

基于美育视角的高校美术课程教学改革研究

侯巍巍

南京传媒学院, 江苏 南京 211100

DOI: 10.61369/RTED.2025020036

摘要 : 随着社会的不断发展, 教育领域中的教育理念也在不断更新, 美育教育在高校美术课程中也逐渐占据了重要地位。作为能够培养学生审美情趣和创造力的重要教学理念, 美育教育已经成为当前高校美术课程改革的核心。通过调整美术课程的育人方式和教学内容, 能够将美育融入学生的日常学习生活中, 从而潜移默化地提升他们的综合实力。本文主要从美育视角下教学理念和创新方向入手, 分析了在高校美术课程教学中运用美育理念的重要性, 并对基于美育视角的高校美术课程教学改革的有效路径进行了深入探讨, 希望能够为高校美术教育提供新的思路和方法, 推动美育与美术教学的深度融合, 为社会培养更多具有深厚美学素养和创新能力的人才。

关键词 : 美育视角; 美术课程; 教学改革; 有效路径

Research on the Teaching Reform of Art Courses in Colleges and Universities from the Perspective of Aesthetic Education

Hou Weiwei

Communication University of China, Nanjing, Jiangsu 211100

Abstract : With the continuous development of society, the educational concept in the field of education is constantly updated, and aesthetic education has gradually occupied an important position in the art courses of colleges and universities. As an important teaching concept that can cultivate students' aesthetic taste and creativity, aesthetic education has become the core of the current reform of art curriculum in colleges and universities. By adjusting the education method and teaching content of art courses, aesthetic education can be integrated into students' daily learning and life, so as to imperceptibly improve their comprehensive strength. This paper analyzes the importance of applying the concept of aesthetic education in the teaching of art courses in colleges and universities, and discusses the effective path of teaching reform of art courses in colleges and universities based on the perspective of aesthetic education, hoping to provide new ideas and methods for art education in colleges and universities, promote the deep integration of aesthetic education and art teaching, and cultivate more talents with profound aesthetic literacy and innovation ability for the society.

Keywords : aesthetic education perspective; fine arts courses; pedagogical reform; valid paths

引言

在教育观念不断更新的前提下, 传统的美术教学方法已经不能够满足当前学生越来越多样化的学习需求, 因此高校美术课程探索美育理念在教学方面能够产生的作用就显得十分重要。高校美术课程作为高校教育的重要组成部分, 其美育教育重要性不仅体现在提升学生的审美能力和创造力上, 还能够将学生的综合素质和文化底蕴紧密结合, 进一步促进其全面发展。

一、美育视角下教学理念和创新方向

在教学理念方面, 传统的教学理念会更加注重提高学生的绘画技巧和艺术表现力, 重视学生学习的标准化和统一性, 虽然这种模式有助于基础技能的培养, 但是很容易忽视学生个性化发展的需求, 很容易影响到学生创新思维和批判性思维的培养^[1]。而

在美育视角下, 教学理念会更加强调以学生的主体性为核心, 不仅能够培养学生的知识和技能水平, 而且还注重个体情感的培养和审美能力的提升, 从而进一步全面推动学生的发展。而教学理念的创新方面会帮助教师打破传统的教学模式, 鼓励学生通过艺术创作来表达自我, 结合跨学科的教学方式丰富学生接触到的教学内容, 拓宽他们的知识视野。

二、在高校美术课程教学中运用美育理念的重要性

（一）提升学生审美素养，培育艺术感知力与创造力

将美育理念融入高校美术教学课程中，最重要的就是能够全面提升学生的审美素养，通过多种形式的教学方法来不断提升他们的艺术感知力和创造力。这不仅有助于学生在艺术创作中展现独特的个性，还能够帮助他们构建出一个完整的审美认知体系^[2]。比如教师可以带领学生欣赏古典绘画、现代数字媒体艺术和现代装置艺术，引导他们分析作品背后的文化内涵和艺术价值，从而激发学生对美的深入理解和独特见解。而通过对传统绘画、民间工艺和书法等艺术形式的系统学习和实践，学生能够更深入地理解艺术语言的多样性和丰富性。比如在学习国画的课程中，学生不仅能够掌握作画的笔墨技法，还能够通过实践体会到“虚实相生”的传统美学思想^[3]。同时美育还鼓励学生在学习基础传统艺术后通过自己的方式进行创新，将吉祥图案、传统纹样等传统的文化元素融入现代设计，创造出既具有时代感又蕴含文化底蕴的作品。这种传承和创新的结合，既能够增强学生对于本土文化的认同感和自豪感，也能够激发他们创新潜能，培育自身的艺术感知力和创造力。

