

中华美育精神视域下大学美术教育课程创新策略研究

朱莎

四川职业技术学院，四川 遂宁 629000

DOI:10.61369/CEIP.2025010026

摘要： 本文在简要阐述大学美育教育主要目的的基础上，对现阶段大学美育教育的现状进行全面分析，并针对存在的不足之处提出了美育视域下大学美术教育具体的课程创新策略，以期进一步提升中华美育精神视域下大学美术教育的质量和效果，促进美育教育目标更好地落实，以及大学生综合素养的全面发展。

关键词： 中华美育精神；大学；美术教育课程

Research on Innovative Strategies of University Art Education Curriculum from the Perspective of the Spirit of Chinese Aesthetic Education

Zhu Sha

Sichuan Vocational and Technical College, Suining, Sichuan 629000

Abstract： Based on a brief elaboration of the main purposes of aesthetic education in universities, this article conducts a comprehensive analysis of the current situation of aesthetic education in universities at the present stage. In view of the existing deficiencies, it proposes specific curriculum innovation strategies for university art education from the perspective of aesthetic education, with the expectation of further improving the quality and effect of university art education from the perspective of the spirit of Chinese aesthetic education and promoting the better implementation of the goals of aesthetic education. And the all-round development of the comprehensive quality of college students.

Keywords： the spirit of Chinese aesthetic education; university; art education courses

引言

2019年教育部发布《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》中强调“学校美育是培根铸魂的工作，提高学生的审美和人文素养，全面加强和改进美育是高等教育当前和今后一个时期的重要任务”。由此可见，在了解大学美育教育主要目的和教育现状的基础上，探究中华美育精神视域下大学美术教育课程创新的策略，对于大学美术教育的健康发展以及新时期美育教育目标的落实具有重要的实践意义。

一、大学美育教育的主要目的

（一）提升学生的思维能力

美育与智育之间具有紧密的内在联系。现代脑科学相关研究成果表明，美育教育对于智力的开发具有极为关键的影响，人们通过美育提升审美素养的过程中，其想象能力、联想能力、创造能力也会得到同步的培养与提升。诺贝尔物理学奖获得者李政道曾表示：艺术与科学之间具有紧密的关系，两者都将人类的创造力视为发展的前提。例如，尤为珍视时间的爱因斯坦，每天也会规划出一部分时间用于欣赏唱片或练琴，其曾表示：自己的很多科学成就均源于音乐带来的灵感。由此可见，大学开展美育教育，不仅能够培养学生的审美素养，还能够一定程度上提升其思维能力和创造能力，从而使学生的学习能力与专业素养得到有效

培养和提升^[1]。

（二）促进完美人格的构建

教育家蔡元培先生和文坛巨匠鲁迅先生都曾表示过对美育“辅翼道德”功能作用的认可，二人均认为：尽管美术在作用上和道德有一定的差别，但其同样可以引导人们树立高尚的信仰、塑造向善的品性，从而发挥出辅助提高道德修养的作用。大学开展美育教育，可引导大学生探索、发现并感悟“世间之美”，充分激发学生内心对“美”的感知与热爱，使学生在体会“美”的同时，能够敏锐感知到“美”中蕴含的思想和文化，并在这些思想和文化的引导下，从精神、情操、道德等多个层面出发，逐渐构建起完美的人格。例如，通过欣赏徐悲鸿创作的《愚公移山》，学生既能够从作品的主题和内容中，感受到中国人民在抗日战争中不屈不挠、顽强拼搏的精神，又能够从作者（徐悲鸿）在抗日

战争时期多次举办爱国画展的事迹中，感受到强烈的爱国热情，从而使学生的个人意志品质和家国情怀得到培养，使其构建起更加完美的人格^[2]。

（三）培养学生的人文素养

美术教育是培养和传承美育的重要方式和途径，同时，美术教学也是一门人文性质的课程，由此可见，美育教育与人文素养培养之间具有紧密的联系。具体而言，大学开展美育教育对学生人文素养的培养作用主要体现在以下两个方面：一方面是引导学生逐步形成积极向上的人生态度，养成正确的价值观、人生观和世界观；另一方面是引导学生参与文化的传承和交流。以美术教育为例，优秀的美术作品往往包含深厚的人文精神，能够表现出作者对真、善、美的追求，学生在欣赏美术作品的过程中，也会潜移默化地受到作品内在思想情感的熏陶，逐渐形成积极向上的人生态度。同时，美术作品也是文化的一种重要载体，不同地域、不同时期的美术作品都能够反映出与之对应的文化内涵，学生欣赏美术作品的过程，也是与其内在在文化“对话交流”的过程，通过美术教学和美育教育，学生能够更深刻地感悟到美术作品的文化魅力，从而对多元化的文化产生更强烈的学习兴趣，进而实现文化的传承与交流。

