

理工科大学学生

艺术素质教育创新模式构建

YIGONGKE DAXUESHENG
YISHU SUZHI JIAOYU CHUANGXIN
MOSHI GOUJIAN

主 编 徐园媛 廖桂芳

电子科技大学出版社

理工科大学学生

艺术素质教育创新模式构建

主 审 王昌贤
主 编 徐园媛 廖桂芳
副主编 黄丽君 何 韬 谭 涛
郑媛媛 肖慈远 王熠珏

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

理工科大学生艺术素质教育创新模式构建 / 徐园媛,
廖桂芳主编. —成都: 电子科技大学出版社, 2012.2
ISBN 978-7-5647-1106-1

I. ①理… II. ①徐…②廖… III. ①理科(教育)
—大学生—艺术修养—教育模式—研究②工科(教育)—
大学生—艺术修养—教育模式—研究 IV. ①G645.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第017843号

理工科大学生艺术素质教育
创新模式构建

主 审 王昌贤

主 编 徐园媛 廖桂芳

副主编 黄丽君 何 韬 谭 涛

郑媛媛 肖慈远 王熠珏

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段159号电子信息产业大厦 邮编: 610051)
策划编辑: 郭蜀燕
责任编辑: 汤云辉
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸: 148mm×210mm 印张 9.625 字数 249 千字
版 次: 2012年2月第一版
印 次: 2012年2月第一次印刷
书 号: ISBN 978-7-5647-1106-1
定 价: 30.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83208003。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前 言

理工科大学生在技能方面得到了培养，但是在艺术素质方面，很多理工科大学生十分匮乏。理工科大学生所学习的内容都比较技术化和科学化，理工科教育的主要目的是培养出一批能够从事相关技术工作和相关科学研究的人才。在以经济建设为中心的当代中国社会，这一培养目标完全符合社会发展需求。应该说，理工科大学在为社会培养合格的工作者这一方面是成功的，在改革开放短短三十年内，理工科大学为当今社会的现代化建设培养了不计其数的人才，这些人才投入社会主义现代化建设之中，将新中国建设成为日益强盛的国家。根据历史的经验，在新中国成立之初，将国民的主要精力放在经济建设上面，是顺应历史必然趋向所在，我们应当对这几十年来国家和教育所做出的努力加以肯定。

然而，在肯定理工科大学教育成就的同时，我们不得不反思一下，理工科大学是否只要继续为国家和社会培养单纯的建设者和高水平劳动力，就算是完成了一所理工科大学所应有的使命了。当然不是。如果一所大学的使命仅仅是为国家和社会输送单纯的建设者和劳动力，为经济建设培养大量的纯粹技术人才，那么这样一所大学无异于一座机械的人才工厂。

大学，如果配得上这样一个名称，必定要完成培养合格的公民和健全的人这一使命。大学不是机械工厂，机械工厂只要所有的零件和机械符合某些特定的技术标准就是合格的，大学是培养人的地方。有些大学生可能本来就具有良好的秉性，对于这些大学生，大学教育者需要进一步加以引导，将这些良好的秉性和潜力发挥出来，培育真正优秀的人和高尚的公民，人需要追求高贵和品质，这正是大学针对这一类大学生要做到的事情。有些大学生可能不具有良好

的秉性，对于这些大学生，大学教育者需要削弱或消除这些不好秉性，并用一些好的事物对其进行教育和培养。有些学生的技能秉性很好，但是在为人和文化修养上的秉性太差。对于这一部分学生，需要特别加以注意，因为这些学生在平时的客观考量中都能够得到好的成绩，单纯从成绩来衡量这些学生，我们不会察觉到他们内在修养和品性上的缺陷。这一特点在理工科大学中显得尤其突出，因为在理工科大学中，无论是考量和测评方式还是教育教学主要目标，都注重大学生的技术能力，在思想和文化素质上投入的关注不多。

