

高校美育的时代使命与创新路径研究

马知辰

西安翻译学院 陕西 西安 710105

【摘要】：在中华民族伟大复兴的战略全局与世界百年未有之大变局交织的时代背景下，高校美育被赋予了超越传统艺术教育范畴的深刻内涵与时代使命。本文系统剖析了当前高校美育在理念认知、体制机制、课程教学与评价体系上面临的深层结构性困境。本文以“大美育观”为引领，通过目标重塑、课程重构、路径创新、评价改革与机制保障五位一体的协同推进，构建一个全员、全过程、全方位渗透的，开放、协同、共生的高校美育新生态。本研究旨在为培养担当民族复兴大任、具备崇高审美素养与深厚人文情怀的时代新人，提供系统性的理论参考与实践路径，并为新时代中国高等教育的现代化转型贡献美育智慧。

【关键词】：高校美育；范式转换；生态系统；审美素养；创新路径

DOI:10.12417/2705-1358.25.23.046

美育，作为“培养全面发展的人”这一教育根本宗旨的核心环节，其价值历来为中外先

贤所强调。从孔子的“兴于诗，立于礼，成于乐”的人格修养论，到蔡元培先生振聋发聩的“以美育代宗教”说；从古希腊柏拉图在《理想国》中对音乐教育净化心灵、塑造城邦卫士作用的推崇，到德国哲学家席勒在《美育书简》中将对“审美的人”的塑造视为弥合人性分裂、通往自由状态的必由之路，无不深刻揭示了美育之于个体人格完善、社会和谐与文明进步的基石性作用。

步入新时代，我国社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，这其中必然包含着对更高质量精神文化生活的迫切需求。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》更是明确指出，美育是“丰富想象力和培养创新意识的教育”，能“提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力”。它不再是人才培养方案中可有可无的“装饰性”点缀，而是关乎青年一代精神底色塑造、关乎国家文化软实力提升、关乎民族未来创造活力激发的“战略性刚需”。因此，对高校美育体系进行一场触及根本的系统性创新研究，已不仅是一个纯粹的教育学议题，更是一个关涉国家长远发展与民族精神塑造的、具有深远意义的时代课题。

1 时代召唤与范式转换：高校美育的再定位

高校美育的创新，绝非细枝末节的调整，而首先源于对其

时代使命的深刻认知与在整个教育生态中价值定位的根本性范式转换。

1.1 从“附属”到“本体”：美育价值的重新发现

传统观念中，美育常被视为智育与德育的附庸与补充，其价值被工具化地理解为服务于知识学习或道德教化。这种根深蒂固的认知严重矮化甚至遮蔽了美育的独立价值与本体功能。美育的本质是“情感教育”与“生命教育”，它直指人的感性世界，旨在培养人对自然万物、社会生活、文化艺术及自我内心丰富、细腻而深刻的感知力、理解力与共情力。在工具理性日益膨胀、人的感性能力面临被算法和数据“殖民”风险的现代社会中，美育对于守护人的完整性、对抗马尔库塞所警示的“单向度的人”的出现，具有不可替代的“本体性”价值。它关乎个体的幸福感、尊严感、生命境界与精神生活的丰盈度，这是其超越一切短期功利性价值的根本所在。

1.2 从“小众”到“大众”：美育对象的全面覆盖

过去，高校美育的资源与关注点往往不自觉地倾斜于少数有艺术特长的学生，各类艺术团体、代表队与专项竞赛在事实上成为美育工作的主要载体与呈现形式，这使得美育在实践中异化为一种面向少数人的“精英教育”。新时代的美育观则强调公平性与普惠性，旗帜鲜明地要求将美育覆盖到全体学生，无论其就读于理工农医亦或文史哲经，无论其是否具备艺术基础。这是由美育作为现代公民基本核心素养的本质属性所决定的。让每一位大学生在校期间都能获得公平接受高质量美育熏

作者简介：马知辰（1987.10—），女，汉，陕西省西安市人，马克思主义学院毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教学研究室主任，硕士，西安翻译学院，研究方向：美育。

陕西省教育科学“十四五”规划2024年度一般课题《地方红色文化符号赋能高校美育体系的创新研究》：项目编号：SGH24Y2432。

西安翻译学院校级教学改革研究项目《关中红色旅游资源在大学生爱国主义教育中的活化研究》：项目编号：J24B50。

陶的机会,全面提升其基本的审美品位与人文素养,是高校落实“立德树人”根本任务、促进教育结果公平与人的全面发展的应有之义。

1.3 从“技艺”到“素养”:美育目标的核心聚焦

美育的核心目标在于培养学生形成以“审美情感”和“人文精神”为内核的综合性、迁移性“审美素养”。包含四个递进且交融的层次:一是审美感知力,即拥有敏锐的感官与从日常生活、大千世界中主动发现美的能力;二是审美评判力,即基于正确的价值观和深厚的文化自信,对复杂的审美现象与艺术作品进行鉴别、选择与批判的能力;三是审美创造力,即超越机械模仿,将内在的审美理念与感悟外化为行动,运用于专业学习、日常生活与未来职业生涯中的创新实践能力。

1.4 从“单维”到“系统”:美育形态的生态化演进

美育必须果断突破“第一课堂”的物理与概念局限,向专业课堂、校园文化、社会实践、网络空间等各个维度进行全面渗透与深度融合,致力于形成一个“无处不在、无时不有”的泛在化育人生态系统。这意味着,美育不再是人文艺术学科教师的“独角戏”,而是需要全校所有职能部门、各专业学院、全体教职员工,乃至社会力量协同参与的“大合唱”。这种从“单维”课程实施到“系统”生态构建的演进,是高校美育回应时代呼唤、实现其历史使命的必然要求与战略选择。

