

新时代高校美育课程中美学传播与实践教学的融合模式构建

王路瑶

西南大学

DOI:10.12238/er.v8i9.6382

[摘要] 教育现代化转型期间, 高校美育课程肩负着提升学生审美素养, 塑造人文精神并激发创新潜能的重大使命, 在当下美育实践过程中, 美学理论同实践教学环节之间存在着明显的脱节状况, 很难做到“以美育人, 以文化人”, 本研究依照美育发展的时代需求, 从美学传播与实践教学相互融合的角度出发, 剖析高校美育课程现存问题, 创建起“理论指导—实践转化—创新生成”三维一体的框架, 通过探究这种模式在课程设计, 教学实施以及评价体系方面所包含的具体应用途径, 给新时代高校美育高质量发展给予理论支撑和实践参照。

[关键词] 高校建设; 美育课程; 美学传播

中图分类号: G642.3 文献标识码: A

Construction of the Integration Model of Aesthetic Communication and Practical Teaching in Aesthetic Education Courses in Colleges and Universities in the New Era

Luyao Wang

Southwest University

Abstract: During the period of modernization transformation of education, the aesthetic education courses in colleges and universities shoulder the significant mission of enhancing students' aesthetic literacy, shaping humanistic spirit and stimulating innovative potential. In the current process of aesthetic education practice, there is an obvious disconnection between aesthetic theory and practical teaching links, making it difficult to achieve "cultivating people with beauty and culture". This research, in accordance with the contemporary demands of the development of aesthetic education, From the perspective of the mutual integration of aesthetic communication and practical teaching, this paper analyzes the existing problems of aesthetic education courses in colleges and universities, and creates a three-dimensional integrated framework of "theoretical guidance - practical transformation - innovative generation". By exploring the specific application approaches contained in this model in course design, teaching implementation and evaluation system, Provide theoretical support and practical reference for the high-quality development of aesthetic education in colleges and universities in the new era.

Keywords: University construction; aesthetic education courses; aesthetic communication

1 新时代高校美育课程的发展语境与现存问题

面对当下高校美育课程理论与实践脱节的结构性困境, 仅仅发现问题远远不够, 只有找到问题背后的理论根源并在此基础上搭建起一个逻辑自洽的融合框架, 才是对蔡元培等教育家传统美育思想的继承与发展, 也是对现代建构主义等教育理论的积极回应。

1.1 美育转型的时代需求与价值定向

新时代美育的根本宗旨是培养“全面发展的人”, 其本质目标是提升个体综合素养, 根据教育部出台的《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》, 高校美育要着重加

强实践属性, 把理论学习同技能训练有机融合起来, 这种指导思想体现出美育范式发生着重大改变, 即从传统知识传授向能力培养转变, 伴随数字技术快速发展, 新媒体艺术, 交互设计等新兴美学形态不断涌现, 使得美育课程冲破单个艺术领域局限, 渐渐形成跨学科融合的美学流传体系, 而且在社会对创新型人才需求不断增加的情况下, 美育同实践教学紧密结合成为必然趋势, 通过审美实践活动来激发创新潜能变成一项重要任务, 美学教育已不再局限于单纯传递知识, 而是着眼于在特定情境里达成审美认识, 情感体验以及行为转化的有机统一^[1]。

1.2 美育课程的当前结构性矛盾

当前高等教育美育实践中, 美学传播与实践教学存在明显脱节现象, 理论讲授环节中, 一些课程依旧局限于美学史论和艺术原理的讲解, 内容大多围绕抽象概念展开, 缺少同现代审美实践的深度融合, 特别在数字媒体艺术、生态美学这些新兴领域涉猎不多, 造成学生难以把所学知识转换成实际的审美能力, 从实践教学角度来讲, 大部分环节表现出形式化的特征, 只是处在技能练习或者观摩体验的阶段, 没有形成同美学理论的深层关联, 绘画实训课大多偏重技法指导, 对于构图美学、色彩学等关键要素缺少系统的理论阐释, 使得实践教学陷入浅尝辄止的局面^[2]。从评价体系角度来看, 当下审美体验和创新实践能力的动态评价体系还没有建立起来, 还是以理论测试或者作品展示这些传统形式为主, 很难完整地展现学生审美素养发展的整个过程, 造成这种现象的主要原因是美育本质规律认识有偏差, 把美学教育简单当成知识传授, 忽视审美能力要靠具体实践慢慢培养的特点。