（四）增强学生的就业能力

就业是大学生面临的一个重要问题。对于当代大学生而言，其就业竞争力主要包含环境、核心、基础三个方面的竞争力。其中，环境竞争力取决于学生所在现实环境状况，学生很难通过个人的努力将其改变，而核心与基础两大竞争力是可以通过个人的努力而改变的，其与学生的自身综合素养具有不可分割的紧密联系。基于现代教育学理论可知，大学生的综合素养包含专业能力、身心特征、道德品质、人文素养、创造能力等多方面内容，而根据前文论述，美育教育具有提升思维能力、构建完美人格、培养人文素养等作用，由此可见，美育教育对大学生综合素养涉及内容均有一定的促进培养作用，大学落实美育教育能够可使大学生的就业能力得到显著提升^[3]。

二、大学美育教育现状

（一）学生没有正确认识美育教育本质

对美育教育本质缺乏正确的认识是当代大学生普遍存在的一个问题。很多大学生仅是简单地将美育视为艺术教育，仅看到美育在艺术素养培养层面的教育功能，而没有充分认识到美育更深层次的育人功能和价值。认知上的局限性使得很多大学生在校期间，未能给予学校开展的美育教育足够的重视，在接受美育教育的过程中存在主观能动性不足、学习态度敷衍、缺乏深入思考等情况，不仅会影响高校的美育教育效果，还不利于自身综合素养的全面发展。

（二）学校忽视美育教育

虽然近几年国家不断强调美育的重要性，但从实际情况来看，仍有部分高校存在忽视美育教育的问题。主要问题表现有：对美育教育缺乏系统性考虑和完善的顶层设计，未能对现代美育教育理念进行深入学习和教研分析，未能设置针对美育教育工作的教学管理机构和管理机制，美育教育资源投入不足等。以至于未能有效落实教育部的工作建议，建立起“大美育”教学体系，

导致美育工作相对松散，未能与专业学习、道德教育、艺术活动、校园文化充分融合，从而严重影响美育的教育质量和效果，未能充分发挥出美育的育人作用和价值^[4]。

（三）美育教育形式单一化

受教育理念、教研能力、教育管理等多方面因素的影响，很多高校都存在美育教育形式单一化的问题，主要问题表现为：课程体系结构不清晰、教育内容不够丰富、教学形式单一枯燥，美育教育多以影视欣赏、文学概论、文艺活动、专题讲座等形式开展，缺乏完整而独立的课程体系以及专业化、系统化的教学，未能对美育深层次内涵及育人价值进行深入挖掘。由于教育形式单一且缺乏系统性，很多高校的美育工作并不能够有效激发学生的学习兴趣与参与积极性，从而一定程度上影响美育的质量及效果。

（四）信息技术对社会的影响

以互联网技术为核心的现代信息技术的普及应用，在推动社会发展的同时，也为美育教育带来了新的发展机遇和挑战。信息技术为美育带来的发展机遇体现在：依托互联网技术，美育教育理念和教育资源的传播性和共享性显著提升，能够为美育工作的开展提供更有力的支撑。同时，多媒体技术、虚拟现实技术的应用，能够丰富艺术作品的呈现方式，从而帮助学生更好地感受和体会艺术作品的“美”，进而提升美育质量和效果。信息技术为美育带来的挑战体现在：互联网的开放性使学生能够接触到更加多元化的思想和文化，这些思想、文化有健康的，也有不健康的，若学生不能够准确辨别，则很容易受到网络中不良思想文化的影响而形成错误的人生观、价值观和审美观，从而对美育的开展和效果产生显著的不利影响。由此可见，高校在开展美育教育工作时应充分考虑信息技术产生的影响，确保美育教育的质量和效果^[5]。

（五）中西方文化融合的影响

文化具有开放性、包容性的特征，无论是西方文化还是中国传统文化，都是人类在漫长的社会实践中凝聚出的智慧结晶，均蕴含着人们对自然的理解、对生活的感悟以及对美好事物的追求，均具有一定的美育教育功能。因此，在经济、文化全球化发展的时代背景下，高校应重视中西方文化融合对美育教育的影响，充分发挥中西方文化在美育中的教育功能和价值，以此拓展学生的文化视野，引导其形成良好的文化观念和审美观念，从而切实落实美育的育人目标。但从实际情况来看，现阶段很多高校在开展美育教育时，并没有重视中西方文化的融合。

