

高校 校园艺术文化研究

GAOXIAO XIAOYUAN YISHU WENHUA YANJIU

傅琴◎著

中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

高校 校园艺术文化研究

GAOXIAO XIAOYUAN YISHU WENHUA YANJIU

傅琴◎著

中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

高校校园艺术文化研究/傅琴著. —武汉:中国地质大学出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5625-3934-6

I. ①高…

II. ①傅…

III. ①高等学校-艺术-校园文化-研究

IV. ①G647②J114-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 298813 号

高校校园艺术文化研究

傅 琴 著

责任编辑:彭 琳

选题策划:高 源

责任校对:戴 莹

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路388号) 邮政编码:430074

电 话:(027)67883511 传 真:67883580 E-mail:ebb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

http://www.cugp.cug.edu.cn

开本:787 毫米×960 毫米 1/16

字数:115 千字 印张:8.5

版次:2016 年 12 月第 1 版

印次:2016 年 12 月第 1 次印刷

印刷:武汉市籍缘印刷厂

印数:1—500 册

ISBN 978-7-5625-3934-6

定价:30.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

傅琴，汉族，中共党员，1980年4月出生，法学硕士，讲师。现任华中农业大学大学生艺术教育中心副主任、校团委办公室主任，长期从事思想政治教育、校园文化建设工作。多次担任学校大型文艺晚会导演，曾获得全国大学生艺术节优秀指导奖、湖北省学校艺术教育先进个人、大学生文化艺术节组织工作先进个人、湖北省优秀共青团干部、湖北省第四届大学生艺术节论文评比一等奖。担任原创话剧《牵挂》艺术指导，该剧获湖北省“五个一工程奖”。

前言

长期以来,我国一直十分注重发展高等教育。近年来,我国更是不断加大在高等教育方面的投入,并积极地进行教学体制改革,以促进高校教育、教学水平的不断提高,培养出更多优秀的人才。从本质角度进行分析,高校教育的根本使命在于造就全面发展的人。在对不同学生进行培养、促进学生全面发展的过程中,需要综合考虑多方面的因素。其中,既需要对学生进行常规文化方面的教育和培养,也需要做好学生艺术文化方面的教育工作。

在艺术文化教育过程中,可通过对学生进行系统的课堂教学和引导等,帮助他们掌握更多的相关知识,促进学生审美水平的不断提升。同时,通过积极开展各种形式和内容的艺术文化活动,并引导学生参与其中,可以为学生提供深入了解各种艺术文化类型的机会,进而更好地提高他们在艺术文化方面的综合水平,促进学生艺术文化综合水平的不断提高。

本书的内容一共分为六个章节:第一章介绍了校园艺术文化相关内容,包括校园艺术文化的定义和校园艺术文化的要素,以及校园艺术文化的特征和校园文化活动的类型;第二章分析了校园艺术文化的作用,分析角度包括活跃学生思维、增强学生荣誉感,以及引导学生追求美和培养学生健康情感;第三章从不同角度介绍了高校校园艺术文化的功能,包括展现高校艺术文化内涵、增强艺术文化爱好者综合能力,以及提升师生审美水平和维持长久的艺术文化热

情;第四章论述了高校建设校园艺术文化的必要性,研究内容包括促进和谐校园文化建设、促进大学生综合素质的提高以及对大学生进行艺术文化熏陶;第五章分析了校园艺术文化的建设要点,包括开展多种形式的校园艺术文化活动、坚持社会主义方向下的艺术文化改革、抓好建设的主体——教育工作者以及增大各方面的投入;第六章分析了建设良好的高校校园艺术文化的途径,包括加大对艺术文化的宣传力度、加强对大学生进行文化艺术教育、加强艺术文化环境建设、开展校园文化艺术活动,以及通过引进艺术文化项目,丰富校园艺术文化资源。

