

Construction and Practice of an Aesthetic Education Curriculum System Through Multi-Path Collaborative Advancement in Local Universities

Yusheng Zhang

Gandong College, Fuzhou, Jiangxi, 334400, China

Abstract

Aesthetic education in higher education plays a crucial role in talent development and cultural heritage. In response to issues such as insufficient emphasis on aesthetic education courses in local universities, monotonous content, weak faculty, and lack of collaboration, this study aims to construct a multi-path collaborative aesthetic education curriculum system that aligns with the characteristics of local universities. The research employs literature review, case analysis, and survey methods for exploration. It clarifies four-dimensional educational objectives, designs a curriculum structure integrating general education, professional courses, and practical experience, explores collaboration pathways across universities, local communities, enterprises, and interdisciplinary cooperation within universities, and proposes strategies for faculty development, resource integration, and diversified evaluation, alongside practical steps and assessment plans. Practice has shown that the system can effectively enhance students' aesthetic literacy and overall quality, while strengthening cultural confidence. The study concludes by summarizing the outcomes and envisioning future optimization directions, providing support for cultivating well-rounded talents.

Keywords

Local universities; Aesthetic education curriculum system; System construction; Practical evaluation

地方高校多路径协同推进的美育课程体系构建与实践

张玉升

赣东学院, 中国·江西抚州 334400

摘要

高校美育在人才培养与文化传播中发挥的作用至关重要。针对地方高校美育课程重视不足、内容单一、师资薄弱、协同缺失等问题,本研究以构建契合地方高校特色的多路径协同美育课程体系为目标,采用文献研究、案例分析、调查研究法开展探索。研究明确四维育人目标,设计通识-专业-实践融合课程架构,探索校地、校企、校内多学科协同路径,提出师资建设、资源整合及多元评价策略,制定实践步骤与评估方案。实践表明体系可有效提升学生审美素养与综合素质、增强文化自信。文末总结成果并展望未来优化方向,为培养全面发展人才提供支撑。

关键词

地方高校;美育课程体系;体系构建;实践评估

1 引言

美育是教育体系的重要组成,兼具提升个人审美素养、启迪创新思维的作用,对传承民族文化、促进国际文化交流意义重大,且被纳入国家教育战略。当前地方高校美育课程

体系存在重视不足、课程单一滞后、师资力量薄弱等短板,构建多路径协同课程体系迫在眉睫。本研究旨在打造契合地方高校特色的多路径协同美育课程体系,通过多元课程设置、优化师资队伍、丰富实践活动,实现提升学生审美与创新能力、增强文化自信的目标。

【基金项目】2025年5月江西省科学教育学会“科学教育专项研究课题”《美育浸润视域下高校手工美育课程建设与实践研究》阶段性研究成果(项目编号:2025KXJYJC021)。

【作者简介】张玉升(1978—),男,中国山东临沂人,硕士,副教授,从事服装与服饰设计,高校美育研究。

2 地方高校美育课程体系现状分析

2.1 地方高校美育课程设置情况

地方高校美育课程类型丰富,涵盖艺术理论、艺术技能、审美鉴赏等领域,多作为公共课面向全校开设。课程内容上,部分高校涵盖古今中外艺术精华并融入地方文化特色,但仍有院校存在内容局限、更新缓慢、缺乏前沿性问题。教学方式方面,多数高校采用讲授、讨论、案例分析、实践教学等

多元方法提升效果,不过部分教师仍过度依赖传统讲授法,互动不足,且部分实践教学环节设计不合理、缺乏针对性与系统性,难以充分激发学生创造力^[1]。

2.2 美育课程实施与保障机制

地方高校美育师资队伍存在数量不足、部分教师专业背景单一及教学能力有待提升等问题,师生比低于国际标准,大班授课教学影响质量,单一专业背景教师难以胜任跨学科教学,部分教师教学方法传统缺乏创新;各校多通过培训、学术交流等措施提升教师能力。教学资源方面,部分高校拥有完善的艺术教学场地与先进设备,编写特色校本教材,但仍有院校存在教学场地紧张、设备陈旧老化、教材内容陈旧且针对性不足等问题,普遍存在教学资源利用效率不高、场地设备闲置浪费的情况,直接影响美育教学质量。

2.3 存在问题与挑战

地方高校美育建设存在多方面突出问题:课程体系系统性不足,课程间缺乏有机联系,存在重复或脱节现象,不同艺术形式课程融合贯通不足,且课程设置缺乏整体规划与目标导向;协同机制不完善,校内各部门参与度低,校企及与社会美育资源合作不紧密,各学科间美育融合协同缺失;评价体系不健全,评价方式单一且重结果轻过程,评价主体以教师为主,缺乏多元参与,评价内容局限于知识技能层面,评价结果反馈与应用不足,难以全面评估学生美育成果,也无法有效激励学生学习。

