

美育浸润背景下高校公共艺术选修课的创新路径

沈周欣, 张西

常州工学院师范学院, 江苏 常州 213032

摘 要：党的十八大以来，党中央高度重视美育工作，发布了系列政策文件，号召各级各类政府单位和学校落实学校美育，带动社会美育发展，积极探索具有中国特色的美育体系。高校公共艺术选修课是落实美育工作的一个必不可少的环节。本文基于调查结果深入研究高校公共艺术选修课的开设现状，探析创新路径，从而提升公共艺术选修课的课程质量和民族文化内涵。

关 键 词： 美育；高校公共艺术选修课；创新路径

The Innovation Path of Public Art Elective Courses in Colleges and Universities Under The Background of Aesthetic Education Infiltration

Shen Zhouxin, Zhang You

Changzhou Institute of Technology, School of Normal, Changzhou, Jiangsu 213032

Abstract： Since the 18th National Congress of the Communist Party of China, the CPC Central Committee attaches great importance to the work of aesthetic education, issued a series of policy documents, calling on all levels and all types of government units and schools to implement school aesthetic education, drive the development of social aesthetic education, and actively explore the aesthetic education system with Chinese characteristics. The elective course of public art in colleges and universities is an essential link in the implementation of aesthetic education. Based on the survey results, this paper deeply studies the current situation of public art elective courses in colleges and universities, and explores the innovation path, so as to improve the course quality and national culture connotation of public art elective courses.

Keywords： aesthetic education; public art elective course in colleges and universities; innovation path

2020年国务院办公厅颁布《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，塑造美好心灵，增强文化自信。2023年，文化传承发展座谈会上强调，在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。美育是传承中华文明的重要方式之一，也是增强文化自信的重要力量之一。所以，在新的征程上，学校美育肩负着新的历史使命和作为。本论文调查针对七所高校在读大学生做了问卷调查，并对部分艺术类选修课程教师做了访谈，就公共艺术选修课的开设情况、学生选修情况、学生学习情况、教学反馈等进行了分析。试图了解和分析如何对于美育浸润背景下的高校公共艺术选修课进行创新提供了一定的理论依据。同时，也可以帮助高校更好地开设公共艺术选修课，并且丰富了对高校公共艺术选修课的创新路径的相关研究。

一、调查情况概述

本次调查主要围绕公共艺术选修课的开设情况、学生选择公共艺术选修课的基本情况、学生学习公共艺术选修课的基本情况、艺术选修课的教学反馈展开调查分析。

(1) 公共艺术选修课的开设情况，根据实地访谈实录得知，高校的公共艺术选修课种类丰富，主要分为理论类和实践类两大类。理论类课程包括艺术导论、音乐鉴赏、美术鉴赏、影视鉴赏、舞蹈鉴赏、书法鉴赏、戏曲鉴赏、戏剧鉴赏等，这些课程以

欣赏和理论学习为主，旨在提高学生的艺术素养和审美能力。实践类课程则包括艺术实践、绘画基础、声乐基础、舞蹈基础等^[1]，侧重于培养学生的实践技能和艺术表现能力。在学分设置上，大多数高校的公共艺术选修课为1-2个学分，课程周期为一个学期。教学形式上，部分课程采用线上教学，利用慕课、微课等平台，方便学生自主学习。另一些课程则采用线下教学，强调课堂互动和实践操作。

(2) 学生选择公共艺术选修课的基本情况，高校中大一学生参与公共艺术选修课的人数较多，超过半数的学生在入校之前有

课题项目：本文系江苏省2024年大学生创新创业训练计划项目，项目名称：美育浸润背景下高校公共艺术选修课的创新路径（项目编号：202411055103Y）。

作者简介：沈周欣（2004—），女，汉族，江苏南通，本科在读，音乐学；张西（1988—），女，汉族，江苏常州，讲师，博士研究生，音乐教育与表演。

艺术特长或艺术兴趣爱好^[2]，且以前有过的艺术特长或艺术兴趣爱好对高校学生选择公共艺术选修课的课程类别存在一定影响。在选课类型方面，美术鉴赏类课程最受欢迎，艺术导论类课程、艺术实践类课程和影视鉴赏类课程次之。在选课动机方面，大部分学生是出于对艺术的爱好以及为了获得学分。在课程了解度方面，超过半数的学生对公共艺术选修课处于一种有一定了解，但并非全面知晓的状态，且反映出存在一部分学生在选课之前，几乎没有关注过这方面的课程信息。

