技社会不大融合,但将原有体系完全推翻,建立一个新的体系,短时间内很难完成,需要倾注一代人甚至好几代人的共同努力。

3 艺术教育的逐步发展

想要推动艺术教育的发展,就需要借助政策的力量。从2019年开始,国家越来越意识到艺术发展的重要性,开始颁布各类文化艺术发展的激励政策。其中最为重要的是,2023年教育部颁布的《美育浸润行动》文件。它倡导大力建设校园美育课程,并同时开展面向艺术骨干教师培训,期望在三到五年内,推动美育教育的普及,全面构建具有中国特色的现代化美育体系。

这份文件既体现了国家对艺术教育的重视,也表明了国家对未来艺术教育发展的决心。文件内容规定得十分具体,不仅提出了每个阶段可实施的具体目标和方案,更是从思想上督促人们改变对艺术教育的认知。这一举措,增强了艺术教育工作者信心,为未来传统艺术教育的转型提供了帮助。

在这样的背景下,学校也在悄然改变。以高校为例。在《美育浸润行动》等文件出台以后,所有高校都增加了一门美育教育的通识课程。此课程面向所有非艺术专业的学生,成为了大学的必修课。^[3]为了上好这门课,全国范围内的各个大学也开始召集艺术出身的教师们,组建全新的美育课题研究组,编写专业的大学美育教材。学生从对艺术一无所知,到能对中国绘画历史滔滔不绝,说明美育课初见成效。

同时,许多高校为了给学生提供更多艺术实践的机会,会不定期邀请艺术界知名专家进校,组建不同主题的艺术工坊,并吸纳学生一起开展艺术活动。以艺术实践为目的,不仅能让学生在活动中提升自己的艺术素养,还能让学生在真实艺术场景中身临其境,感知艺术独一无二的魅力。

不仅是学校,各类艺术组织机构也如雨后春笋般纷纷涌现。艺术机构也开始摒弃传统的教育思维,开展多元化教育课堂。除了传统书画类课程外,还增加了电子雕塑、动画、漫画包括二次元类的课程,充分满足了不

同人群对艺术的需要。而且,许多艺术培训机构还打造了丰富的体验活动区,让学生动手参与艺术实践课程。

通过这些现实案例,可以看出艺术教育的形式一直在进步。但仍要看到在这些进步的背后,艺术教育制度的不够完善、社会监管力度的不足、人们固有思想观念的阻碍,都会成为艺术教育难以成功转型的关键。而这其中,最根本、最重要的关键点在于人们的思想观念。

4 传统艺术教育的转型

推动艺术教育转型的一大关键点是,要从根本上改变人们固有的思想观念。

即便是科技发达、信息五花八门的现代社会,要让民众从思想上接受艺术教育,肯定艺术教育对人的情感、审美以及精神的重要性,仍然不易。要实现这个目标,需要有长期且明确的规划。仅仅依靠个体是无法达成的,需要学校、家长、学生以及全社会的共同努力。

对于学校而言,应该构建多层次的艺术课程。首先增加艺术课程的课时比例和性质。不能够只考虑高考科目的分数,还要考虑学生的素质教育能力。依赖于书本教材,还要从视觉、听觉、嗅觉等多个方面进行美感体验训练,开发沉浸式教育场景,寓教于乐,让学生逐渐能自主塑造自身的审美意识。除此之外,学校要重视艺术和科技的结合,将艺术教育往数字化方向发展。^[4]通过数字化的引领,提高学生的科技敏感度,才能在求职时脱颖而出,适应新的科技人才需要。只有当把艺术课程向实践课程转化时,才会吸引更多学生和家长的关注。

要构建全新的艺术课程的价值评价体系。对学生的考核目标中,可适当增加对艺术鉴赏和审美能力的考核指标。不是依靠简单的分数来评判,要从审美能力、美感体验、艺术认知等多个方面进行评价,旨在让学生明白,素质教育可能会在未来的生活中发挥更大的作用。还可以在婴幼儿早教中增加艺术教育的细分类别,让儿童从小培养艺术素养。

企业需要承担起属于自己的社会责任。公益集团和民间文化艺术组织可以尝试提供免费的艺术展览。但艺术展具有很强的专业性,并非所有民众都对它感兴趣。基于此可以聘请艺术界有名望的专家,为民众提供公益的艺术科普课程。普通民众也可以有机会了解艺术的概念及内涵。除此之外,还可以考虑开设一些网络在线课程,让艺术打破地域的限制,滋养更多的受众。

学生家长也要参与其中。他们首先要通过社会提供的公益艺术类课程,来提高自身的艺术修养,这样才能

将艺术教育的理念自然融入进自己的教育观念中。才可以用其言行无声影响自己的后代。家长可以每周定期与孩子参加一次艺术活动,可以是参观有名的美术馆,也可以是观看音乐剧表演。还可以观看线上艺术品鉴赏节目,这样不仅能够增进亲子关系,还能一同分享独特的艺术体验。

