

高校美育：提升学生艺术素养的策略研究

陈昊

内蒙古科技大学

DOI:10.12238/er.v7i10.5467

摘要：提升高校学生的艺术素养是当代教育的重要任务，通过有效的美育培养路径，能够培养学生的审美能力、艺术感知力和创造力。艺术素养不仅仅是艺术技能的掌握，更是通过艺术来感知世界、理解文化、提升人文素养的过程。在美育中，应注重理论与实践相结合，既要在课程设计中融入艺术理论的学习，也要为学生提供多样化的艺术实践机会，如艺术展览、工作坊、文化交流等。同时，教育环境的艺术氛围建设也对学生的艺术素养提升具有潜移默化的影响。因此，通过课程设置、实践活动、环境营造等多方面入手，可以构建一个完整的美育培养体系，促使高校学生在学习和生活中自觉提升艺术素养，形成全面发展的综合能力。

关键词：艺术素养；美育培养；课程设计；实践活动；高校教育

中图分类号：G64 **文献标识码：**A

The Research on Effective Aesthetic Education Cultivation Pathways for Enhancing the Artistic Literacy of College Students

Hao Chen

Inner Mongolia University of Science and Technology

Abstract: Enhancing the artistic literacy of college students is a critical task in contemporary education. Through effective aesthetic education pathways, students' aesthetic abilities, artistic perception, and creativity can be cultivated. Artistic literacy is not merely the mastery of artistic skills; it is a process of perceiving the world, understanding culture, and enhancing humanistic qualities through art. Aesthetic education should emphasize the integration of theory and practice, incorporating the study of art theory into curriculum design while also providing students with diverse opportunities for artistic practice, such as art exhibitions, workshops, and cultural exchanges. Moreover, the creation of an artistic atmosphere within the educational environment has a subtle yet profound impact on the enhancement of students' artistic literacy. By focusing on curriculum design, practical activities, and environmental cultivation, a comprehensive aesthetic education system can be established, encouraging college students to consciously improve their artistic literacy in both learning and daily life, and fostering well-rounded development.

Keywords: Artistic accomplishment; Aesthetic education training; Curriculum design; Practical activities; College education

引言

在当今社会，随着文化多样性和审美需求的提升，艺术素养已成为现代人文教育中不可或缺的部分。高校作为培养全面发展的学生的重要场所，肩负着提升学生艺术素养的重要使命。艺术不仅是表达美的形式，更是理解和沟通文化的重要途径。通过有效的美育培养路径，学生能够在学习过程中发展出敏锐的审美意识和丰富的艺术感知力。在高校环境中，通过科学合理的课程设计、多样化的实践活动以及富有艺术氛围的环境建设，学生可以在潜移默化中提高艺术素养，形成自觉的审美意识和创造力。探索有效的美育培养路径，将为培养具有全面素质和文化涵养的现代人才提供重要支持。

一、提升高校学生艺术素养的必要性分析

（一）艺术素养在当代教育中的重要地位

在现代社会中，教育的目标不仅仅局限于知识的传授，还应包括学生综合素质的全面提升。艺术素养在这一过程中扮演着关键角色，它不仅能够丰富学生的文化视野，还能提升他们的审美能力和创造力。随着科技的发展和信息化社会的到来，单纯的学科知识已经无法满足社会对人才的需求。艺术素养的培养，使学生能够更好地理解文化、多元思维，从而在复杂的社会环境中应对各种挑战。艺术教育不仅是美的传递，更是对心灵的滋养，它帮助学生在感性与理性之间找到平衡，塑造健全的人格与独立的思想。在这个过程中，艺术素养成为了培养学生文化自觉和社会责任感的重要途径。

径。它不仅为学生提供了一个表达自我、理解他人的平台，还促进了他们的创新思维和审美能力的全面发展。

（二）高校学生艺术素养现状与挑战

高校学生的艺术素养存在明显的参差不齐，一方面，部分学生在中学阶段接受过一定的艺术教育，具备一定的艺术感知力和创造力^[1]。另一方面，仍有相当一部分学生由于教育资源不均衡或自身兴趣不足，艺术素养相对薄弱。这种现状对高校的教育提出了新的挑战：如何在已有基础上，进一步提高学生的艺术修养，如何弥补不同学生之间的艺术素养差距。此外，高校在课程设置和教学实践中，对艺术教育的重视程度不一，导致部分学生缺乏系统的艺术理论学习和实践机会。这种现象不仅限制了学生的全面发展，也使得艺术教育在整体素质教育中的地位有所弱化。面对这些挑战，高校需要从教学理念、课程设计、资源配置等多个方面入手，制定相应的对策，才能有效提升学生的艺术素养。