（六）美术教育中缺少美术基本功培养

美术教育是高校落实美育教育的重要途径，其教育效果能够一定程度上反映出高校的美育水平。随着近几年国家对美育的愈发重视，各大高校也纷纷加大了美术教育的力度。但从实际情况来看，很多高校对美育的认知存在一定的局限性和偏差，以至于在开展美术教学的过程中，过于强调文化、精神、意志品质等方面教育引导，而忽视学生美术基本功的培养。然而，美术基本功是学生审美素养形成和发展的重要基础，只有了解和掌握线条、空间、色彩、形体、构图等美术基本功，学生才能对美术作品进行更专业、更深入的鉴赏，才能更充分地感受到美术作品流露出的艺术美和文化美，从而使自身的审美素养、人文素养得到成长。

（七）教师和学生没有全面认识美育

教师和学生没有全面认识美育也是现阶段大部分高校存在的一个普遍性问题，其主要表现在：师生未能充分认识到美育的多维育人作用，仅将其狭隘地理解为一个审美素养和艺术素养的培养过程，以至于美育的目标不够明确，影响其作用和价值的发挥。例如：鉴于艺术技术有助于解决艺术生活和社会实践中的技巧性和操作性问题，很多高校教师在开展美育教育时，会出现“道”与“技”相脱离的情况，教学过程更侧重于技术教育，即注重专业知识和技能的训练，而忽视人文素养、意志品质、思想道德的培养。受此影响，学生在接受美育教育的过程中，也会将学习重心放在专业知识和技能的学习上，而忽视对艺术内在思想文化和艺术美感的感知与体会，致使学生在精神、文化等层面获得学习收获，从而影响美育育人功能的发挥及学生综合素养的全面发展^[6]。

（八）美术教育枯燥乏味

虽然近几年国家不断强调高校要重视美育工作的开展，但受传统教育观念的长期影响，在大部分高校的课程体系中，美术课程的重要地位和地位依然明显低于专业课程，学校教研工作的重心和力度依然明显偏向于专业课程。这便导致美术教育在教学模式和形式方面存在一定的滞后性，教育过程比较枯燥和乏味，难以有效激发学生的学习兴趣和

三、美育视域下大学的美术教育的有效策略

（一）提高学生自身素质

提高学生的综合素养是美育视域下大学的美术教育的核心目标。在开展美术教学时，应从以下三个层面出发来提升学生的自身素养：（1）加强宣传教育，使学生正确认识美育教育本质及美术教育在美育中的作用价值，从而主动提高对美育及美术教育的重视度，能够积极开展美术学习，并跟随教师的引导，通过美术课程学习来提升自身的综合素养。例如：高校可通过张贴宣传画报、定期聘请名师名家召开主题讲座等形式，宣传中华美育精神并将其融入到校园文化中，使学生在校园环境氛围的耳濡目染下，逐渐认识到培养中华美育精神对自身成长发展的重要性，以及美育教育的本质，从而主动提升对美术教育和美育教育重视度；（2）注重学生美术专业素养的培养。良好的美术专业素养能够提升学生对“美”的敏感度和感悟能力，是美术教育中落实美育目标的基础。因此，美育视域下，在开展美术教育的过程中，教师应注重学生美术专业素养的培养，使其具备利用美术知识和技能，发现美、创造美、表达美的能力，以此为美育工作的开展和美育目标的落实奠定良好的技能基础；（3）注重学生人文、审美、德育素养的培养。人文、审美、德育素养的培养是美育教育的核心，因此，中华美育视域下，高校美术教育必须重视学生上述素养的培养。教育过程中，教师应结合美术作品的主题、内容及特征，引导学生以作品为纽带，学习作品背后蕴含的文化元素；通过多样化的教学手段，带领学生对美术作品进行多角度鉴赏，从而使学生充分感受到美术作品蕴含的艺术美感、精神文化及思想品质，能够基于美术作品和教学内容形成正确的人生观、审美观、价值观，进而实现人文、审美、德育素养的培养，落实美育教育目标。^[7]