整个社会应该为营造艺术氛围而努力。每个地区可以定期策划艺术相关的活动,吸引附件居民积极参与。无论是传统的书画比赛、还是摄影等新型的艺术展,甚至是小区的歌唱文艺汇演,都能让大家在亲身体验艺术的魅力。同时,利用新媒体进行积极宣传,可以在社交媒体平台,例如小红书、抖音、微博等地申请账号,定期宣传艺术内容,开设艺术家专栏或专题鉴赏,以此提高社会各界对艺术的关注。

线上艺术教育平台也需要不断更新。借助互联网的优势,线上艺术教育打破了时间和空间的限制,学生可以随时随地通过电脑、手机等设备学习艺术课程。线上平台不仅提供了海量的艺术学习资源,还汇聚了众多优秀的艺术教师,学生可以根据自己的需求选择适合的课程和老师。同时,线上艺术教育还通过互动社区、在线作业批改等功能,增强了师生之间的互动和交流,提高了学习效果。

要充分抓住时代机遇,利用现代科技手段来助力传统艺术教育转型。利用虚拟现实 VR 技术、增强现实 AR 技术,人工智能 AI 技术打造沉浸式的艺术体验场景,让大家仿佛身临其境,更能直观地感受到艺术创作的魅力。可以开发艺术教育类的手机应用程序,提供丰富的在线学习资源,包括在线课程、艺术作品赏析、互动练习等,方便人们随时随地进行艺术的世界。通过全方面、多层次的探索和努力,能够使得传统艺术教育在当今社会焕发出新的活力与光彩。

艺术教育的方式需要扎根于生活,却要高于生活。可以引导学生观察日常生活,于细微处发现中发现和感受生活。艺术不能脱离于实际,要与实际紧密相连。可以创立社区校园改造项目,让学生参与其中,运用所学知识和技能,为美化学校环境贡献一份力量,也让学生明白,艺术知识可以解决生活难题。

可以放大艺术教育的跨学科属性。艺术往往与历史、社会文化、思考方式等多个方面密切相关,课堂中要注重艺术与其他学科的融合。^[5]例如:在讲授达芬奇的绘画技法时,可以加入艺术家的生活背景和所处时代,伟

大的艺术家也会受到时代局限性的制约。通过这些背后的故事,让学生了解艺术作品的深刻内涵,也能加深学生对艺术作品的理解和感悟。

另外,加强艺术教育与国际艺术机构或者国家艺术家的合作。通过国际间的交流和对话,可以学习国外对艺术不同的教育教学理念和创新方法,同时也能将中国的艺术教育方法向世界推广,来提升中国的国际影响力。同时多推荐学生参加其他国家的多种艺术交流活动、带领学生参观国际知名艺术展览等,让学生拓宽艺术视野,在艺术道路上走得更远。

尽管传统艺术教育这些年发展十分迅速,但如今也确实面临转型的尴尬境地。数十年间,国家出台了许多政策来给予民间艺术组织支持,帮扶却只能解决一时的困境。与时俱进,顺应时代发展的潮流才是持续发展的根本之道。无论是引入数字化的艺术教学手段,利用线上教育平台,还是开发沉浸式艺术创新体验,都能在一定程度上推动传统艺术教育完成从旧到新的转变。

科技焕发出了教育的新活力,也寓意着传统艺术教育正面临前所未有的挑战。传统艺术教育在形式上的不足和内容上的单一需要改进,尤其是艺术课程通常以理论讲授为主,缺乏艺术实践反思,导致学生对艺术的理解停留在文字表面,无法深入理解其内涵。针对以上问题提出的解决方案力求与现代社会的需求相符合,不仅包括了艺术教育课程内容本身的改革与创新,还提倡优化艺术教育的价值评价体系,多层次、有序地构建出重视艺术发展的新需求。

参考文献

- [1] 李智妍(2020),〈2019 年中国美术馆行业发展现状及发展趋势分析〉,文化产业.
- [2] 李怡. 中华传统美育赋能大学公共艺术教育高质量发展: 价值意蕴、理论逻辑与实践进路[J]. 黑龙江教师发展学院学报, 2025, 44(07): 61-66.
- [3] 邵彩燕. 优秀传统文化融入高校艺术教育的研究[A]. 河南省民办教育协会. 2025 年高等教育发展论坛论文集(下册)[C]. 河南省民办教育协会: 河南省民办教育协会, 2025: 2.
- [4] 徐小鼎. 来自传统, 立足当下, 指引未来——徐冰的艺术教育策展实践[J]. 美术研究, 2024(05): 4-7.
- [5] 范丽辉. 艺术教育弘扬中华优秀传统文化的逻辑理路和实践进路[J]. 时代报告(奔流), 2024(08): 79-81.