

当代艺术研究方法论探析

■中央民族大学 音乐学院 刘念慈

艺术研究的方法论核心是用思维搭建理论、经验、实践与语境之间内在联系。本文结合艺术理论、视觉文化、民族志访谈、影像民族志及人工智能时代的研究提出多元化本土路径。研究需把艺术本体置于历史、社会、文化与教育场域中综合考察,运用整体视角进行互动访谈,语境观察与影像叙事。唯有兼具发现问题意识、田野意识、伦理意识与本土话语意识,才能真正推动中国艺术研究创新,为民间艺术、音乐教育与跨文化美育提供支撑。

一、艺术研究理论

艺术研究并非对艺术作品进行经验性描述,也不是机械套用理论解释具体对象,而是在艺术现象、实践经验与理论范式之间建立具有解释力的学术关系。方法论意识不仅影响材料获取,也影响研究问题、理论框架与学术结论的形成。西方艺术研究长期注重理性思辨与观念建构,从古希腊哲学到德国古典美学,艺术多被纳入精神、理念与逻辑体系,虽理论概括性强,却一定程度遮蔽了鲜活的艺术实践。

中国艺术传统更强调意象、气韵与生命经验,理论多散见于诗论、画论、乐论、礼俗与日常审美之中。因此,中国艺术研究不应长期依附外来理论,而应立足本土实践,提炼问题、凝练概念,构建自主阐释体系。民族音乐、民间美术、音乐教育等均富含理论资源,研究者唯有回到艺术现场,理解其生活结构、文化逻辑与社会关系,才能形成具有主体性的原创研究成果。

二、视觉文化分析

现代艺术研究的发展体现为研究范式的不断转换。贡布里希在图式与修正理论中指出,观看并非被动接受图像,而是基于经验、认知与传统的主动建构过程。艺术家的创作也不是复制现实,而是在图式、视觉经验与对象之间不断调整,形成新的表达。布列逊则强调图像的符号性与社会建构,认为图像不是自然视觉的呈现,而是社会话语、文化符号与权力共同作用的产物。艺术作品不仅是形式与技巧的呈现,更是意义生产和文化表达的载体。即艺术研究不能依赖单一视角,只重形式易忽略社会意义,只重社会建构又会削弱艺术的感性价值。理论并非固定模板,而是合适的解释工具。更合理的路径是在艺术本体、观看机制、文化符号与社会语境之间,建立综合、整体的分析框架。

三、民族志访谈

艺术田野研究需在研究设计与现场应变之间保持平衡。前期文献梳理可明确问题意识,避免重复提问。现场访谈则需依据报道人的表达方式、文化背景与生活情境灵活调整。描述性问题还原事实场景,阐释性问题揭示艺术实践背后的审美观念、价值判断与文化逻辑。知情同意、隐私保护、匿名处理与非诱导

性提问是保障田野材料真实与研究伦理正当的基本前提。

民族志访谈是艺术田野研究的重要方法。它并非单向信息提取,而是主体间的学术对话。研究者与报道人并非简单问答关系,而是在信任、理解与文化尊重中共同生成研究材料。在音乐、戏曲、民间美术及非遗研究中,许多关键知识并不见于书面,而存在于身体动作、表演经验、师徒传承、仪式秩序与地方生活中,具有默会性与情境性。若无深度访谈与参与观察,仅靠文本资料难以实现有效阐释。

四、影像民族志与文化整体论方法的价值

影像民族志丰富了艺术研究的资料类型与分析路径。影像不只是文字性辅助材料,更是具备独立学术意义的研究载体。以文化整体论为视角的影像民族志认为任何艺术现象都应置于整体社会文化系统中理解。在音乐教育研究中意味着在田野中不仅要关注音响本身,还要兼顾表演场景、参与主体、传承机制与社会关系。民间音乐不只是旋律、节奏、乐器等形式要素,更与仪式、信仰、社群、传承和教育实践深度交织。只采集声音而忽略其生活场景与社会功能,就容易把活态艺术简化为静止文本。影像民族志强调语境化与结构化相结合,一方面回到艺术现场,避免用外来理

论裁剪材料;另一方面在影像素材中建立分析脉络,形成条理清晰的学术叙事。借助这种方法,研究者可以呈现声音之外的身体表达、空间秩序与互动关系,推动艺术研究从作品分析走向整体文化阐释。