大学生艺术素质教育正好能够以一种较为生动灵活的方式去充实理工科大学生的文化修养。由于文化素养和艺术修养不能完全通过某些机械和纯理论说教的办法来培养，大学教育者需要找到一条适合用来进行艺术素质教育，同时还要适合用来针对理工科大学生进行培养的途径，这正是理工科大学生艺术素质教育创新模式构建的必要性所在。艺术需要我们用内心去感受和体会，它不是理工类的计算和推理，而是一种人文情怀和精神寄托，在艺术的世界里包含着很多不能用计算和推理来解释的东西，它们只存在于人的内心深处，只属于人类这一独特的群体，很多艺术往往具有很深远的文化底蕴，只有对这些艺术背后的文化支撑有所领会和了解，才可能真正理解这些艺术的真正内涵和意义。

艺术素质体现在人们面对各种艺术作品的所感所想方面，也体现在创造艺术的灵感方面。计算和推理往往是一系列程序，通过某一类原理和定义得到某些客观的结果，或者通过运用某一类运算法则和前提条件得到某些机械结果，对这些事物的理解是比较直接的。相反，艺术的领会过程往往需要较长的时间且没有明显规律，同时，艺术领会和艺术发挥也具有比较曲折和复杂的心理过程。在这一方面，艺术素质的培养不可能立竿见影，更不会像传授某些单纯的知识那样顺利。在艺术素质教育方面，我们需要的是漫长的时间和灵活的教育方式，让艺术氛围将大学生包围，对于每一个大学生，相同的艺术品质和内涵完全可能通过某个十分不同的渠道进入其内

心，从而在其中发挥开来，以此来打开大学生个体的艺术修养之门。我们不能在这方面要求太严、限制太多。

此外，由于教育培养的对象是理工科大学生，大多数理工科大学生可能在文化底蕴方面比较薄弱，艺术素质却往往需要文史思想等方面的支撑，理工科大学生相对比较缺乏这方面的素养，因而，针对理工科大学生的艺术素质教育就不能过于深刻和复杂。大学教育者最好能够找到一些相对比较生动有趣而又简单直接的艺术作品和艺术实例，在不需要经过很多文化解释的情况下就能让大学生领会其中的内涵和意义，或者在欣赏这些艺术作品时只要贯注一些简要的文化讲解就能达到较好的教育培养效果。理工科大学生成天忙于计算和推理，忙于学习理工科类的知识理论，再让他们花很多精力来领会艺术，恐怕是很难做到的事情，甚至是不可能的事情。我们总不可能要求理工科大学生也同文化类和艺术专业类大学生一样，用一种研究和探索的心态来领会和理解艺术。所谓术业有专攻，理工科大学生的主要任务还是在于对理工科知识理论的把握，以投身于科学和技术领域，为经济建设和科学发展作出相应的贡献。对理工科大学生进行艺术素质的教育，目的不是让他们成为这方面的专业人才，而是要让理工科大学生身心健康，使其在科学创造和经济建设上走得更远、走得更好，不愧于人的尊严和品质。因而，理工科大学生艺术素质教育不需要过于专业和深刻，相反，理工科大学生的艺术素质需要广博化与时代化。我们需要让理工科大学生在科学技能方面取得进步并跟上时代步伐的同时，也让他们在艺术修养方面跟上时代，避免培养出许多人性不完整的人才。

综合上述，理工科大学生艺术素质教育模式的构建需要注意两个方面的事情。其一，要寻找和创造一种潜移默化的长效培养方式，让大学生逐渐形成一种艺术修养，达到一种教化的效果，在理工科大学校园里营造一种艺术文化氛围；其二，要找到一些灵活、简易的方式来培养理工科大学生的艺术素养，不能让艺术素质的教育过程变成空洞和繁琐的说教，而要让理工科大学生在轻松和愉快中得