(3) 学生学习公共艺术选修课的基本情况，在学习习惯方面，只有一半的学生能做到课前预习，课中积极参与的学生人数较多，反映出大部分学生在课堂上的参与积极性较高。在上课内容方面，大部分学生更倾向于基本技能训练和课程实践方面的内容。学生表示在学习公共艺术选修课时所遇到的困难包括缺乏艺术相关的基础知识、学生认为课堂教学内容较难、资源方面有限制。自我管理能力和基础知识不够扎实是影响相当一部分学生学习该课程的重要内在因素。总体而言，可以看出学生在公共艺术选修课学习过程中面临着多方面的困难，解决问题的方式各有不同，同时也存在一些影响学习的内在因素。

(4) 公共艺术选修课的教学反馈，在课程内容方面，超过半数以上的学生认为目前开设的公共艺术课程能够满足自身需求，同时他们更倾向于选择在课堂上欣赏经典音乐作品。在教学方法方面，大部分学生更倾向于实践为主，理论为主的教学方式。大部分同学也认为教师的教学水平优秀，教学方法多样，知识渊博，能够清晰讲解课程内容。

(5) 线上和线下公共艺术选修课的开设情况，六成以上的学生表示所在学校有开设在线开放课程，仍有三成学生表示所在的公共艺术类课程尚未开展此类线上课程形式。总体反映出公共艺术类课程中在线开放课程(MOOC)的覆盖程度尚未达到全面普及的状态。在选择线上和线下课程方面，半数以上的学生更倾向于选择线下课程，大部分学生表示线上课程和线下课程各有优劣，线上课程胜在便利性、灵活性以及学习自主性，而线下课程则在互动性、学习效率和学习效果保障方面表现出色，同时二者也分别存在注意力易分散、互动性不足以及便利性灵活性差等相应短板。在实际教学中，可以综合二者优势，取长补短，为学生提供更优质的学习体验。

二、目前存在的问题

综合前面的分析，目前高校公共艺术选修课存在以下几个方面的问题。

(一) 学生学习层面

(1) 艺术知识储备不足：大多数学生在选修公共艺术课程之前，未接受系统的艺术教育，艺术基础知识薄弱，如对艺术史、艺术理论、艺术技法等缺乏基本认知，这在一定程度上影响了他们对课程内容的理解与吸收。

(2) 学习方法欠缺：根据表5可知，半数学生在课程开始前未做好预习工作，导致无法很好地理解课堂上的内容。同时，仅

少量学生在课后能主动构建知识框架进行深度复习，多数只是简单回顾，影响了整体课程学习质量与知识内化效果。最后，选择线上学习的学生由于授课方式的限制，很难在课堂中以及课后与老师、学生进行面对面的互动与交流，所以难以满足学习中对思想碰撞的需求，不利于学习中疑问的及时解决。

(3) 学习主观能动性欠缺：根据表4可知，部分学生在学习时自控力较差。有些选择线上课程的学生会因为相对自由的学习环境，难以约束自己，注意力容易分散。且面对课程中的理论知识、艺术创作实践等具有一定难度的内容时，容易产生畏难情绪，进而消极对待课程学习。

(二) 课程设置层面

(1) 课程设置待完善：根据表2，大部分学生对学校开设的公共艺术选修课的情况只是了解一些，可知高校缺乏对于公共艺术选修课的宣传。虽然公共艺术选修课整体上得到了学生的认可，但仍存在一些改进空间，例如课程种类可能还不够丰富^[3]，不能全面覆盖不同艺术领域和学生的多元兴趣点；部分课程内容与时代发展和学生实际需求脱节，缺乏创新性与吸引力^[4]。