五、人工智能时代的艺术研究与本土话语建构

人工智能的快速迭代深刻改变了艺术创作、传播与审美方式,促使学界重新思考人类审美与算法生成之间的本质区别。机器虽能高效处理文本、图像与信息,但缺乏真实的身體经验、情感体验与价值判断。艺术研究的不可替代性,正在于研究者能以亲身体验提出问题,并对艺术现象做出具有文化深度的阐释。艺术研究方法的核心并非固定操作,而是培养认识对象、梳理材料、建构理论的能力。无论是图像分析、访谈还是影像记录,都需立足具体语境,实现多种研究路径的融合。未来研究应更加重视田野经验、实践知识、学术伦理与本土问题意识。中国传统艺术中的音乐、民俗、审美与传承方式,本身就是重要的理论资源。在借鉴国际范式的同时,唯有扎根中国艺术现场,从实践中提炼概念与方法,推动跨学科创新,才能摆脱经验化、碎片化与理论依附,逐步形成具有主体性、系统性与原创性的知识体系。

班级文化建设赋能小学德育工作的实践思考

■汨罗市壹志学校 罗旺

班级文化是班级的灵魂和核心,能彰显班级精神面貌、班风学风,在德育教育中发挥着重要作用。班主任是小学德育教育的中流砥柱,要积极落实立德树人根本任务,推进班级文化建设,把德育教育融入各项工作中,让学生在潜移默化中接受德育教育熏陶,从而提高他们的道德素养。本文分析了班级文化建设赋能小学班主任德育工作的实践路径,从班级制度文化建设、书香班级文化建设和德育综合实践活动三个方面进行阐述,旨在提高小学德育工作质量,促进学生德智体美劳全面发展。

在立德树人背景下,德育教育逐步融入各学科教学、校园文化建设、家校合作和班级管理工作中,从而滋养学生品德,实现“润物无声”的育人效果。小学班主任作为德育工作的核心力量,要让班级文化建设赋能德育工作改革,从而让德育教育贯穿班级制度建设、环境建设和人文建设,进一步提高德育工作质量。同时,班主任还要把班级文化和德育实践活动紧密结合起来,把德育教育落到实处,让学生身体力行地感悟班级文化内涵、品德魅力。

一、推进班级制度文化建设,增强学生主人翁意识

班级制度是班级文化建设的重点,也是培

养小学生主人翁意识、集体荣誉感的重要载体。

首先,班主任要鼓励学生毛遂自荐竞选班干部,由全班学生投票选举,贯彻民主管理理念,让学生选出信赖的班干部,为班委会各项工作的开展奠定良好基础。同时,班主任要组织学生明确班干部竞选条件、班干部轮换周期和班干部评价指标,营造人人人为班级出力的良好氛围,从而提高班级凝聚力,为培养学生团队协作精神奠定良好基础。其次,班主任要引导学生参与班风学风、班级制度建设,民主制定班级纪律、卫生管理、学风管理和课外活动制度,增强学生主人翁意识,鼓励他们为班级建设贡献一份力量。例如学生可以制定班级口号,凸显班级和谐氛围、进步目标;制定纪律监督和卫生管理标准,培养学生规则意识、自我管理意识;联合制定课外活动方案,把班级文化建设、德育教育活动落到实处,促进同学之间的交流与合作,提高班级凝聚力,培养学生责任感和团队精神,进一步提高德育工作效果。

二、推进书香班级文化建设,陶冶学生人文与道德素养

小学班级文化建设要以文化浸润、品格滋养为核心,让学生在潜移默化中接受德育教育

熏陶,从而提高他们的道德素养和人文素养。例如班主任可以打造“书香班级”为目标,在教室设置读书角,培养学生爱读书的好习惯,让他们在阅读中认识世界、感悟人生哲理。读书角可以划分为童话故事、儿童绘本、科普读物和文学名著几大版块,鼓励学生利用课间阅读书籍、分享与交换书籍,营造爱读书、乐于分享的书香班级文化氛围,让学生在阅读中了解中华优秀传统文化、红色文化和科学知识,从而培养他们爱阅读、乐于分享和敢于探索的良好品德。此外,班主任还可以组织国学诵读活动,让学生深度了解传统文化,增强他们的民族自豪感和文化自信,激励他们传承和弘扬中华民族自力更生、艰苦奋斗、百折不挠、尊老爱幼、诚实守信和保家卫国等民族精神;开展古诗词创作活动,鼓励学生把古诗词、绘画和书法艺术融为一体,从而提高学生艺术素养和人文素养。班主任要与学生携手联合打造富有艺术气息、书香韵味的班级文化,培育学生家国情怀、文化自信和人文素养。