目 录

第一章	校园艺术文化	(1)
第一节	校园艺术文化的定义	(1)
第二节	校园艺术文化的要素	(11)
第三节	校园艺术文化的特征	(17)
第四节	校园艺术文化活动的类型	(21)
第二章	校园艺术文化的作用	(34)
第一节	活跃学生思维	(34)
第二节	增强学生荣誉感	(35)
第三节	引导学生追求美	(36)
第四节	培养学生健康情感	(38)
第三章	高校校园艺术文化的功能	(42)
第一节	展现高校艺术文化内涵	(42)
第二节	增强艺术文化爱好者的综合能力	(44)
第三节	提升学生的审美水平和艺术情操	(50)
第四节	保持艺术文化爱好者对艺术文化事业的热情	(51)
第四章	高校建设校园艺术文化的必要性	(54)
第一节	促进和谐校园文化建设	(54)
第二节	促进大学生综合素质的提高	(65)
第三节	对大学生进行艺术文化熏陶	(72)

第五章	校园艺术文化的建设要点	(75)
第一节	开展多种形式的校园艺术文化活动	(75)
第二节	坚持社会主义方向下的艺术文化改革	(83)
第三节	抓好建设的主体——教育工作者	(85)
第四节	增大各方面的投入	(96)
第六章	如何建设良好的高校校园艺术文化	(101)
第一节	加大对艺术文化的宣传力度	(101)
第二节	加强大学生艺术文化教育	(104)
第三节	加强艺术文化环境建设	(108)
第四节	开展丰富多彩的校园艺术文化活动	(114)
第五节	立足地方艺术文化资源优势	(123)
主要参考文献.....		(124)

第一章 校园艺术文化

校园艺术文化涉及到多方面的内容,包含多种不同的要素,具有一定的特征。在实际的校园生活中,还包含多种不同的类型,包括学生文艺社团活动和其他群众性的艺术文化团体活动等。本章介绍了校园艺术文化的定义,分析了相关的要素与特征,并介绍了不同类型的校园艺术文化活动。

第一节 校园艺术文化的定义

对于如何解读校园艺术文化定义这一问题,目前尚无统一标准。不同国家的学校、相同国家不同区域的学校、不同民族的学校,所拥有的不同文化氛围和所开展的丰富多彩的校园艺术文化活动,都受到各种外界因素的影响。通过研究,可以将其中的共同点加以归纳总结,得出对校园艺术文化概念的定义。目前,流传较广、被大众接受程度较高的定义方式有两种:一种说法将校园艺术文化定义为高等教育学府自身所拥有的独特文化氛围和特定精神环境;另一种说法则认为校园艺术文化是生活在大学中的所有成员共同具备的统一的校园价值观。这种价值观与物质文化相结合,作为意识形态的具体外在表现,形成校园艺术文化。此外,还有人认为校园艺术文化与校园精神文化具有从属关系,艺术文化从属于精神文化。与其他艺术文化形式相比,校园艺术文化有着自身独有的特点。校

园艺术文化形式多样,文化内涵丰富,一般都包含正能量,且校园文化覆盖范围很大。通过对校园文化进行深入研究可以发现,并不是只有高等教育学府才拥有校园艺术文化,所有的校园,包括中、小学,都具备这种独有的艺术文化形式。综合这些观点可知:小学生、中学生、大学生等所有在校学生,由于所处环境、所处年龄段等因素存在共同性,因此彼此之间必然具备相近的思想和想法;特定的团体生活模式决定了他们的行为规范和思想形态具有统一性;对于物质生活和精神生活的共同追求和需要,催生出校园艺术文化这一校园独特的形式。对于校园艺术文化的定义,迄今为止虽然仍未找到严格标准,但对它的形成环境和外在催生因素进行归纳总结,能够找到其中的共同点。

一、艺术

“艺术”一词有着很广泛的意义,传统意义上的艺术包含两个构成因素:第一是技术,第二是才艺。此后,伴随着社会发展和人类意识的进步,在传统艺术具备的框架中,又逐渐加入对美好事物的解读。艺术的展示方式可以叫作艺术形式。能够展示艺术的形式很多,如曲艺、音乐、绘画、书法、舞蹈、建筑等,都隶属于这一范畴。所有的此类形式都有共同的作用,即对形象的反映作用。艺术形象反映现实,但与现实相比,艺术形象又具备典型的、特有的社会意识形态。

艺术还能够起到补充语言的重要作用。艺术的外在表现如可用大声说话反映生气等情绪,可用手舞足蹈传递焦急、激动、兴奋等心情。所以,艺术品都拥有自身的诉求,艺术的生命力本质上就是艺术品的诉求。与艺术的概念相同,文化所具备的概念同样非常宽