(2) 教学方式：教师的教学水平总体上能够满足课程教学要求，但在教学方法的多样性方面仍有提升空间。一些教师采用传统的单一讲授式教学方法，难以激发学生的学习兴趣 and 主动性^[5]，所以需要进一步创新优化，以更精准地评价学生的学习成果并促进其全面发展。

三、创新路径

(一) 学习支持与引导

(1) 创造学校美育氛围：加强美育宣传、创造良好艺术氛围。例如，举办各类美育知识科普讲座，让学生加强对艺术的了解，激发学生对于艺术的兴趣，启发学生参与艺术课程学习，从而提升学生整体的艺术知识储备。

(2) 课堂学习引导：首先，建立学习小组机制，根据学生的兴趣爱好、专业背景、学习能力等因素将学生分组，每组推选一名组长负责组织小组学习活动，学习小组定期开展作品分享与讨论活动。通过这种方式，激发学生的学习兴趣与主动性，培养学生的艺术鉴赏能力和批判性思维。其次，教师在课堂上可以给学生推荐一些高质量、高水平的纪录片、艺术类书籍、音乐会、讲座等，能够引导学生有目的地去探索艺术方法。

(二) 课程设置优化

(1) 精准对接兴趣需求：深入开展学生兴趣与需求调研，广泛收集学生对公共艺术课程的期望与建议，以此为依据进一步拓展课程种类^[6]。除了现有的绘画、音乐、舞蹈、戏剧等常见艺术课程外，可增设如摄影艺术、动漫创作等新兴艺术课程，满足不同学生群体的个性化兴趣需求^[7]。

(2) 彰显本土文化特色：加大本土艺术文化课程的开发与设置比重，深入挖掘地方特色艺术资源^[8]，如民间手工艺、地方戏曲、民俗艺术等，并将其融入公共艺术选修课体系。例如，在某地区高校可开设诸如“剪纸艺术与现代装饰设计”“地方戏曲表

演与文化遗产”等课程，通过课程教学传承和弘扬本土优秀艺术文化^[9]，增强学生的民族文化认同感与自豪感，同时也为本土艺术的创新发展培养后备人才。

（3）多元融合创新课程：积极探索不同艺术形式与文化元素之间的融合创新，打造具有综合性与创新性的公共艺术课程。例如，开设“中西艺术比较与融合”课程，引导学生对比分析中西方艺术在美学观念、表现形式、创作技法等方面的异同，并尝试在创作实践中进行融合创新；或者开设“艺术与科技跨学科实践”课程，将艺术与计算机科学、人工智能、材料科学等前沿科技领域相结合，培养学生的跨学科思维与创新能力，使公共艺术课程紧跟时代发展步伐，提升课程的吸引力与前瞻性。

（三）教学模式创新

（1）线上线下融合互补：构建线上线下混合式教学模式，充分发挥线上学习与线下学习的各自优势。线上部分利用网络教学平台提供丰富的学习资源，如课程视频、电子教材等，方便学生随时随地进行预习、复习和拓展学习。同时，设置在线讨论区、问答社区等互动板块，加强学生之间以及学生与教师之间的交流互动，及时解决学习过程中遇到的问题。线下部分侧重于实践教学与深度互动。例如，开展小组项目式学习，将学生分成小组，围绕特定的艺术项目主题进行调研、策划、创作与展示，在实践过程中培养学生的团队协作能力、创新思维能力和艺术实践能力。此外，还可举办艺术工作坊、大师讲座、艺术展览参观等线下活动^[10]，让学生近距离感受艺术的魅力，拓宽艺术视野，提升艺术素养。