三、组织德育实践活动,优化家校合作育人模式

小学班主任要以班级文化为基础,组织多元化德育实践活动,把德育教育和家校合作紧

密结合起来,形成教育合力,为学生营造良好成长氛围。第一,班主任可以开展“今天我当家”活动,发布做家务、烹饪美食和陪伴家人等任务,鼓励学生体验父母辛苦的一天,让他们切身感受到父母和家人无私的爱,培养学生吃苦耐劳、艰苦朴素和尊老爱幼的美德。例如学生可以为家人做一顿可口的饭菜,主动打扫卫生、采购家庭物资,体验劳动的快乐,用实际行动表达对父母和家人的爱和感恩。第二,班主任可以开展家风传承活动,引导家长与孩子一起搜集良好家风故事、讲述家庭趣事和感人故事,让家长参与到德育工作中,既可以赢得家长信赖,构建良好的家校合作关系,进一步提高家校合作育人效果;又可以指导家长开展家风教育,帮助他们解决育人过程中的问题,提高家庭教育指导质量,加快落实立德树人根本任务。

总之,班级文化建设赋能小学德育工作是落实立德树人根本任务的关键抓手,是提高班主任德育工作质量的重要载体。因此,小学班主任要促进班级文化建设与德育工作的融合,从制度文化、书香文化和德育实践等方面入手,并把德育工作和家校合作衔接起来,让德育工作更加接地气、更有人情味,促进学生德智体美劳全面发展。未来,班主任要尝试利用AI技术、微信公众号和线上教学平台开展德育工作,拓宽德育教育渠道、创新德育教育内容,从而提高德育工作质量。

数智时代大学生“零糖社交”的类型特征、生成机制及优化策略探析

■广东科技学院 林育凯

数智技术的普及重塑了当代大学生的社交模式,“零糖社交”逐渐成为大学生主流社交形态。区别于传统深度社交,“零糖社交”以低压力、弱羁绊、高效率、无负担为核心特质,适配当代青年轻量化的生活节奏。但长期单一的“零糖社交”,也导致大学生出现社交能力退化、人际关系疏离、集体意识弱化等问题。本文梳理数智时代青年“零糖社交”的主要类型与核心特征,剖析其生成内在机制,并针对性提出优化策略,为新时代高校辅导员开展学生人际交往教育、培育健康社交生态提供参考。

随着大数据、人工智能等数智技术深度融入校园生活,线上社交替代传统线下交往,成为当代大学生人际交往的主要方式。“零糖社交”是青年群体构建的新型社交范式,指无情感负担、无利益纠葛、无深度羁绊的轻量化社交模式。对于大学生而言,学业压力、多元兴趣分化、个性化成长需求凸显,使得摒弃复杂人情往来、追求松弛自由的“零糖社交”备受青睐。适度的“零糖社交”能够帮助学生规避社交内耗、专注自我成长,但过度依赖此类浅层社交,会造成青年社交圈层固化、共情能力缺失、现实交往能力弱化等诸多问题。基于此,探析青年“零糖社交”的特征与生成逻辑,构建科学的社交育人体系,是高校落实立德树人、助力学生身心健康成长的重要课题。

一、数智时代青年群体“零糖社交”的主要类型与特征

结合高校学生社交实际,青年“零糖社交”可划分为两种核心类型,兼具优势与隐性弊端,呈现出鲜明的时代特征。

从类型来看,一是工具型“零糖社交”,以学业、事务、工作为核心导向,社交行为具备明确的功利性与时效性,师生沟通、班级事务对

接、小组作业协作均属于此类,交往结束即关系暂停,无多余情感维系。二是松弛型“零糖社交”,以兴趣聚合、浅层陪伴为主,依托网络社群、校园兴趣社团形成弱关联社交,彼此尊重边界、互不打扰,追求轻松无压的交往体验。