（二）促进专业知识与技能的深化，夯实美术专业基础

美育理念的运用能够进一步推动高校美术专业学生深入理解专业知识的内涵，从而为他们未来职业的发展打下坚实的基础。在高校美术教学内容方面，相关的专业知识大多涉及艺术史、技法理论等，这些内容都有一定的抽象性，而单纯的技法训练也很容易让学生陷入单纯模仿的重复过程中^[4]。美育理念可以将艺术理论和实践相结合，引导学生理解专业知识背后的文化与审美逻辑，使他们能够明白技法的发展和时代审美与社会文化变迁之间的内在联系，从而更深刻地理解和掌握素描技巧。

（三）推动美术课程教学工作发展，提高整体教学效果

在高职美术教学中渗透美育理念能够有效推动美术课程教学工作的展开。通过科学合理的安排，美育能够在恰当的时候为学生提供更加丰富的学习内容，增强美术课程的信息传递效果，从而进一步优化相关的课程结构，这种方式对于整个美术教学工作的高质量推进都具有十分积极的影响^[5]。另外，高校美术课程中的美育渗透还能帮助学生建立起艺术与生活的联系，使他们能够在日常生活中就能够发现与美相关的元素，这种从生活中获得的感知力也能够进一步加深学生对于所学知识的理解，更好地内化成为美术技能，从而保证美术课程教学工作的顺利展开，提供高校美术教学的整体质量。

三、基于美育视角的高校美术课程教学改革的有效路径

（一）优化课程体系，构建多元化的美育课程

从美育的视角来看，高校美术课程教学改革需要将课程体系作为主要的依据，将传统的美育课程体系进行重构，结合美育的教学目标和审美要求从而将单一化的课程体系转变为更加丰富和

多元化的课程体系，将艺术史、技法理论和跨学科融合等多种内容融合进去，保证学生学习内容的有效性和时代性^[6]。在基础课程教学的阶段，比如素描课、色彩课中教师可以增加部分艺术美学理论与美术史论的教学内容，让学生在学习基础知识和技法的同时也能够深入理解艺术创作背后的美学逻辑和文化内涵。例如，在素描教学中教师可以为学生讲解古希腊雕塑的美学历程，通过分析相关艺术家对于和谐、比例和对称的追求来引导学生理解素描中的美学原则，使他们能够在造型训练的过程中感受到古典艺术的魅力所在。而在专业课程的设置上，教师要注重对于专业课程的开发，融合跨学科、跨领域的相关内容，来促进艺术和当代人文的共同发展^[7]。另外，教师还可以定期开展艺术鉴赏和艺术批评等课程，在学生学习各类知识和技法的同时也要注重培养他们的审美能力和批判性思维，引导学生赏析并分析不同地域和不同时代下的经典美术作品，通过这种方式来不断培养学生的审美素养和文化包容意识，促进美育教育的不断发展^[8]。

（二）融合 AI 技术，创新美术美育教学模式

在构建高校美术美育课堂的过程中，将现有的教学模式进行创新性的改革，融入当下先进的 AI 技术，能够推动美术教学的进一步发展。而通过引入虚拟现实技术、增强现实技术、生成式 AI 等现代先进技术，高校美术的课堂也能获得新的活力，不仅可以丰富教师的教学手段和方法，还能够最大程度上激发学生的创造力^[9]。比如，在上课过程中，教师可以利用生成式 AI 来为学生提供多种多样的视觉素材，包括课程中所涉及的相关色彩图片、美术作品和创作视频等，这些资源都能够为学生提供更多的创意启发，使他们打破传统教学模式带来的限制，为后续的自由创作打下坚实的基础。同时 AI 还能够根据美育的教学理念来为学生生成个性化的学习方案。依赖于强大的追踪系统，人工智能技术能够将学生的真实学习进度和课堂的学习效果以及课后的作业情况都实时记录下来并进行分析，以最终的数据为基础来为他们提供针对性的学习内容。例如，为基础薄弱的学生提供更加直观的绘画步骤示例，为有一定基础的学生提供高级的创作技巧或独特艺术风格的介绍^[10]。这种个性化的教学方式，可以使每个学生都能够找到更加适合自己的学习节奏，从而取得更好的学习效果。同时也能发挥出因材施教的教育理念，结合美育和个性化教育的优势，真正实现学生艺术素养的全面提升^[11]。

（三）创新教学方法，提高参与课堂的积极性

除了运用现代科技之外，高校美术课程教学还应当调整教师的教学方法，注重引导学生在实践中探索，体会美育这一教学理念的深层内涵^[12]。在具体的实施过程中，教师可以引入翻转课堂这种教学模式，它能够引导学生不断挖掘自身所具有的主观学习能动性，让他们可以自主探索所学知识，并且最大程度上调动学生的学习积极性。教师可以在课前将录制好的艺术理论讲解和技法示范等教学视频上传到学习平台，让学生在上课之前了解到本课程的基本内容和重难点知识^[13]。在上课过程中教师就可以把更多的时间用到作品赏析、创作实践指导与个性化辅导等方面。例如教师可以在学生学习水彩画相关的技法时可以通过引导学生观察色彩变化来自调配颜料，是学生感受到色彩之间微妙的联