泛。文化具备很强的人文意味,想要对“文化”一词进行标准化、准确化解读是一件几乎无法完成的事情。人类对文化概念的研究解析始终无法达到统一标准。对以往文化概念进行解析,可以得到对于文化构成因素的较为统一的认识。东、西方辞书,都认为文化是人类所创造财富的总和,其中包含着精神财富和物质财富两种。仅仅就词义方面来看,“文化”一词中包含着“文”字所代表的表达功能、记录功能和评述功能,以及“化”字所代表的对事物的理解、分析和包容。文化包含着丰富的内容,无论历史事实还是民间流传的故事,都蕴含在文化之中。不同学科对于文化的界定都容易从各自学科角度出发。

传统观念上的文化是一种客观存在的社会现象,同时又是一种历史现象。从社会现象角度来看,文化是人类在长期社会生活中创造出来的产物。立足于历史角度,它又是人类所经历的历史积淀。文化拥有很难标准化的定义及很难触摸的实质性,但又是客观存在且无处不在的。物质凝结之中有文化,物质之外也有文化。人类社会中的各个历史时期,地球上的各个国家,国家内的各个民族,都是文化的创造者。历史、地理、自然、科技、传统、习俗、人情、生活方式、所遵循的行为规范、所持的价值观念等,都是组成文化的因素。文化是一种能够被传承的意识形态。人类身处客观世界,对于客观世界在感性上的认识经过升华形成文化。

对文化的研究表明,伴随时间推移,人类对于世界进行的探索和对客观事物的认识更加深入和理性。人类科学文化觉醒的速度在加快,这种速度的加快也增加了辨析文化概念的清晰度。文化概念更加开放和宽容,所覆盖的范围也更加宽泛。文化已经成为人类生命中最独特的思考对象。

作为人们社会生活中不可或缺的重要组成部分,艺术文化可以被看作一个完整的系统。艺术文化不能脱离社会生活独自存在。这种文化形式展现出人类在所经历的艺术实践中对艺术成果的追求和对艺术形式的尝试。艺术文化展现精神意识,涵盖艺术方式,甚至可以体现新兴科技发明的价值并对它加以肯定。艺术文化具备反映各种方式的作用,可以被看作是艺术自身所代表精神意识的外在显示,还能够为发明艺术科学、提高艺术科学创造力、催生创造成果提供基本力量,最终对它的艺术价值加以确定。

二、校园文化

(一)校园的定义

关于校园的定义,可以划分成广义上的校园和狭义上的校园两种。狭义的校园,是指校园的庭院,这个庭院的范围一般不包含校园内的操场等运动场所和宿舍等住宿场所。立足于广义层次,校园所代表的实质领域涵盖范围更广,包含了全部的庭院空间,如运动场地、校舍、教学楼等及其附属设施。在校园环境具体应用中,广义和狭义具备不同内涵范围。在校园景观中,学校周围的围墙、边界、指示、车道、人行道、入口、停车场都属于广义的校园范围,是范围最外线。专业建筑书籍中定义校园含义时一般采用狭义范围界定。狭义范围的校园是指除去校舍和运动场地之外的学校庭院,是校园内学生和老师的居住、学习、工作环境。立足于空间标准对校园进行划分,可以得出校园空间包括的几个部分,即校园庭院的前庭、侧庭、后庭和中庭。广义上的校园,包含了学校的校舍、运动场、食堂、教室、礼堂、图书馆等所有建筑、空间、附加设施。

（二）校园文化的本质

与社会文化的受众不同,校园文化的主体是广大学生,且以学校开展的各种课外活动、文化活动为主要内容。校园是校园文化开展的平台,开展校园文化建设离不开校园空间。校园文化同样是一种群体文化,其中的基本精神是校园精神。

校园文化的受众不仅包含学生,还涵盖老师、教职工、校领导。教育意义、育人意义是校园文化的最主要导向。组成校园文化的主要因素有行为文化、制度文化、精神文化和环境文化。例如学生所具备的文化观念,学生日常行为所遵循的行为规范,学生所持的观念、心理特征、思维特征等。校园文化开展的形式多种多样,在学校中学生开展的一切群体性文化活动都可以划分在这一范围内。例如文学社、各种俱乐部等。校园文化能够对校园精神以及学习风气做出最好的展示。