3 多路径协同推进的美育课程体系构建策略

3.1 目标定位与课程架构设计

地方高校美育课程目标应紧扣本校区域性、应用型人才培养核心,结合社会对人才审美素养与综合能力的要求制定,具体涵盖四方面:在审美素养培养上,助力学生具备敏锐审美感知能力,了解美之多样性与丰富性,掌握基本审美标准与评价方法以提升艺术鉴赏水平;在创新思维与创造力培养上,鼓励学生突破传统思维,通过创意实践活动激发创新潜能与解决实际问题的能力;在文化传承与认同上,挖掘地方文化资源融入课程,增强学生文化自信,培育地方文化传承者与弘扬者;在情感与价值观塑造上,借艺术感染力,培养积极人生态度与高尚道德情操。

为实现上述目标,需构建多层次课程架构,通识美育课程面向全体学生,注重普及性与基础性,涵盖美学原理、艺术概论、艺术史等领域以夯实学生审美认知基础;专业美育课程结合不同专业特点,将美育与专业教育融合,培养学生专业领域的审美能力与创新思维;实践美育课程则通过组织校园文化艺术节、校外艺术实践活动及开设手工艺术工作坊等,让学生在实践中巩固知识、提升艺术技能与综合素质,培养团队合作精神与社会责任。

3.2 协同路径与机制建设

地方高校需通过多路径协同推进美育发展,首先要加

强校地协同,与地方博物馆、美术馆等文化机构建立长期稳定合作,开展人才交流及文化研究传承项目,深入挖掘地方文化价值,同时与社区合作开展艺术培训、文化讲座等美育普及活动,既提升社区居民审美素养,也为学生提供实践机会;其次要深化校企协同,在人才培养上与企业共定方案、调整课程内容,邀请企业骨干参与教学,在课程开发上联合打造以实际项目为依托的实践特色美育课程,在实践基地建设上共建实践场所,为学生提供真实工作环境下的实习实训机会^[2]。

最后,推进校内多学科协同,成立由艺术学科与其他学科教师组成的跨学科美育教学团队,开展教学研讨与课程设计,采用项目式、案例式等教学方法,引导学生运用多学科知识解决实际问题,还可开设跨学科美育课程,实现知识交叉融合,培养学生跨学科思维与综合创新能力。美育活动鼓励个人发挥想象,自由创造,在美术、音乐、设计、摄影、传统手工艺(陶艺、丝网花、扎蜡染、剪纸、刺绣、木刻、竹编、糖画等)领域,大学生可以尽情地表达自己的思想情感,摆脱传统的束缚,这种自由创造的环境,可以激发大学生的内在创造力。多学科协同,才能共同推进高校美育活动。

3.3 师资队伍建设与教学资源整合

打造具备跨学科知识和协同教学能力的美育师资队伍,是构建多路径协同美育课程体系的关键,高校需从引进、培训、交流三方面发力,加大对跨学科背景和丰富实践经验美育人才的引进力度,定期组织教师参与校内外培训、学术交流及进修学习,搭建教学论坛、工作坊等交流平台,鼓励教师间共享知识经验、开展教学合作与观摩,提升师资专业素养与教学能力;同时要通过整合校内外资源丰富美育教学内容,校内充分利用图书馆、美术馆等文化设施,整合不同学科资源开展跨学科融合教学活动,校外积极与社会文化机构、企业合作,还可借助网络资源引进国内外优质在线美育课程,收集整理各类艺术学习资源,为美育教学提供坚实支撑。

3.4 评价体系构建

构建全面、准确且科学的美育评价体系,是检验美育教学成效、优化课程设计、促进学生全面发展的关键抓手。这一体系的构建需以多元化评价指标为基础,全面覆盖审美能力、实践能力、创新能力及情感态度与价值观四大核心维度,确保评价的完整性与针对性。审美能力评价重点考查学生对各类艺术作品的审美感知灵敏度、深度理解能力与理性评价水平,不仅关注学生对作品形式美的分析,更注重其对作品文化内涵与情感内核的解读;实践能力评价聚焦学生在艺术创作、展演、调研等实践活动中的参与积极性、实际操作技能及成果质量,精准衡量理论知识向实践能力的转化效果;创新能力评价侧重挖掘学生在艺术学习与创作中的创意构思、独特表现手法及原创性作品,凸显美育对创新思维的培育价值;情感态度与价值观评价则聚焦学生在美育学习全