从核心特征分析,首先是交往浅层化,社交停留在表面互动,缺乏深度情感交流,人际关系脆弱且流动性强;其次是边界绝对化,青年极度重视个人隐私与独处空间,刻意规避人情世故与情感羁绊,拒绝无效社交与过度捆绑;最后是效率最大化,各类社交平台依托算法技术,根据用户兴趣、社交场景快速匹配交往对象,降低了社交门槛,数智平台实现即时高效沟通,学生精准筛选社交对象,减少时间精力消耗,高度适配个性化成长节奏。

二、青年群体“零糖社交”的生成机制

“零糖社交”作为当代大学生社交观念的表现形式,是多重因素共同作用的结果,其兴起并非偶然,而是具备清晰的生成逻辑。

数智技术赋能是外在基础。短视频、社交软件、线上协作平台的普及,重构了大学生的社交场景,线上碎片化互动替代线下深度交流,为轻量化、无负担的“零糖社交”提供了技术载体,让青年无需面对面即可完成基础社交。同时,网络社交的匿名性、松弛性,有效降低了青年的社交焦虑。

青年心理诉求是内在核心。当代大学生自我意识强烈,追求独立自由的生活状态,传统复杂的人情社交、圈层社交容易引发精神内

耗。“零糖社交”摒弃了人情捆绑、情感压力,契合青年“低压力、高自由”的心理需求,成为学生规避社交焦虑、实现自我松弛的重要选择。

校园环境变化是重要推手。当下高校学生个性化发展趋势明显,学业竞赛、科研实践、兴趣发展分流了学生大量时间,学生更注重自我提升,不愿耗费精力维系复杂人际关系。同时,班级集体活动形式固化、互动深度不足,难以构建深度情感联结,进一步推动学生转向浅层“零糖社交”。

三、数智时代青年健康社交生态的优化策略

“零糖社交”是时代发展的必然产物,无需全盘否定,其虽在一定程度上减轻了青年的社交压力,但也存在异化风险,因此需要对其进行理性审视与科学引导。高校育人工作应扬长避短,引导学生平衡浅层社交与深度交往,构建健康、良性的人际交往模式。

一是正向引导,重塑社交认知。辅导员需依托主题班会、谈心谈话、心理健康教育等载体,引导学生辩证看待“零糖社交”,明确轻量化社交的优势与过度浅层社交的危害。帮助学生树立正确社交观,既要学会拒绝无效内耗社交,也要主动拥抱深度交往,避免陷入社交封闭、情感疏离的困境。

二是搭建平台,营造深度交往场景。通过制度化培育与场景化引导来应对Z世代大学生“零糖社交”问题,立足校园生活,优化班级、社团育人载体,创新集体活动形式,减少形式化、功利化活动,打造沉浸式、互动式线下交流

场景。通过研学实践、团体竞赛、志愿服务等集体活动,为学生创造深度沟通、情感共鸣的机会,打破浅层社交壁垒,培育集体归属感。

三是精准育人,提升青年社交能力。针对学生社交焦虑、交往能力薄弱等问题,开展常态化社交技能培训、心理健康疏导。重点关注独处倾向严重、社交圈层狭窄的学生,通过朋辈帮扶、小组结对等方式,引导学生逐步突破社交舒适区,提升共情能力、沟通能与团队协作能力。

四是虚实融合,构建多元社交体系。引导学生合理利用数智工具,以线上社交为辅助、线下深度交往为核心,实现虚实社交互补。鼓励学生依托网络兴趣社群拓展社交边界,同时主动参与现实集体生活,兼顾社交效率与情感温度,构建张弛有度、健康多元的社交模式。

四、结语

数智时代下青年群体的“零糖社交”,是青年适配时代发展、追求自我成长的新型社交选择,兼具积极价值与潜在隐患。作为高校教育工作者,应尊重青年社交规律,摒弃固化育人思维,辩证看待“零糖社交”的利弊。通过正向引导、场景搭建、精准赋能,引导当代大学生跳出浅层社交局限,在保留自我成长空间的同时,主动构建有温度、有深度、有担当的人际关系,培育健康向上的社交心态,助力青年学生全面发展、成长成才。

作者简介:林育凯,男,汉族,广东揭阳人,广东科技学院思想政治辅导员、助教,研究方向为思想政治教育。