

新文科背景下高校美术美育课程体系的重构与实践

刘波

天津商务职业学院, 天津 300000

DOI: 10.61369/RTED.2025200017

摘 要 : 随着教育改革深入, 新文科背景下高校美术美育课程体系的建设工作应得到进一步优化, 教师要积极引入新的育人理念、教育方式, 以此更好的引发学生兴趣, 强化他们对所学知识的理解 and 应用水平, 提升育人效果。鉴于此, 本文将针对新文科背景下高校美术美育课程体系的重构与实践展开分析, 并提出一些策略, 仅供各位同仁参考。

关 键 词 : 新文科; 高校; 美术美育; 课程体系; 重构; 实践

Reconstruction and Practice of College Art Aesthetic Education Curriculum System under the Background of New Liberal Arts

Liu Bo

Tianjin Vocational College of Commerce, Tianjin 300000

Abstract : With the in-depth advancement of education reform, the construction of the college art aesthetic education curriculum system under the background of New Liberal Arts should be further optimized. Teachers need to actively introduce new educational concepts and teaching methods to better arouse students' interest, strengthen their understanding and application of the knowledge they have learned, and improve the effect of talent cultivation. In view of this, this paper will analyze the reconstruction and practice of the college art aesthetic education curriculum system under the background of New Liberal Arts, and put forward some strategies, which are for reference only for colleagues in the field.

Keywords : new liberal arts; colleges and universities; art aesthetic education; curriculum system; reconstruction; practice

一、新文科背景下高校美术美育课程体系的重构与实践价值

(一) 塑造全面发展之才

新文科更关注对有创新能力、批判性思维和全球视野复合型人才的培养, 高校美术美育课程通过对艺术作品的赏析与创作实践能够有效激发学生的创新思维。在绘画课程中, 我们应鼓励学生突破传统技法, 并尝试运用新的材料与表现形式表达个人情感与思想, 从而培养其创新能力。美育的核心目标之一是促进人格的全面发展, 美术美育课程通过对美的感知、理解和创造, 可以在无形中帮助学生塑造一个更为健全的人格。学生在欣赏经典美术作品时, 能够感受到作品中蕴含的人文精神与情感力量, 从而在潜移默化中培养他们高尚的道德情操和审美情趣。

(二) 推动学科融合发展

新文科的显著特征是学科交叉融合, 美术美育课程与其他学科的交叉融合具有广阔的空间与丰富的可能性。通过将美术与文学学科结合, 可开展艺术文学赏析课程, 让学生从文学作品中感受艺术的意象之美, 从艺术作品中领悟文学的叙事魅力, 将美术与历史学科融合, 通过让学生对不同历史时期艺术作品的研究, 可以帮助他们深入了解当时的社会风貌, 从而让艺术成为解读历

史的生动文本。这种学科交叉融合不仅丰富了美术美育课程的教学内容与方法, 还为学生提供了更广阔的知识视野和思维方式, 这对激发学生的创新灵感, 培养其综合运用多学科知识解决问题的能力有重要作用。

(三) 传承创新文化瑰宝

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉, 美术作为文化的重要载体蕴含着丰富的传统文化元素。高校美术美育课程通过开设中国传统绘画、书法等课程, 可以让学生更为深入的学习传统艺术的技法, 增强他们对传统文化的认同感和自豪感, 使其在无形中自觉承担起传承传统文化的责任。在传承的基础上, 美术美育课程还鼓励学生对传统文化进行创新表达, 我们可以尝试引导学生将传统艺术元素与现代设计理念、审美需求相结合, 使其能够创作出更多具有时代特色的艺术作品, 这对促进文化的繁荣与进步有重要意义。

二、新文科背景下高校美术美育课程体系的重构与实践问题

(一) 课程设置欠妥

现阶段, 部分高校的美术美育课程在内容选取上过于侧重传

统艺术领域，对现代艺术形式和多元文化艺术的涉猎较为不足。现代艺术形式多样，在当代社会具有独特的审美价值和创新理念。然而，许多高校未能及时将这些内容纳入课程体系，这样会在无形中导致学生的审美视野局限于传统，使其难以跟上时代的审美潮流。此外，一些课程的设置缺乏系统性和连贯性，不同课程之间缺乏有机联系，学生在学习过程中难以形成系统的审美认知。在课程设置过程中，一些教师未能充分考虑学生的专业背景和个性化需求，他们常会采用“一刀切”的方式要求所有学生学习相同的课程，忽视了不同专业学生的兴趣差异和审美需求。这种缺乏针对性的课程设置，使得学生对美术美育课程的积极性不高，无法充分发挥课程的育人效果。