（二）将美育教育灵活地融入各学科

美育教育不应局限于美术、音乐等艺术类课程中，而应广泛融入到各个学科中，使每个学科都成为美育教育的载体。这样，既能够在整个高校教育教学过程中实现持续性的美育教育，切实提升美育教育的效果，又能够凸显出“美无处不在”“善于发现身边的美”等美育教育理念。例如：针对“哲学”学科，应引导学生体会、感悟“逻辑之美”“宗教信仰之美”；针对“法学”学科，应引导学生体会、感悟“法制之美”“公平之美”；针对“文学”学科，应引导学生体会、感悟“辞藻之美”“语言之美”；针对“历史学”学科，应引导学生体会、感悟“文明发展之美”“文化传承之美”等。美育教育在学科教学中的渗透融合，不仅能够彰显出学科的魅力，使学生充分认识到自己所学专业的“美”，由此激发学生的学科自信和学习兴趣，提升专业课程的学习效果；还能够对学生的审美能力进行有效培养，使其具备感知和体会身边美好事物的能力，促进其综合素养全面发展。

（三）创造各类形式的美育教育实践活动

实践是发现和感知“美”的最有效途径，因此，中华美育精神视域下，高校美术教育想要更好地落实美育目标，应在教育教学过程中尽可能为学生创造更多实践机会，通过开展多种形式的实践活动，引导学生亲身接触和感受美术艺术中蕴含的视觉美、精神美以及文化美，以此实现学生审美素养、人文素养、道德素养的全面培养。

例如：教师可定期组织开展户外美术实践活动，带领学生走出教室，走入社会、走进自然，对城市街景、自然风光进行写生，通过沉浸式的美术学习活动，引导学生对自然、生活进行直观的感受和体验。相较于在教室内依靠记忆和想象进行美术创作，上述户外实践性的教学模式，更利于学生对“生活之美”“自然之美”的感悟。如：当学生看到夕阳下公园长椅中相伴而坐的老年夫妻，对“爱情之美”的感悟会油然而生，在此基础上，进行深入思考，又会对“生命的意义”“生活的本质”“人生的态度”等内容产生深刻的感悟。可以看出，实践活动中学生亲身经历的一个小小瞬间，都会激发其深刻的思考和感悟，使其审美观念和能力得到培养与发展，而这是传统课堂教学形式难以达到的。

又如：学校可定期开展以美育教育为核心目标的主题性美术教育实践活动，通过活动引导学生亲身进行“美的探索”和“美的感悟”，以此落实美育目标。比如，学校召开秋季运动会时，美术教师可同步开展“赛场上的美妙瞬间”摄影活动，鼓励学生在观看运动会的同时，利用手中的相机或手机记录下自认为“美”的瞬间，并在运动会结束后，挑选出优秀的摄影作品进行展览。活动中，有的学生会拍摄运动员竞赛过程中的精彩瞬间，以此展现体育竞技之美、拼搏之美、生命之美；有的学生会拍摄场下学生呐喊助威、后勤服务的瞬间，以此展现集体荣誉感产生的美感；还有的同学会“另辟蹊径”，拍摄下赛场内情侣之间相互关心照顾的情景，以此展现爱情之美、青春之美。在上述实践活动中，学生能够从自身视角出发，通过亲身感受，感知和捕捉身边的“美”，不仅使审美能力得到提升，还能够增进对生活和人生的感悟，从而落实美育目标^[8]。

（四）注重互联网对美育教育的积极引导作用

教学信息化时代背景下，高校在开展美术教育时充分关注和利用互联网对美育教育的积极引导作用，以此提高美术教育的质

量和效果,使美育目标得到有效的落实。具体而言,可从以下两个角度出发利用互联网对美育教育的积极引导作用:一方面,教师可利用互联网广泛收集优质的美术教育和美育教育资源,以此丰富教学内容,加深学生对教学内容的感悟,使其美术知识和审美素养得到有效的培养。例如,在讲解绘画大师梵·高时,教师利用互联网广泛收集与之相关的教学资源,如《至爱梵·高》电影片段、梵·高不同时期的代表画作、名师名家鉴赏解读梵·高美术作品的慕课资源、有关梵·高的文章等,以此帮助学生从不同的角度了解梵·高,使学生对梵·高的人格魅力和作品的艺术魅力形成深刻感悟,获得一定的人生启发,实现美育教育目标;另一方面,教师可基于互联网的支撑,开展线上形式的美术教学和美育教育,以此实现美育教育的生活化延伸,强化教育效果。如:教师可在线上教学平台中针对某件美术作品或某个话题开展线上讨论活动^[9]。

(五) 中西方美育教育方法有机融合

受文化发展和思想观念等因素的影响,中西方国家在美育教育理念和教育方法上存在一定的差异性。随着文化全球化发展的深入,思想融合、文化融合将是时代发展的重要趋势,此背景下,高校在开展美术教育时,应注重中西方美育教育方法有机融合,通过优势互补,进一步提升美术教育的美育功能。例如:在学生掌握中西方绘画技巧及其各自的特点后,教师可鼓励学生发挥自身的创造力和想象力,在深入分析中西方绘画艺术特点、审美观念异同点的基础上,探索二者的融合之道,并尝试通过中西方绘画技术的整合应用进行艺术创作。这样,既能够加深学生对中西方文化和绘画艺术的理解,提升学生的美术专业素养,又能够通过创新性地实践创作,对学生的创造力、想象力及审美素养进行有效培养,从而落实美育目标。