程的情感体验变化、审美态度转变及正确人生观、价值观的形成过程,彰显美育的育人本质。

同时需不断完善评价方式与方法,形成多维度、全过程的评价格局。采用过程性评价与终结性评价相结合的模式,过程性评价贯穿教学始终,通过课堂互动表现、作业完成质量、实践活动参与度等指标进行常态化评价,并及时反馈结果助力学生精准改进;终结性评价于课程结束时实施,通过综合考试、艺术作品展示、项目成果汇报等形式进行全面评定。推行教师评价与学生自评、互评协同发力,既发挥教师评价的专业性与客观性优势,又借助学生自评反思成长短板、互评借鉴他人优势,促进共同进步。此外,可积极引入社会评价,邀请博物馆、美术馆等文化机构专家及相关企业从业者,从社会需求与行业标准视角参与评价,为学生学习发展提供更具针对性的指导建议,全面提升美育评价的科学性与实用价值^[1]。

4 实践应用与效果评估

4.1 课程体系的实践应用

根据不同的专业特点,将相应的艺术形式和审美观念融入其中,可以更好地发挥专业的优势。同时要优化高校美育课程体系,增加与各学科密切相关的美育课程,或开设一定的美育公选课,如陶艺、丝网花、扎蜡染、剪纸、糖画、创业美学、艺术欣赏、舞蹈、合唱、音乐基础等。

地方高校实施多路径协同美育课程体系,需遵循系统有序的步骤,准备阶段,要全面梳理师资、教学场地、设备、教材等现有美育教学资源,明确优势与不足,同时组织教师集中培训,深入学习新的美育课程理念、目标及教学方法,提升教师适应能力和教学水平;实施阶段,依据课程架构分阶段分层次开设课程,通识美育课程于大一、大二面向全体学生开设,采用大班授课与小班讨论相结合的方式,传授基础知识并促进深入交流,专业美育课程结合专业特点与学习进度在大二、大三开设,邀请企业专家参与授课融入实际案例与行业动态,实践美育课程贯穿大学四年,组织各类艺术实践活动并发挥学生主体作用提升综合素质;推广阶段,通过校园宣传、讲座、培训等提升师生认知度,加强校际交流合作分享经验扩大影响力,除传统讲授法外,还需运用项目式学习法、问题导向学习法、情境教学法等多样化方式提升教学效果。同时,实践过程中需密切关注学生反馈与教学实际,及时调整优化课程体系,根据学生兴趣需求灵活调整课程内容与教学方式,通过多种渠道收集意见建议;加强课程间衔接融合,定期组织教师研讨优化课程设置与教学安排,强化艺术理论与技能课程的关联;合理调整教学资源配置,及时

补充完善不足的教学场地与设备,根据课程需求引进或培养师资,提升师资队伍整体水平。

4.2 效果评估与反馈

为全面准确评估多路径协同美育课程体系的实施效果,需从多维度设定评估指标,包括学生审美素养(艺术作品感知、理解、评价能力)、综合素质提升(创新、实践、团队协作及沟通能力)、文化传承与认同(对地方及传统文化的了解与认同程度);同时采用多种科学客观的评估方法,通过问卷调查法收集师生及相关人员对课程内容、教学方法、资源及效果的评价建议,借助作品评价法邀请专业团队从创意、技巧、表现力等维度评价学生艺术作品并提供反馈,运用访谈法深入了解各方对课程体系的看法、收获与改进建议,通过观察法掌握学生在课堂教学与实践活动中的学习态度、参与度及能力提升情况。根据评估结果分析,该课程体系实施成效显著,学生审美素养明显提升,能更敏锐地捕捉艺术美并从多角度赏析评价作品,对地方及传统文化的了解与认同程度显著增强,文化自信和传承意识进一步提升。但实践中也暴露出部分问题,如部分课程内容深度与广度不足难以满足学生需求,部分教师跨学科及协同教学能力有待提升,教学资源综合利用不够充分。针对这些问题,后续需进一步完善课程体系、加强师资培训与专业发展、优化教学资源配置,持续提升多路径协同美育课程体系的实施效果,为学生全面发展提供更优质的美育教育。

5 结语

本研究围绕地方高校美育课程体系构建展开理论研究、实践调研与案例分析,取得丰富成果。研究明确了美育在人才培养中的核心地位与多元价值,构建起全方位育人目标体系;设计了通识、专业、实践三类课程有机融合的层次架构;探索并实践校地、校企、校内多学科协同模式,形成美育育人合力;打造跨学科师资队伍,整合校内外资源;建立涵盖多维度的多元化评价体系,同时总结出行之有效的课程实施与优化方法。地方高校需创新协同模式,深化课程改革,加强师资建设与资源整合,完善评价体系,推动美育课程体系持续发展,为培养全面发展的高素质人才贡献力量。

参考文献

- [1] 周德斌,于林玉.试论新时代背景下高校美育课程体系的构建[J].教育教学研究前沿,2024,2(3):53-56.DOI:10.62022/FETR.issn3006-001X.2024.03.014.
- [2] 左铁峰.高校美育课程体系的构建研究[J].滁州学院学报,2024,26(1):108-114.
- [3] 徐艳霞.红色经典音乐在高校美育课程体系中的实践[J].大学(教学与教育),2022,(4):177-180.