（二）教学方法守旧

在传统的美术美育教学中，主要教学方法以教师讲授为主，课堂上教师滔滔不绝地讲解理论知识，学生被动地接受，这样会导致他们缺乏互动与参与。在艺术史论课程中，教师往往照本宣科地讲述历史事件和作品背景，学生只是机械地记录笔记，很少有机会发表自己的见解和感受，这种教学方式缺乏对学生主体地位的尊重，无法激发学生的学习兴趣 and 主动性，导致课堂氛围沉闷，教学效果不佳。美术美育是一门注重实践和体验的学科，但是，当前许多高校的教学过于侧重理论知识的传授，忽视了实践教学环节，学生在课堂上学习了大量的艺术理论和技巧，但缺乏实际操作和创作的机会，无法将理论知识转化为实际能力，这样会导致学生无法真正体验到艺术创作的乐趣和魅力，也不利于培养学生的创新能力和实践能力。

（三）师资力量薄弱

随着高校招生规模的不断扩大，学校对美术美育教师的需求也日益增加，但是，当前很多高校美术美育教师数量严重不足，这就导致一些教师的教学任务繁重，无法给予每个学生充分的指导和关注，教学质量难以保证，一些热门的美术美育课程由于教师数量有限，只能限制选课人数，这样会使得许多学生无法选修自己感兴趣的课程，影响了学生的学习积极性。一些教师虽然具有艺术专业背景，但知识结构相对单一，缺乏跨学科知识和综合素养，难以在教学中实现学科交叉融合。在新文科背景下，美术美育课程需要与其他学科相互渗透，教师需要具备丰富的跨学科知识，才能引导学生从多学科角度理解和欣赏艺术作品。一些教师的教学方法陈旧，缺乏创新意识，无法激发学生的学习兴趣 and 创造力。他们在教学中仍然采用传统的教学模式，注重知识的灌输，忽视了学生的主体地位和个性化需求。

三、新文科背景下高校美术美育课程体系的重构与实践策略

（一）课程设置优化

为进一步提升新文科背景下高校美术美育课程体系的重构与实践效果，我们应重视对课程设置的优化，在拓宽课程领域方面，高校应积极引入现代艺术和多元文化艺术课程，开设更多新媒体艺术课程，让学生了解数字绘画、影像艺术等新兴艺术形

式，帮助他们掌握更多新媒体艺术的创作方法和技术手段，培养学生对现代艺术的感知和创作能力。此外，我们还可以增加一些世界多元文化艺术赏析课程，比如一些介绍非洲木雕艺术的原始质朴的课程，这样可以有效拓宽学生的审美视野，促进文化的交流与融合。此外，增加实践课程的比重是提升学生实践能力的重要举措，为此，高校可以开设艺术创作实践课程，这样可以为学生提供充足的时间和空间进行艺术创作，鼓励学生尝试不同的艺术媒介和表现手法，帮助他们更好的将理论知识转化为实际创作能力。有条件的学校可以组织学生和教师开展一些艺术考察与写生活动，带领学生走进自然、走进社会，这样可以让他们亲身感受不同地域的自然风光、民俗文化，从而在无形中更好的激发学生的创作灵感，丰富他们的创作素材。融合多学科知识，构建跨学科课程体系是新文科背景下课程设置优化的核心。高校可以推出艺术与科技融合的课程，如数字艺术设计、人工智能艺术创作等，让学生掌握科技在艺术创作中的应用，培养学生的创新能力和跨学科思维；开设艺术与历史文化交叉的课程，如艺术考古学、艺术文化史等，通过对艺术作品与历史文化的深入研究，让学生从更广阔的视角理解艺术作品的内涵和价值。

（二）教学方法创新

为提升新文科背景下高校美术美育课程体系的重构与实践效果，我们应重视对教学方法的创新与优化，项目式学习能够激发学生的主动性和创造性，提高学生的综合能力，教师可以尝试设计一些更加具有挑战性的艺术项目，而后让学生组成团队共同完成项目。在项目实施过程中，学生需要自主进行资料收集和展示汇报，这不仅锻炼了学生的艺术创作能力，还培养了学生的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力。此外，我们可以尝试将线上线下教学引入课堂，这样可以有效拓展教学的时空范围，教师可以将部分教学内容制作成线上课程，如艺术史论的讲解、艺术作品赏析的视频等，让学生在课余时间自主学习，打破时间和空间的限制。在课堂教学中，我们可以组织学生进行讨论、实践操作和作品点评等活动，这样可以有效加强师生之间、学生之间的互动交流，从而进一步提高教学效果。教师还可以利用在线学习平台，为学生提供丰富的学习资源，如艺术作品数据库、学术论文、教学案例等，满足学生的个性化学习需求。情境式教学通过创设与教学内容相关的情境可以让学生在特定的情境中感受和理解艺术作品，这样可以有效增强学生的学习体验。在艺术鉴赏课程中，教师可以通过多媒体手段营造艺术作品所描绘的情境，以此让学生身临其境地感受作品的氛围和情感，提高学生的审美能力和艺术素养。