学校所具有的特定的风气、文化氛围、学习和生活环境以及特定的精神环境都是校园文化的一部分。除此之外,校园具备的景观、美化、绿化、建筑等也都是校园文化的一部分。学校的传统、学生身处其中所建立起的人际关系、产生的集体舆论、学校制定出台的各种规章制度、学校成员日常生活中形成的不成文的准则,也都是校园文化。学校是否拥有校园文化,所拥有校园文化的健康与否,都能够对身处其中的学生产生潜移默化的影响。健康的校园文化可以对学生心智发挥启迪作用,对学生的情感道德加以陶冶,最终促进文化受众全面发展。

从构成文化的因素对校园文化进行辨析,可以明确校园文化的组成部分。第一是校园本身所形成和产生的物质文化,第二则是校

园发展中的精神文化。学校作为社区的一种,最主要的作用是对人的教育和培养,因此校园文化的发展中精神文化所占比率一般都大于物质文化成分所占比率。学校包含的所有共同成员在学校这一社区范围内,伴随着学校的发展,逐渐形成的统一的思维方式、行为模式、价值观、习惯、规章制度等都隶属于校园文化中的精神文化。良好的校园文化可以有效地提升学校成员之间的凝聚力,有助于学校树立健康向上的校风。校园文化中精神层面成分的缺失是物质因素无法弥补的。

校园文化的本质是一种以人文为基础的环境以及相应的文化氛围。校园文化活动的开展有自发和自觉的特性。

三、校园艺术文化

校园艺术文化有别于一般的社会艺术文化,是一种存在于特有环境、具备特有创造者和受众的艺术文化。校园艺术文化是校园文化的重要组成部分,它的独特的展现形式在校园文化中占据着重要地位。它结合了现代艺术体系和现代教育体系,是这两种文化体系相互连接的纽带和交集所在。校园艺术文化出现在学校的长期教育活动和实践过程中,并伴随现代教育的发展逐渐完善和形成。作为一种对历史文化积淀进行展示的文化现象,是否具备良好的校园文化和校园艺术文化,是判断一个学校是否具备良好学风和优秀校风的重要标准。校园艺术文化的发展程度对校园文化的建立和发展有重要影响。校园艺术文化能够对一个学校的发展和艺术建设成就进行全面、客观、综合的反映。因此,对于校园艺术文化的研究,应当立足于几个基本问题。例如,如何定义校园艺术文化、校园艺术文化的特征、校园艺术文化的作用、学校在进行校园艺术文化

建设时如何与自身实际情况和特征相结合等。基于校园艺术文化的特点和作用,应当对它给予足够的重视,为校园艺术文化的建设和发展提供足够的支持和推动力。

教育功能是校园艺术文化功能之一。在校园艺术文化建设过程中所安排的诸如演出活动、课外娱乐活动、排练活动、比赛活动、教学活动等,都应坚持有秩序、有目的、有计划的原则,从而营造校园艺术文化的艺术氛围。这种有意识营造出来的良好校园艺术文化氛围可以对身处其中的师生产生潜移默化的渗透和影响,推动他们朝着正确的方向发展。这种影响使得学生在不知不觉之中受到校园艺术文化倡导的健康精神的熏染,从而不自觉地接受这种意识和精神,并以之为指导,逐步改善自身思想,改变自身行为模式。现代教育提倡的思想教育一般比较详细和具体,能够对学生的思想教育起到短期效果,但这种效果往往不具备坚实的基础,很容易坍塌。与之相比,校园艺术文化的氛围熏染所产生的效果往往在短期内很难显现,但却能从根本上影响学生,帮助学生构筑思想殿堂。一旦形成,就具备长远性和牢固性,甚至一生都不会改变。