到艺术素质的升华。

本书是重庆市“十一五”教育科学规划重点课题“理工科大学生艺术素质教育模式建构研究与实践探索”的成果，也是课题组成员多年来坚持不懈地探索和研究的成果。在本书的写作中，我们力图将学术性和实践性有机地结合起来。全书共分为十二章，第一章从时代背景、意义、内容方面对理工科大学生艺术素质教育创新模式构建进行了概述；第二章从哲学角度对理工科大学生艺术素质教育进行了理论探讨，论证了对理工科大学生进行艺术素质教育的合理性，分析了理工科大学生艺术素质教育所承载的三个层面，既知性、人生感悟、个人理想与情绪，并指出了理工科大学生艺术素质教育的两个维度；第三章对理工科大学生艺术素质教育的现状进行了分析，指出了当下理工科大学生艺术素质教育的基本情况和突破点；第四章对大学生艺术素质教育创新模式的理论视域、构建依据、构建原则、构建方案和运行方式进行了总体阐述，是对大学生艺术素质教育创新模式构建的总体把握；第五章到第十一章从完善保障机制、融入课堂教学、丰富团学活动、打造校园文化、建设网络基地、依托学生社团和开展唱读讲传等七个方面，详细论述了理工科大学生艺术素质教育创新模式构建的各个方面，明确认识到校园环境的多重性，充分依托于校园环境的各个层面对理工科大学生艺术素质教育的构建进行了独特的探索，具有很强的操作性和实践指导意义，也是课题组长期潜心研究的实践积淀；最后一章通过对理工科大学生艺术素质教育的教育效果的分析，立足于建立一种长效机制，并对这一长效机制的建立可行性与合理性进行了理论论证。

本书由徐园媛、廖桂芳任主编，负责全书的框架结构设计，指导具体写作，进行审稿、统稿、定稿；黄丽君、何韬、谭涛、郑媛媛、肖慈远、王熠珏任副主编。各章的编写者如下：第一章：王希、魏巍、葛雅慧；第二章：邓美林、廖桂芳、甘澍；第三章：罗二鹏、徐园媛；第四章：丁钰洁、廖桂芳；第五章：杨登陆、徐园媛；第六章：郑媛媛、廖桂芳、王世佰；第七章：庞贺峰、王熠珏；第八

章：黄丽君、廖桂芳、曾理；第九章：何韬、徐园媛、曾友谊；第十章：谭涛、胡标辉、肖慈远；第十一章：蓝善康、徐园媛；第十二章：孟立、霍丽娟、徐建。参考文献及全书的编排工作由蓝善康担任。

在课题研究和成果孵化的过程中，我们得到了重庆大学、重庆工商大学、重庆理工大学等兄弟院校的大力支持。在本书的编写过程中，我们采纳和吸收了业内专家学者的理论研究成果及兄弟院校的实践探索经验，力求注明出处，但难免挂一漏万。重庆交通大学副校长王昌贤教授对本书的编辑出版给予了悉心指导和大力支持，并亲自审校提纲和书稿。本书的出版得到了电子科技大学出版社的大力支持，在此一并表示诚挚的谢意，对他们为理工科大学生艺术素质教育所倾注的热情和力量表示深深的敬意。

由于本书属于探索性研究，加之作者的思想与学术水平有限，书中难免有疏漏与不足，恳请专家、同行和广大读者提出宝贵的意见和建议。

《理工科大学生艺术素质教育创新模式构建》编写组

2011年12月

目 录

第一章 概述.....	1
第一节 理工科大学生艺术素质教育提出的时代背景	1
第二节 理工科大学生艺术素质教育的内容解析	9
第三节 理工科大学生艺术素质教育的意义阐释	13
第二章 理工科大学生艺术素质教育的哲学思考	17
第一节 理工科大学生艺术素质教育的合理性	17
第二节 理工科大学生艺术素质教育的负载	21
第三节 理工科大学生艺术素质教育的两个维度	27
第三章 理工科大学生艺术素质教育的现状	37
第一节 国外理工科大学生艺术素质教育的现状概述	37
第二节 国内理工科大学生艺术素质教育的现状分析	48
第四章 理工科大学生艺术素质教育创新模式的构建	64
第一节 理工科大学生艺术素质教育创新模式的构建 依据	64
第二节 理工科大学生艺术素质教育创新模式的构建	76
第三节 大学生艺术素质教育创新模式的运行	86