（三）师资队伍建设

为保证新文科背景下高校美术美育课程体系的重构与实践效果，我们应重视对师资队伍的建设与完善，学校应进一步加强对美术美育专业人才的引进力度，特别是具有跨学科背景和实践经验的人才。为此，我们可以尝试招聘一些具有艺术与科技交叉背景的教师，为开设数字艺术、交互设计等课程提供师资支持。此外，我们可以引进一些在艺术创作领域有突出成就的艺术家，而后让他们担任一些美术实践课程的指导教师，这样可以让学生接

触到最前沿的艺术创作理念和方法。此外，我们还需不断提升教师的综合素质，这也是提高教学质量的关键。高校应加强对现有教师的培训，定期组织教师参加学术研讨会、专业培训课程和教学技能培训，这样可以帮助教师及时更新自身的知识结构，提高他们的教学水平和专业素养。另外，我们还需鼓励教师开展学术研究和艺术创作，提升教师的学术能力和艺术创作能力，使教师能够将最新的研究成果和创作经验融入教学中。鼓励教师开展教学研究，探索创新教学方法和课程体系，是推动美术美育课程发展的动力源泉。高校可以设立教学研究项目，为教师提供研究经费和支持，鼓励教师开展教学改革实践；建立教学研究交流平台，组织教师分享教学研究成果和经验，促进教师之间的交流与合作。

（四）评价体系完善

为进一步提升新文科背景下高校美术美育课程体系的重构与

实践效果效果，我们应重视对评价体系的完善与优化，积极引入过程性评价，这样可以让教师更为全面的记录学生的学习过程，这也是评价体系完善的重要方向。教师可以通过课堂表现记录、作业完成情况、小组项目参与度等方式，对学生的学习态度等方面进行评价，此外，我们还可以利用学习档案袋，收集学生在学习过程中的作品、学习心得等，全面展示学生的学习成果和成长轨迹，为评价提供更丰富的依据。不仅如此，我们应进一步完善多元化评价主体，这样可以让评价结果更加客观全面。除了教师评价外，我们还可尝试增加学生自评和互评环节，学生自评可以让学生对自己的学习过程和成果进行反思和总结，提高他们的自我认知能力。学生互评可以促进学生之间的交流与学习，培养学生的批判性思维和评价能力。还可以邀请校外专家、艺术从业者等参与评价，从不同角度对学生的作品和能力进行评价，使评价更具专业性和权威性。

参考文献

- [1] 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.
- [2] 史庆元. "双创"教育背景下高职美术鉴赏课程体系发展研究[J]. 现代职业教育, 2024, (35): 165-168.DOI:CNKI:SUN:XDZJ.0.2024-35-042.
- [3] 王巍, 王燕, 孙利. 高校"新六艺"美育课程体系建构研究[J]. 教学研究, 2024, 47(01): 69-75.DOI:CNKI:SUN:JIYJ.0.2024-01-010.
- [4] 郝继萍. 基于中华美育精神的高职美术鉴赏课程体系[J]. 上海服饰, 2023, (08): 131-133.DOI:CNKI:SUN:SHFS.0.2023-08-045.
- [5] 黄红日. 地方应用型高校美育课程体系构建与实践探讨[J]. 现代职业教育, 2023, (10): 105-108.DOI:CNKI:SUN:XDZJ.0.2023-10-027.
- [6] 李雪钦. 线上学画画出精彩[N]. 人民日报海外版, 2022-05-16(008).
- [7] 王梅, 李冰. "双减"背景下探索学校美育实践新路径——以北京石油学院附属实验小学"华·美"美术课程体系建设为例[J]. 中国教育学报, 2021, (S2): 214-216.DOI:CNKI:SUN:ZJYX.0.2021-S2-054.
- [8] 杜薇薇. 基于核心素养的低年级水墨游戏校本课程实施研究[J]. 创新人才教育, 2021, (04): 25-28.DOI:CNKI:SUN:CXRC.0.2021-04-006.
- [9] 张竹筠, 薛胜男. "双高"建设背景下美育课程体系的构建与实践——以广州铁路职业技术学院为例[J]. 高等职业教育(天津职业大学学报), 2021, 30(05): 65-69.DOI:CNKI:SUN:TJGZ.0.2021-05-011.
- [10] 郑慧慧. 开展学校舞蹈教育的问题探赜[J]. 当代舞蹈艺术研究, 2021, 6(03): 90-96+101.