作为校园教育形式中较为独特的方法和形式,校园艺术文化涵盖范围十分宽广,能够对它的范围内所有个体产生影响。这种教育形式可以在潜移默化中推动学生自身文化素质的培养,培养出如体育、音乐等常见形式上的专长和特长,挖掘出学生的能动性,使学生具备积极向上的人生态度和主动创新的良好精神。此外,校园艺术文化能够加强校园受众之间的交流沟通。学生与学生、学校与学校、学生与老师、社会与学校之间,都可以通过这种校园独有的艺术形式产生交集,可以说,校园艺术文化形式是某种意义上的交流平台和开放门户。这种交流作用可以对其他艺术形式,如家庭艺术产

生良好影响,同时可以为社会艺术形成良好风气提供助力。在现代教育中,对教育质量和学生自身素质提升的重视程度大大增加。学生在校内接受教育和艺术文化氛围熏陶后,最终都会走向社会。因此,校园艺术文化的建设,应当注重提高学生自身思想水平,同时增强学生的各项能力,催生学生的良好习惯,使之具备丰富的艺术知识和精良的技能技巧。在离开校园步入社会后,这些综合素质可以为学生之后的人生旅程提供更好的保障。学生同时也可以将自身从良好氛围熏陶中获取的正能量向周围传播,这种传播能极大地推动社会文明的进步,最终为提高民族素质做出默默贡献。

校园艺术文化还具备社会化功能。对比社会文化,校园艺术文化可以被称为亚文化的一种。这种校园独有的文化形式在学生和社会之间具有桥梁的作用。校园艺术文化联系社会文化,可以在学生周围模拟出一种文化氛围,受教育者在这种氛围内生活的同时,也是对社会文化的一种摸索。在这个摸索的过程中,受教育者的社会情感会逐渐提高,社会意识逐步增强,个体与社会的联系越来越紧密,个体社会化速度加快,程度加深。同时可以培养出受教育者的社会活动能力,增强他们步入社会后对于社会需求的适应能力并提高被社会认可的速度。在对受教育者进行教育和熏陶的同时,教育工作者自身社会化程度也将得到加强。对教育工作者脱离社会现实的情况进行有效规避,提高了教育工作者认识社会和适应社会需求的能力,使得教育工作者自身对于社会文化有更加深入和清醒的认识。在校园生活中,教育工作者肩负着繁重的教学工作,学生则肩负着繁重的学习任务,这也直接催生出他们在紧张的工作和学习后追求轻松娱乐的需求。校园艺术文化中所组织开展的各种寓意乐观、格调高雅的文化形式,恰恰满足了他们的这种需求。体育

活动可以提高受众身体素质,保持身体健康;音乐、美术等艺术活动可以产生良好的文化氛围,陶冶受众情操,净化受众心灵,使得受众在享受乐趣的同时保持积极乐观的生活态度。因此,校园艺术文化对受众的身心健康具有重要作用。

教育工作者在校园艺术文化建设过程中起着引领校园艺术文化建设工作和管理校园艺术文化建设的重要作用,进行校园艺术文化建设首先应当看到教育工作者的这种主导作用。例如,学校的高层领导对于校园艺术文化建设是否关心和支持,对于艺术文化活动是否愿意给予足够的重视和管理支撑,针对校园艺术文化建设的条款是否完善等,是学校建设良好健康的校园艺术文化的基本条件。只有具备这些条件,校园艺术文化才拥有了基本的生存环境和空间,才能逐渐成形并得到良好发展。

在校园艺术文化建设工作的开展过程中,应当始终坚持马克思主义,始终以马克思主义思想基本原则为指导思想。建设工作不能脱离社会主义发展的基本方向。只有这些基本方针和原则得以实施,才能保证校园艺术文化建设工作具备正确性、科学性、严谨性。建设工作中所实施的工作方法和开展的活动形式都应当是积极向上的,所传递的思想和内涵都应具备正能量。与此同时,建设工作中还应具备积极的创新精神,校园艺术文化开展的各种形式的活动的教学过程、表演过程、训练宣传过程都要随时进行契合标准和实际状况的改革,提高社会适应能力。校园艺术文化从属于社会艺术文化,它不能脱离社会艺术文化而独立存在,因此,我们要虚心接受社会艺术文化的监督和检验,对于社会艺术文化中有益于校园艺术文化建设工作的事物要尽量包容和接纳。如果没有这种宽广的心胸,校园艺术文化建设工作必然会缺乏开拓精神,导致建设工