第五章 完善保障机制 奠定理工科大学生艺术素质教育的基础	90
第一节 完善理工科大学生艺术素质教育的法律法规	91
第二节 健全理工科大学生艺术素质教育的组织管理机制	94
第三节 设立理工科大学生艺术素质教育的评价体系	99
第四节 建立有效的艺术素质教育激励机制	108
第六章 融入课堂教学 提高理工科大学生艺术素质教育的实效	116
第一节 融入课堂教学的意义及当前融入课堂教育缺失的表现	116
第二节 理工科大学生艺术素质教育融入课堂教学的构建方案	121
第三节 艺术素质教育课堂融入模式在重庆交通大学的实践案例	137
第七章 丰富团学活动 延展理工科大学生艺术素质教育的时空	144
第一节 依托团学活动开展理工科大学生艺术素质教育的必要性与可行性	144
第二节 依托团学活动构建理工科大学生艺术素质教育创新模式	151
第三节 理工科大学生艺术素质教育团学活动创新模式的实践	165

第八章 打造校园文化 优化理工科大学生艺术素质教育的环境	172
第一节 理工科大学生校园文化的研究背景及意义	172
第二节 依托校园文化优化艺术素质教育环境的可行性及切入点	178
第三节 打造校园文化, 优化理工科大学生艺术素质教育环境的途径	183
第九章 建设网络基地 开拓理工科大学生艺术素质教育的载体	193
第一节 网络与理工科大学生艺术素质教育	193
第二节 网络参与理工科大学生艺术素质教育的优势	196
第三节 建设理工科大学生艺术素质教育网络基地的可行性	198
第四节 理工科大学生艺术素质教育网络基地设计与实践	206
第十章 依托学生社团 凸显理工科大学生艺术素质教育的主体	218
第一节 高校学生社团的发展及作用	218
第二节 充分依托大学生社团, 提升理工科大学生艺术素质	227
第十一章 开展唱读讲传 实现理工科大学生艺术素质教育的升华	244
第一节 理工科大学生开展“唱读讲传”活动的内容与特点	244

第二节	理工科大学生开展“唱读讲传”活动的价值和意义.....	252
第三节	理工科大学生开展“唱读讲传”活动长效机制构建.....	259
第十二章	注重教育效果 建立理工科大学生艺术素质教育长效机制.....	273
第一节	确立理工科大学生艺术素质教育的理念与目标.....	274
第二节	建设理工科大学生艺术素质教育的队伍与平台.....	278
第三节	形成理工科大学生艺术素质教育良性运作机制.....	282
参考文献		289
结 语		295

第一章 概 述

第一节 理工科大学生艺术素质教育 提出的时代背景

一、艺术与艺术素质的内涵

艺术是人类生活的重要组成部分，是满足主观情感和需求的文化现象。艺术素质则指的是对艺术的欣赏能力和表现能力的综合体现，即感受美、鉴定美和创造美的能力。艺术素质是艺术涵养和艺术能力的统一。艺术涵养包括艺术经验、艺术认识，以及对各种艺术特性的了解和掌握，艺术能力包括艺术感受、艺术理解力和艺术创造力。艺术素质不是一个抽象的概念，而是贯穿在全部的艺术活动之中，并决定认识主体能否进入既定的艺术境界。艺术素质又是后天培养起来的，具有生成性和可塑性，是生活实践、知识修养、思想意识等因素综合作用的结果。艺术作为精神生产与活动的过程，艺术素质作为一种国民素质，是社会文明进步的标志。

柏拉图认为，人的心智具有认知的潜力，教育的目的是引导学生心智的发展，在其看来，文学、音乐、绘画等艺术形式是教育的最佳途径，因为他们能够锻炼人的心智，使其更善于发现真理。亚里士多得师承柏拉图，提出了自由教育的观点，自由教育的最高目的是保证个人的精神自由。亚里士多得的教育思想是当代综合素质教育的雏形。大学生艺术素质教育是培养高素质人才的需要，也是社会发展对人才需求的必然趋势。