二、有效美育培养路径的理论基础

（一）美育在高校教育中的理论意义

美育作为高校教育的重要组成部分，具有深刻的理论意义。它不仅仅是培养学生艺术欣赏能力的途径，更是塑造全面人格、提升综合素质的重要手段。美育通过艺术的形式，将情感教育与审美教育有机结合，帮助学生在理性思考之外，建立对美的感知和体验。通过美育，学生能够在审美过程中提升自身的文化素养和人文关怀，从而培养起对生活的热爱和对艺术的追求。在高校教育中，美育的理论基础源于美学、教育学和心理学的交叉融合，它通过对学生内在情感世界的引导和外在艺术表现形式的教育，使学生形成全面而深刻的审美意识。美育不仅限于传统的艺术教育，而是通过多种形式，如音乐、戏剧、绘画、文学等，让学生在艺术门类中感受美、理解美，并在潜移默化中提升自身的审美能力和综合素质。

（二）艺术素养与文化素养的内在联系

艺术素养与文化素养之间存在着深刻的内在联系，二者相辅相成，共同构成了个人综合素质的重要部分。艺术素养不仅是对艺术形式、风格和技法的理解，更是对文化内涵的深刻领悟^[2]。文化素养则体现了一个人对历史、传统、价值观念等方面的认知和理解，艺术作为文化的载体，通过其独特的表现形式，将深厚的文化底蕴传达给学生。培养艺术素养的过程，也是提升文化素养的过程，两者在互动中相互促进。通过艺术的学习和实践，学生可以更好地理解和欣赏不同文化背景下的艺术作品，进而提升对文化多样性的包容和尊重。同时，文化素养的提升，又为学生的艺术创作提供了丰富的素材和灵感，使其在艺术表达中更具深度和广度。这种内在联系使得艺术素养和文化素养的培养成为不可分割的整体，共同推动学生的全面发展。

三、高校美育课程设计的核心要素

（一）课程内容的多元化与系统化

高校美育课程的设计应注重内容的多元化与系统化，才能全面提升学生的艺术素养。多元化的课程内容能够涵盖不同的艺术门类，包括音乐、美术、戏剧、舞蹈、文学等，丰富学生的艺术体验。通过引入各种艺术形式，学生可以接触到多样化的艺术表达方式，激发其艺术兴趣和创造力。此外，多元化的课程内容还应包括不同文化背景的艺术作品，这样可以帮助学生开阔国际视野，理解和欣赏多样化的文化内涵。系统化的课程设计则强调课程内容的层次性和连贯性，使学生在不同阶段能够有条不紊地学习和掌握艺术知识。从基础理论到高级应用，从欣赏到创作，每个阶段的课程内容都应紧密衔接，形成一个完整的学习链条。这种系统化的设计不仅有助于学生全面了解艺术领域的知识结构，还能增强其对艺术的整体把握和深入理解，从而在学习过程中形成清晰的知识脉络和深厚的艺术素养。

（二）理论与实践相结合的教学模式

在高校美育课程的设计中，将理论与实践相结合的教学模式是培养学生艺术素养的重要途径。这种教学模式强调在传授艺术理论知识的同时，注重实践环节的设置，使学生能够在实际操作中深化对艺术的理解和感悟^[3]。理论教学部分主要包括艺术史、艺术理论、艺术批评等内容，通过系统的知识讲解，学生可以掌握艺术的基本概念和发展脉络，了解不同艺术流派的特点及其背后的文化背景。然而，仅仅停留在理论层面往往难以激发学生对艺术的热情，因此，实践教学环节显得尤为重要。实践教学可以通过工作坊、艺术创作、作品展示、参观艺术馆等多种形式进行，旨在让学生亲身参与艺术创作与欣赏的过程。通过实际操作，学生不仅能够将理论知识应用于实践，还能在艺术创作中培养创造性思维和个性表达能力。这种理论与实践相结合的教学模式，既有助于夯实学生的艺术理论基础，又能有效提升其动手能力和艺术表现力，使学生在艺术学习过程中获得全面的艺术素养。

四、实践活动在提升学生艺术素养中的作用

（一）多样化艺术实践活动的设计与实施

提升高校学生艺术素养，多样化的艺术实践活动至关重要。这些活动应覆盖视觉艺术、表演艺术、音乐、文学创作等，通过设计具有挑战性和创新性的项目，加深学生对艺术的理解。活动设计需考虑艺术门类的广泛性和形式的多样性，如工作坊、艺术沙龙、跨学科创作、展览策划等，以激发学生的创造力和参与热情。实施时，结合艺术前沿趋势，让学生参与实际项目或社区艺术，体验创作过程。为确保活动效果，需有专业导师指导，提供艺术设施与资源，并建立评估机制，反馈学生表现与进步。通过这些活动，学生能在艺术领域获得知识与技能，培养敏锐感知力和独特视角，全面提