（2）科技赋能教学体验：借助虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等现代信息技术手段，创新艺术作品欣赏与学习体验方式。例如，在艺术史课程教学中，利用VR技术让学生仿佛置身于历史时期的艺术展览现场或艺术家的工作室，亲身感受不同艺术流派作品的创作背景、风格特点与艺术魅力；在绘画、雕塑等艺术创作课程中，通过AR技术为学生提供实时的创作辅助与反馈，如在学生绘制草图或塑造模型时，AR应用可以展示作品的立体效果、色彩搭配建议等，帮助学生更好地理解和掌握艺术创作技巧，提高创作质量与效率。

四、总结

在美育浸润的时代背景下，高校公共艺术选修课成为培养学生审美素养与人文精神的关键阵地。通过深入调查研究多所高校公共艺术选修课现状，发现其在课程设置、教学模式、学生学习等方面存在诸多待解决的问题，进而提出一系列具有针对性的创新路径，为学生营造更优质的美育环境。

高校公共艺术选修课暴露出一些问题。在学生层面，多数学生艺术知识储备匮乏，制约了课程学习效果。学习方法上，预习环节缺失、课后复习浅表化等问题普遍，线上学习互动不足，难以激发思想碰撞。部分学生自控力弱，面对理论与实践难题易产生畏难情绪，学习主观能动性欠佳。课程设置方面，宣传力度不足导致学生对课程了解有限，课程种类尚欠丰富。教学方式上，部分教师教学方法单一，难以点燃学生学习热情。

针对这些问题，在学习支持与引导、课程设置优化、教学模式创新等方面提出创新路径。在学习支持与引导上，学校可通过举办美育讲座等营造浓郁艺术氛围，激发学生兴趣与参与热情，提升整体艺术知识储备。课堂内建立学习小组，定期开展作品分享讨论等。

课程设置优化需精准对接学生兴趣，满足个性化需求。同时，注重彰显本土文化特色，挖掘地方艺术瑰宝并融入课程，既能传承文化，又能增强学生民族文化认同。此外，还要推动多元融合创新课程，培育学生综合素养与创新能力。教学模式创新倡导线上线下融合互补。线上提供丰富资源与互动平台，便利学习交流；线下聚焦实践与深度互动，以小组项目学习提升团队协作与实践能力。

高校公共艺术选修课的创新发展任重道远。通过对学生学习的全方位支持、课程设置的精心优化以及教学模式的创新变革，有望为学生打造更具吸引力与实效性的美育课堂，使学生在艺术的熏陶下，提升审美境界，塑造健全人格，为传承与创新中华优秀传统文化注入源源不断的动力，为社会培养出更多具备深厚人文底蕴与创新精神的高素质人才。

参考文献

- [1] 王磊磊. 高职院校音乐鉴赏教学思考[J]. 艺术评鉴, 2022(21):125-128.
- [2] 丁静, 段联合. 普通高校艺术选修课的现状与问题[J]. 音乐天地, 2005(11):3.
- [3] 刘研. 高校公共艺术选修课现存问题及解决对策[J]. 教育与职业, 2010(8):2.
- [4] 孙喆, 何力立, 何雅娴. 高校艺术类公共选修课的现状探析与优化途径[J]. 教育观察, 2020,9(42):3.
- [5] 林玉恒. 浅析当前高校艺术类选修课发展现状及其教学优化策略[J]. 当代教育实践与教学研究(电子刊), 2019(2):65-66.
- [6] 周焯. 民办本科院校公共艺术选修课教学现状与对策分析[J]. 艺术教育, 2018(14):2.
- [7] 蔡云凌. 高校公共艺术选修课程的构想与展望[J]. 黑龙江高教研究, 2010(2):2.
- [8] 陈娅玲, 张瑜. 立足民族传统彰显地域特色——地方戏曲艺术融入高校选修课教学的探究[J]. 四川戏剧, 2011(2):3.
- [9] 刘浩东. 优秀传统文化在高校艺术选修课中的渗透与路径[J]. 教育现代化, 2018,000(033):95-99.
- [10] 邓玉珊. 高校音乐教育与美育教育互通互融改革实践案例[J]. 民族音乐, 2020(5):4.