艺术素质具有启发作用，能够发展学生的想象力，从而提高学生的创造力。同时，艺术本身构成人生活环境中重要的组成部分，对塑造健全人格具有不可缺少或替代的作用。

首先，艺术素质是创造力的必要元素。艺术的创造性与科学的创造性是统一的。创新是一种综合能力的表现，是各种内部与外部因素相互作用的结果。哈佛大学心理学家加德纳认为，人类认知中的智能因素至少可以分为八大类：言语—语言智能、音乐—节奏智能、逻辑—数理智能、交往—交流智能、视觉—空间智能、身体—动觉智能、自知—自省智能及自然观察智能等，其中前四种智能必须依赖系统教育及后天培养。在其看来，人的智能是由多种能力构成的，虽然这些能力同样重要且相对独立，但智能永远都是多维的。科学的教育体制应该关照学生所有智能的全面发展，从而在各方面最大限度地挖掘学生的智能潜力，只有这样才能够最大限度地提升学生的创新能力。由于加德纳的观点的提出，艺术素质培养逐渐成为通识教育中的重要组成部分及固定做法。

其次，理想的教育不仅教给学生谋生的手段，帮助学生获得成功的事业，更重要的是它能够培养学生更加强烈的好奇心、更加敏锐的洞察力和更加丰富的创造力，从而帮助学生培养健全的人格、健康的心理。任何缺乏艺术元素的人生都不是理想的人生，艺术素质培养是完善教育体制必不可少的部分，是引导学生发展健全人格的方式。

二、艺术素质教育的提出

艺术素质教育是培养大学生创新能力的重要途径。以美国为代表的西方社会，早在 20 世纪 50 年代就已经形成了对艺术素质教育重视的共识，这种共识广泛存在于西方社会中与教育及教育管理息息相关的高校、科研院所及政府部门等多层次的人才培养和管理机构。

艺术素质教育源于通识教育。美国通识教育实践源于 20 世纪初

哥伦比亚大学的个别教学活动，而后芝加哥大学进行了系统的通识教育试验。1945 年哈佛大学发表《自由社会的通识教育》，制定了一整套横贯人文、社会、自然科学三大领域，以培养“完整的人”为目标的教育体系，使通识教育理念及实践获得普遍接受及推广。与科学相比，艺术更富于自我表现和创造力，能够发挥学生的想象力，从而提高学生的创造力。

盖地艺术教育中心于 20 世纪 80 年代初正式提出了以学科为基础的艺术教育，由“美学”、“艺术史”、“艺术创作”、“艺术批评”四个学科构成，开辟了全民艺术素质教育的新道路。至 1994 年，美国艺术教育协会联盟制定了《艺术教育国家标准》，提出了艺术教育的原则、标准和要求，认为“艺术有助于全体学生发展理解和辨别这个充满形象与符号的世界的多种潜力”，“教育的关键任务是向年轻一代提供有力的工具，使他们不仅能够理解这个世界，并能用他们自己创造性的方式为这个世界作出贡献。没有艺术来帮助学生促进他们的感知和想象，年轻一代就极有可能带着文化上的残疾步入成人社会”。同时《艺术教育国家标准》也阐明了艺术素质教育的益处：“它有益于学生，因为它能够培养完整的人，在发展直觉、推理、想象、技巧以及表达和交流的独特形式和过程中，逐渐形成丰厚的文化修养。艺术教育还有助于激发学生形成丰富的感性认知和理性的思维方式的有机结合，形成具有创造性的思想认识。”“它有助于理解人类的古今经验；学会借鉴、尊重其他人的思维方式、工作方式和表达方式；学会解决问题的艺术方式，为人类面对各种不同环境提供表达、分析和发展的工具。”在此指导下，许多知名大学都加强了艺术素质教育。