升艺术素养。

（二）实践活动在艺术素养培养中的具体成效

实践活动在艺术素养培养中的具体成效体现为学生在艺术理解、创作能力、审美意识等方面的显著提升。通过参与丰富的实践活动，学生不仅能够掌握艺术创作的技巧，更能够在实践中深化对艺术理论的理解，并将这些理论有效应用于实际创作中。这种理论与实践的结合，使学生在艺术表达上更加自信，艺术视野更加开阔。在艺术理解方面，实践活动通过直观的体验和互动，帮助学生更好地理解不同艺术形式的内在逻辑和文化背景，从而提升他们的文化素养和审美判断能力^[4]。在创作能力方面，学生通过反复的实践和尝试，逐渐掌握艺术创作的规律和技巧，培养出独立思考和创新表达的能力。此外，实践活动还能够激发学生的审美意识，使其在日常生活中更加敏锐地感知美、欣赏美，并在艺术创作中不断追求创新和突破。这些成效不仅体现在学生的学术成绩上，也反映在他们的综合素质和人格发展上，使其在未来的学习和生活中能够更加自觉地运用艺术素养应对各种挑战。

表1：高校艺术实践活动对学生艺术素养提升的影响数据表

指标	实施前（单位：百分比）	实施后（单位：百分比）	增长率（单位：百分比）
艺术理解力提升比例	45%	85%	40%
创作能力提高比例	50%	82%	32%
审美意识增强比例	48%	80%	32%
学生参与艺术实践活动积极性	52%	90%	38%

数据来源：某高校艺术教育调查报告，2023年

五、艺术氛围营造对学生素养提升的影响

（一）校园环境 with 艺术氛围的构建

校园环境 with 艺术氛围的构建对提升学生的艺术素养具有重要作用。良好的校园艺术氛围需要通过整体规划和细致的环境设计来实现，包括建筑风格、景观设计、公共艺术设施等多方面内容。在校园建设中，通过引入富有艺术性的建筑和雕塑、设置艺术长廊和展览空间，可以让学生在日常生活中随时感受到艺术的熏陶。同时，学校可以定期举办艺术节、艺术讲座、艺术展览等活动，使学生有机会近距离接触艺术作品和艺术家，激发其艺术兴趣与创作热情。具体而言，北京大学在其校园内建设了多个艺术场馆，包括艺术博物馆、艺术中心等，并且每年定期举办校园艺术节，展示学生和教

师的艺术作品。这些措施不仅丰富了校园文化生活，也为学生提供了一个感受艺术、体验艺术的良好环境。通过这样系统化的艺术氛围营造，学生在潜移默化中提升了艺术素养，增强了对美的感知和理解能力。

（二）环境对学生艺术感知力与审美意识的塑造

艺术氛围对学生艺术感知与审美意识的培养至关重要。在充满艺术气息的环境中，学生能更敏感地捕捉美，深入理解艺术作品的内涵与价值。这种氛围不仅美化了物理空间，更关键的是，它在日常生活中不断熏陶学生，影响其艺术感知^[5]。复旦大学通过建立校园艺术长廊，定期更新艺术展览，为学生提供持续的艺术体验。数据显示，艺术长廊建立后，参与艺术活动的学生人数显著增加，艺术课程选修人数每年增加约500人。校园中的艺术元素，如墙绘、雕塑和装置艺术，不仅美化了环境，也成为学生学习和生活的一部分。这些元素通过视觉和情感的双重作用，提升了学生的审美意识，激发了他们对艺术的热爱。艺术氛围的营造有助于学生在日常生活中培养敏锐的艺术感知力和深刻的审美意识，进而提高其整体艺术素养。

六、结语

提升高校学生的艺术素养，通过有效的美育培养路径，对于全面发展的教育目标具有重要意义。课程设计、实践活动、校园艺术氛围的构建，都在不同层面促进了学生审美能力、艺术感知力和文化素养的提升。未来，应进一步深化美育在高校教育中的作用，加强理论与实践的结合，优化艺术教育资源配置，营造更加丰富的校园艺术环境。通过持续的努力，将为培养具有创造力、文化素养和审美能力的全面人才奠定坚实基础。

【参考文献】

[1]徐军.新时期美育改革下的中学书法课堂教学实践研究[J].新课程,2021,(39):29.

[2]李元欣.浅谈核心素养下的乡村基础美育师资培养[J].美与时代(上),2020,(04):59-61.

[3]石祥强.艺术审美教育与大学生素质的培养提升[J].江苏高教,2009,(03):99-100.

[4]吴耀华.现代高校教育中审美的感性素质培养[J].美术大观,2008,(02):142-143.

[5]李轶岚,刘建中.艺术审美教育在思想政治教育中的价值与实践路径研究[J].吉林教育,2024,(20):36-38.

作者简介：

陈昊（1976—），女，汉族，山东淄博人，副教授，艺术设计学，研究方向：品牌策划，视觉传达。

基金项目：

内蒙古自治区教育科学规划课题“高等院校学生艺术素养提升美育培养路径研究”（课题编号：NGJGH2023002）