系，从而在实践中深化对色彩理论的理解，激发创作灵感。这种方式能够让学生在翻转课堂上重新树立美术概念，给自己未来的学习确定一个新的学习目标，从而不断增强学生的美术学习兴趣^[14]。

（四）健全考评机制，推动课程美育思政建设

合理的考核评价机制可以为美术教师在引入美育理念的过程中明确具体的方向，并反映出教学方法和教学内容的适配性。因此，在健全考核评价体系的过程中，教师需要先为学生构建出一个多角度融合的评价指标体系，将传统以绘画技巧和作业完成度为主的考核评价方式转变成能够将美育和学生综合素养进一步细化的评价指标体系。比如教师可以在作品评价中设立“审美创新性”这一指标，根据学生作品在色彩运用、构图设计等方面的独特性和创新性进行评分，考查学生是否能够打破常规的思维模式，在最终的作品展现上有独特的创新。同时，还可以设置“文化传承度”“价值引领性”等与美育理念相关的指标，对学生传统文化元素的运用能力和创新转化的能力进行专门的考察，判断学

生的作品是否能够为社会传递积极向上的价值观念^[15]。此外过程性评价也可以运用到最终的考核环节，以期能够更加全面地反映出学生的整体学习效果。过程性评价可以利用学习平台中关于学生学习整个长线过程的具体表现来进行分析，包括学生课堂讨论中关于审美观点的表达、小组合作时的团队精神展现、项目实践中的社会责任担当等过程性数据，生成多方面的评价报告，从而更加全面地评价学生在美育视角下的综合素质提升情况。

四、结论

在当前教育改革不断深入的趋势下，高校美术课程教学需要重视美育理念的渗透和实践，不仅要提升学生的专业技能和艺术素养，还可以推动他们综合素质的全面发展。因此，高校需要在后续的教学过程中继续深化美术课程和美育的融合，通过调整教学方法和教学内容不断提升学生的学习体验，进一步激发学生的创造力和审美能力。

参考文献

- [1] 林静茹, 陈超贤. 基于“以育人”理念的高校美术教学改革策略探析 [J]. 美术文苑, 2024(2): 106-108.
- [2] 张乐, 刘大可, 宋威, 等. 美育视角下高校音乐与美术课堂教学互融探究 [J]. 艺术科技, 2024, 37(14): 228-230.
- [3] 张瑞升. 基于“以育人”理念的高校美术教学改革策略探析 [J]. 品位·经典, 2023(20): 138-141.
- [4] 梁茜. 美育视角下中小学美术课程教学的改革与创新 [J]. 2024(2): 724-726.
- [5] 肖伟, 叶子戎. 美育视域下高校美术鉴赏课程的教学实践研究 [J]. 2024(5): 140-142.
- [6] 张卫华. 美育普及背景下高校美术鉴赏课程教学研究分析 [J]. 2023(5): 517-519.
- [7] 吕奕朵. 美育视角下的高校美术教学改革策略研究 [J]. 浙江工艺美术, 2024, (18): 169-171.
- [8] 徐硕. 跨学科融合在高校美术课程中的教学研究 [J]. 美术文苑, 2024, (09): 118-120.
- [9] 刘畅. 高校美育浸润视角下线上线下模式教学改革——以单簧管课程为例 [J]. 教育教学论坛, 2024, (33): 75-78.
- [10] 李会喜. 高校美术课堂体验式教学模式创新设计的教学研究 [J]. 中国民族博览, 2024, (12): 191-193.
- [11] 杨志宏, 田宁. 新时代高校美育中存在的问题及对策 [J]. 天南, 2024, (03): 1-3.
- [12] 随成龙, 马洁. 美育视角下高校美术鉴赏课教学改革与实践——以鉴赏中国传统绘画为例 [J]. 美术教育研究, 2023, (10): 137-139.
- [13] 贾明敬. 美育视角下中小学美术课程教学的改革与创新 [J]. 美术教育研究, 2023, (09): 184-186.
- [14] 张丽, 柳涛. “以物为介”的审美教育模式在美育教学中的应用——高校中国美术鉴赏课程的改革思路探析 [J]. 大学, 2021, (31): 100-102.
- [15] 张利锋. 美育视角下对地方高校美术教育的思考 [J]. 美与时代(下), 2020, (11): 134-136.