我国有良好的艺术素质教育传统。孔子在他的六种教育科目中把“乐”放在第二位，北大校长蔡元培也曾经自开美学课，并成立多种艺术研究会，为北大奠定了文化艺术的基础。

而今，我国的理工科院校在艺术素质教育上存在着诸如认识问题、师资问题、教学资源问题、与专业培养脱节等问题。随着教育

改革的逐步深化，艺术教育得到不断加强，人们已经开始注意到高校艺术素质教育是全民素质教育的一个重要方面。

三、理工科大学生的特点分析

（一）知识结构

目前世界经济出现全球化、一体化的发展格局，市场经济的迅猛发展，知识经济时代的来临等都对当代教育提出了更高的要求。新世纪的人才，应该是全面发展的人才，应该同时具备较高的科学素质和人文艺术素质的人才。因此，培养创新型、复合型、国际型的人才才是当代教育的必然要求。而理工科院校的学生普遍存在知识结构单一的现状。准确地说，我国理工科大学生的科学素质是很强的，无论在专业知识的深度上还是广度上，都是值得充分肯定的，而人文艺术素质则存在诸多问题。有研究者对全国部分高校的多名理工科学生进行了人文艺术素质状况调研，结合国内的其他调查资料，认为理工科大学生人文艺术素质的欠缺主要表现在以下几个方面：首先是文学知识、艺术知识匮乏，许多学生对基础知识知之甚少，由于过多地强调专业技术的实用性和功利性，部分理工科大学生忽略了人文艺术课程的学习，除了能够在课余时间参加一些社团活动之外，很少有机会和时间接触人文学科方面的知识和接受中华优秀传统文化的教育，即使接触也是简单机械的书本讲授和背诵，导致人文艺术知识的匮乏；其次是传统文化知识欠缺，不仅对我国优秀的传统文化知之甚少，甚至对世界历史和文化遗产也知之甚少；再者是艺术品位较低，由于缺乏文史哲相关的基础知识，人文社会知识孤陋寡闻，表达能力较差，对文学、历史、哲学、美术、音乐等人类共同的精神财富表现出相当的冷淡和浅薄，缺乏基本的艺术细胞和审美情趣。

（二）人格特征

据调查研究发现，理工科学生的人格特征大多表现出谦虚、克

己、忍耐，处事认真、严肃审慎，他们比较保守，尊重传统观念和行为规范，很少追求刺激去做冒险的事等。理工科学生之所以有这些人格特征，大致存在两个主要的原因。一是这种人格特征与理工科学生的角色心理密切相关。这些大学生虽然还未走出校门，但对自己未来的职业和应该扮演的社会角色已经有了十分清晰的目标和定位，这种职业角色和社会角色早已经时时刻刻地影响着他们。二是这种人格特征是受到了校园文化环境的影响。从某种意义上说，校园是个精神社区，校园文化氛围对学生素质的养成有较强的传递性和渗透性，对学生的思想行为及人格有一定的影响作用。而理工科院校专业性较强，在教育教学中，学校过多地偏重于大学生专业技术方面的培养，而忽视大学生人文艺术素质的养成培养，忽视学生健全人格的训练和提高。

（三）价值观念

价值观念是后天形成的，是通过社会化培养起来的。价值观念是一种主观意识，它会随客观环境变化而改变，树立正确的价值观念对人们的成长很有帮助。家庭、学校等群体对个人价值观念的形成起着关键的作用，其他社会环境也有重要的影响。据相关调查结果来分析，理工科大学生的精神面貌和思想现状的主流是健康向上的，基本能够适应我国社会主义市场经济对人才思想素质的要求，绝大多数学生信仰明确、人生态度端正，但仍有部分学生对他人和社会缺乏应有的信任，对个人的诚实缺乏应有的信守，出现了道德的滑坡和信仰的迷茫。

在价值层面，道德水准滑坡表现为缺乏基本的是非观念和完整的价值体系。理工科大学生大多强调专业技术的实用性和功利性，他们大多认为科技教育才能培养出真正的“人才”，他们认为科技教育才能产生出真正的“生产力”，而人文教育在他们看来只是“空头理论”、“花花架子”，这种错误的是非观念导致理工类大学生不注重人文艺术知识的学习，从而导致自身人文艺术素养的匮乏、人文价