2 “理论浸润—实践转化—创新生成”三维融合模式的构建

2.1 理论浸润下跨学科美学传播体系的构建

构建“理论浸润—实践转化—创新生成”的三维融合模式给新时代高校美育改革指出了方向, 但是, 一个理想模式想要从纸上谈兵变成现实, 不能缺少具体的实施路径和强有力的保障机制, 所以, 要从课程体系, 评价方法, 师资队伍, 资源平台等很多方面展开系统性重构并协同创建, 保证融合模式真正落地生根, 发挥它的育人作用^[3]。

理论创新成为跨学科整合模式的关键支撑, 高等院校需冲破传统美学教育的学科壁垒, 形成涵盖“基础理论—前沿探索—交叉融合”的课程体系, “基础理论”板块着重阐释审美心理学, 艺术哲学等核心概念, 给实践应用给予稳固的理论支撑, “前沿探索”板块引入数字美学, 生态美学, 城市美学等新兴领域, 引领学生关注当代审美趋向, 通过“新媒体艺术美学”课程来剖析交互设计里的感情化设计思想, “交叉融合”板块促使美学同人文社科或者自然科学展开深入互动, 开设“消费文化与审美变迁”课程, 用美学视角剖析社会现象。教学设计要着重理论知识的情景化展现, 利用虚拟现实 (VR) 技术把《清明上河图》里的市井美学情景重现出来, 或者用数字孪生技术来阐述建筑美学的空间叙事逻辑, 把抽象的概念变成直观的视觉表现, 这样就能很好地提高学生对这些理论知识的领悟和把握程度^[4]。

2.2 实践转化: 构建多层次实践教学场景

实践教学体系的系统化设计是融合模式的关键构成部分, 高等院校可以搭建起“课堂实训—校园体验—社会服务”三级递进式的实践平台, 让教学活动得以有序展开, 课堂实

训重视理论与实际的紧密结合, 《西方美术史》这门课可以安排临摹印象派作品, 并且解析色彩学原理, 以此来加强学生的根基训练, 校园实践依靠社团组织或者专业工作室之类的资源, 开展沉浸式的审美互动, 举办“校园公共艺术创意大赛”, 促使学生利用环境美学理论去设计校内的雕塑装置, 社会实践关注真实的场景, 解决实际问题, 在城市公共空间改良项目里, 把美学思想同社区规划的文化内涵联系起来, 或者跟博物馆合作做策展实习, 从展品的摆放当中找出形式美和叙述逻辑之间的联系^[5]。实践教学需融入“做中学”的反思性要素, 促使学生在活动结束后撰写《审美体验日志》, 记录自己应用理论知识的过程及遇到的问题, 推动学生从感性体验向理性认识的深入发展。

2.3 创新生成: 构建美育与创新教育联动机制

融合型教育理念的根本是靠审美活动激发学生的革新潜能, 高校可以从许多方面塑造协同育人体制, 课程体系规划时, 可以加入带有革新倾向的实践板块, 像设置“传统纹样现代转化”实训课, 引导学生用美学理论去分析传统文化要素, 然后凭借数字技术展开革新性创作, 塑造“美育—科技创新”跨领域协作平台, 类似创建“艺术与科技实验室”, 促使学生把交互美学观念放进智能产品研制当中, 推动审美创意变成技术创新, 采用项目带动式学习方式 (PBL), 以真实问题引领, 比如围绕“乡村振兴背景下的公共艺术设计”做综合探究, 让学生整合美学, 社会学, 人类学等学科知识完成方案设计, 在解决问题的过程中做到理论与实际融合^[6]。这种创新培养机制冲破了传统美育技能训练的既定框架, 把审美体验变成推动创新思维发展的关键动力源, 符合新时代创新型人才培养的新需求。

3 融合模式的实施路径与保障机制

3.1 课程体系重构与教学方法创新

融合型教学模式的搭建要从课程体系设计入手, 冲破传统理论与实践分离的既有格局, “美学原理”这门课可以通过整合各个章节的理论知识 and 实践操作来达成学科贯通, 在讲解“悲剧美学”之时, 安排学生去改编经典悲剧剧本并展开校园演出, 谈及“自然美学”之际, 就促使他们参与到生态摄影的实际操作当中, 而且举办环保主题的展览, 从教学方法上来说, 可以采用“双师协同”的形式, 即由理论教师和行业专家或者设计师一同授课, “设计美学”这门课里, 美学教师讲述理论概念, 设计师把控案例剖析, 这样就能做到理论与实际的有机结合, 凭借数字化技术扩展教学空间, 利用在线虚拟画廊, 云端艺术工作室之类的平台超越时空局限, 学生可以在虚拟现实平台临摹中外名作, 还能与导师即时交流探讨技法背后蕴含的美学意义^[7]。