(六) 引入高素质教师组建美育教育团队

教师作为教育工作的主要实施者,其专业素养和教学能力对于教学的质量和效果具有决定性的影响,因此,引入高素质教师组建美育教育团队,是提高高校美术教育质量水平,落实美育教育目标的重要前提。在进行高素质美育教育团队建设时,应注重以下要点的把握:首先,应建立健全教师队伍保障机制,为教师引进、管理等工作的开展提供引导和保障,确保相关工作能够顺利、高效开展;其次,注重在职教师美育教育能力的系统性

培养。通过专题讲座、教研学习、专家指导等培训形式,引导美术教师积极学习先进的美育教育理念,探究行之有效的美育教育模式,以此进一步获得良好的审美认知,艺术审美修养、艺术审美专业能力等,确保美育教学实践的落实,并取得良好的美育教学效果。

(七) 丰富美术课程教学方式

针对“课程教学单一枯燥”的问题,需要高校美术教师在开展美术教育工作时,能够对现有教学方式大胆创新,以此提升美术课程教学的趣味性、新颖性和探究性,通过多样化的教学方式充分调动学生的学习积极性,从而获得最佳的教学质量与效果。例如:课堂教学过程中,教师可利用VR、MR等信息技术手段,引导学生“近距离”沉浸式欣赏美术作品,通过虚拟现实技术强大的视觉呈现能力,增强学生美术欣赏过程中的视觉体验,使其能够获得更多的审美感悟;课下教师可围绕教学主题和内容,利用微课、慕课、直播教学等新兴教学方式,构建OMO教学模式,通过翻转教学进一步美术教育质量^[10]。

(八) 注重实教育中培养学生美术基本功

虽然中华美育精神视域下的高校美术教育,强调学生审美、人文、德育等素养的培养,但学生美术基本功的教育和培养也不容忽视。因为,只有具备扎实的美术基本功,学生才能对美术作品进行更专业、更深入的鉴赏,才能更充分地感受到美术作品流露出的艺术美和文化美,从而使自身的审美素养、人文素养得到成长。鉴于此,高校在开展美术教育时,应对课程体系进行梳理,针对美术基本功制定明确的教学目标和教学内容,以此实现学生美术基本功的针对性、专业性、系统性培养,为其美育能力发展奠定良好基础。

四、结束语

综上所述,大学美育教育具有提升学生的思维能力、促进完美人格的构建、培养学生的人文素养、增强学生的就业能力等作用。因此,中华美育精神视域下,高校应充分认识到美育教育的重要性并通过文中总结的策略对大学美术教育进行课程创新,以此进一步发挥出美术教育在美育教育中的价值作用,进一步促进美育教育目标的有效落实。

参考文献

- [1] 杨晶洁. 加强高校美育教育中的美术审美教育策略研究[J]. 大众文艺, 2022(20): 148-150.
- [2] 党志娟. 美术教育在高校美育中的探索研究[J]. 中国文艺家, 2022(06): 136-138.
- [3] 吴浪. 浅析中华美育精神[J]. 艺术评鉴, 2022(09): 179-182.
- [4] 周小楠. 高校美术教育中美育的主要思想研究[J]. 美术文献, 2021(12): 111-112.
- [5] 纪安娜, 姜殿坤. 高等美术教育中美育功能的实现路径探究[J]. 艺术教育, 2021(12): 248-251.
- [6] 黄春芸. 新时代高校美术教育中的审美教育实践路径探究——评《审美教育在高校美术教育中的实践研究》[J]. 当代教育科学, 2021(10): 2.
- [7] 杜芊荏. 浅析美术教育在高校美育教育中的作用与学习实践途径[J]. 流行色, 2021(10): 115-116.
- [8] 贺韵旨. 论美育在高校美术教学中的问题与路径[J]. 美术, 2021(10): 134-135.
- [9] 经宇恒. 美育课程体系中华美育精神的传承研究[J]. 新传奇, 2024, (19): 65-67.
- [10] 庄静. 陈彦小说对中华美学精神的当代传承研究[D]. 西安建筑科技大学, 2024. DOI:10.27393/d.cnki.gxazu.2024.001193.