3.2 多元化与过程性评价体系的构建

科学的评价体系是融合模式实行的关键支撑部分，建议搭建“知识—技能—素养—创新”的整体评判架构，在知识维度里可以采用开放性论述题目替代传统的选择题格式，主要考查学生美学理论知识掌握的程度，技能这一块应着重考察学生动手实践的操作水平，比如分析在艺术作品创作过程中，各种技法的运用以及跟理论知识之间存在的联系之类的，素养方面则要重视培养学生的审美感知能力和批判性思维方面的进步情况，可以通过学生针对当下艺术现象所做的研究报告来进行量化判定，在创新方面则重点看学生所做出的作品是否具有原创性，并且其美学理念上是否有独到之处贡献等等^[8]。创建多维度评价体系的时候，应当重点提升过程性评价的功能，把课堂互动，实践日志，小组协作这些重要环节包含进来，拿“公共艺术实践”这门课来说，要让学生交出从方案设计，理论支撑再到现场执行的全过程记录，教师按照各个阶段的表现实施动态打分，还要加入社会参与因素，凭借艺术机构或者社区成员给予作品效果的反馈信息，来改善评价的客观性和实践导向特性。

3.3 师资与资源平台的协同构建

融合型教育模式的推行需要复合型师资队伍的支持，“内外结合”的策略能够提升教师的教学整合能力，内部培养上，可以组织教师参加“美学与实践”主题的研修活动，安排美学专业教师到设计机构挂职锻炼，或者邀请行业专家举办教学工作坊；外部引进时要积极吸纳有艺术实践经验的高水平人才担任兼职讲师，构建起理论教学与实践指导相结合的协同育人体系，在资源平台建设方面，高校可以联合美术馆、文创企业等机构创建“美育实践共同体”，与非物质文化遗产传承基地联手开设“传统工艺美学”课程，在手工艺术家的指导下让学生系统地学习技艺并深刻领会工艺美学的文化内涵^[9]。搭建数字化美育资源平台，汇集线上美学课程，虚拟展览以及实践案例等多种内容，给学生给予多种学习途径，利用3D建模技术再现敦煌壁画艺术特点，学生可以在线参加虚拟临摹，探究理论等活动^[10]。

4 结语

在新时代背景之下，高校美育课程中美学传播与实践教学的深度整合，既是教育改革的必然趋势，又是培育高素质人才的重要途径，“理论浸润—实践转化—创新生成”的三维框架，通过改良课程架构，更新教学手段并完善评价机制，

促使美学知识由抽象概念转变为具象表达，把认知层面的理解上升到创造性的实践，从而给学生塑造起全方位加强审美能力的发展体系，展望未来，伴随数字技术不断更新换代，美育观念不断加深，“理论—实践—创新”模式要继续探寻同人工智能，虚拟现实等新兴科技的融合途径，扩展美育实践的范围，真正做到“以美育人，以美化人，以美培元”，助力造就具备艺术修养和革新精神的新时代青年。

[参考文献]

- [1]王帅.新时代高校影视艺术类课程的美育教育探索与创新研究[J].戏剧之家,2025(9):163-165.
- [2]郭锐,景文.新时代美育背景下如何培养学生的审美素养——以高校美术学专业“创作基础”课程为例[J].现代职业教育,2025(6):153-156.
- [3]何文宏.美育改革政策驱动下高校美育课程的现状与改进[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2025,45(1):123-128.
- [4]汤旭梅.基于学科融合的新时代高校美育课程体系构建——以应用型大学为例[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2025,23(1):109-116.
- [5]李冰,史妍.新时代高校美育提质创优改革与实践——以民间美术课程体系改革为例[J].美术教育研究,2024(24):167-169.
- [6]郎月铃,马晓晖.新时代高校美育课程体系建设研究[J].科技风,2024(33):19-21.
- [7]方婧雯.新时代背景下高校美育课程体系的构建及实践路径[J].上海服饰,2024(11):83-85.
- [8]林杨,郭浩翔.泸州四大特色文化融入高校美育课程建设的路径[J].三角洲,2024(27):127-130.
- [9]李凡.高校美育实施存在的问题及改进策略[J].学园,2024,17(25):82-84.
- [10]张媛,崔雪花.新时代高校美育与课程思政融合的探索与实践——以传统音乐文化鉴赏课程为例[J].当代教研论丛,2024,10(6):92-95.

作者简介:

王路瑶(2000.09-),女,汉族,河北邢台人,硕士研究生在读。