2 现实困境的深层剖析:高校美育体系面临的挑战

尽管理念上的共识正在逐步凝聚,但高校美育在实践层面仍面临一系列深层次的结构困境,制约着其效能的充分发挥。

2.1 理念认知的固化与功利化掣肘

“重技轻道”、“重艺轻文”的思维定势在高校管理者、部分教师乃至广大学生中依然普遍存在。许多理工科院系的管理者和教师潜意识里认为美育与专业人才培养目标关联度不高,甚至视其为“不务正业”的额外负担。学生在选课过程中,也常以“课程压力小、容易获得高分”作为选择美育类课程的主要导向,而非出于真正的审美兴趣与内在提升需求。

2.2 体制机制的分割与协同不畅

高校内部传统的、条块分割的科层制管理模式,是构建美育新生态的主要障碍。在多数高校,美育工作与其他专业学院、学生工作部、教务处、团委、后勤保障部门之间缺乏有效的沟通渠道、协同机制与利益共享平台。此外,支持跨学科美育教学与研究的专门平台、虚拟教研室建设普遍不足,严重阻碍了美育与前沿科技、其他人文社科领域的深度交融与创新。

2.3 教学方法的陈旧与评价机制的单一

在许多美育课堂上,“教师讲、学生听”的知识灌输式教学仍是主流模式,过分侧重于艺术史论知识的传授与艺术技法的程式化训练,而忽视了学生个体鲜活的审美体验、情感共鸣与批判性思维的激发。体验、互动、探究、创造等关键环节的普遍缺失,使得美育课堂失去了其应有的情感温度、生命活力与实践品格。在评价机制方面,则过度依赖标准化的知识性考试或孤立的技能性作品考核。

3 创新路径的生态系统构建:迈向“大美育”新格局

面对上述深层次困境与挑战,高校美育的创新绝不能是零敲碎打的改良,而必须是一场系统性的革命,其核心是构建一个以“大美育观”为引领的、开放协同的有机育人生态系统。

3.1 目标重塑:确立以“审美素养”为核心的价值导向

高校应首先在顶层设计上将“审美素养”明确纳入各专业人才培养方案的核心目标体系,并将其细化为一系列可观察、可培养、可评价的具体指标与毕业要求。例如,可以设定所有专业的毕业生在离校时均应具备:能够鉴赏一定数量的、涵盖中西方与不同门类的艺术经典,理解其文化内涵;能够运用基本的美学原理分析与解读当代社会文化现象与大众传媒作品;能在其专业领域的学习报告、项目设计、论文撰写中体现出一定的审美追求、设计与人文关怀;能主动、积极地参与校园文化艺术活动,并展现出健康、向上、高雅的审美情趣与价值取向。以此倒逼美育体系的全方位、深层次改革。

3.2 课程重构:打造“三维一体”的融合式课程体系

通识核心层:夯实美学理论基础。面向全体学生,开设如《美学原理》、《艺术概论》、《中华美育精神导论》、《中外艺术经典十讲》等少而精的核心必修或限定选修课程,培养其基本的审美判断力与深厚的文化认同感、民族自豪感。交叉融合层:打破学科专业壁垒。大力推动“美育+专业”的特色课程建设,这是实现美育生态化渗透的关键。例如,为理工科学生开设《科学中的美学与创造力》、《设计与科技创新》,为医科学生开设《叙事医学:苦难、疗愈与生命之美》,为经管学生开设《商业美学、品牌文化与用户体验》,为计算机学生开设《代码的诗意:数字艺术与交互美学》。同时,设立跨学科荣誉课程或微专业,如“人工智能与艺术”、“文化遗产与数字重生”、“环境设计与生态美学”等。实践创造层:强化体验与输出转化。广泛建立和支持各类主题式艺术工坊、沉浸式创新实验室。鼓励学生基于真实的社会问题、技术挑战或文化议题,开展艺术创作、策展实践、社区美育服务、乡村美学营造等项目,将内在的审美认知与情感体验,转化为创造美好生活、服务社会发展的具体实践能力。

3.3 路径创新：拓展“四维协同”的立体化实施路径

课堂教学主渠道深化：大力推动教学方法改革，积极利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等前沿技术创设沉浸式、情境化的审美场域，让美育课堂从“知识传授场”转变为“情感体验场”与“思维激发场”。校园文化环境浸润：精心规划校园景观、建筑风格、公共雕塑与视觉标识系统，使其本身成为一部“行走的、立体的美学教科书”。

社会实践平台延伸：主动建立与所在地博物馆、美术馆、音乐厅等稳定、深度合作关系，共建“大美育社会实践基地”。系统组织学生开展艺术支教、城乡社区微更新、公共艺术策划、文化遗产保护与传播等志愿服务与社会实践，使美育从静态的“观览欣赏”走向动态的“参与创造”，在服务国家与人民的实践中深化对美的理解、担当与责任。

数字美育空间赋能：积极建设集慕课（MOOC）、虚拟展馆等平台。充分利用学校官方社交媒体账号，定期推送优质美育内容。尤其需要前瞻性地应对人工智能（AI）带来的挑战与机遇，探索 AIGC 在辅助艺术创作、革新美育教学模式中的应用，同时着重培养学生对数字艺术的批判性鉴赏能力与科技伦理意识。

3.4 评价改革：构建“过程性与发展性”并重的综合评价体系

建立“美育成长档案”：全面推行档案袋评价法，为每位学生建立电子或实体的“美育成长档案”，持续、完整地记录其在大学期间参与的所有美育活动、创作的文艺作品、撰写的审美随笔与评论、完成的项目报告与反思日志等，以全景式地呈现其审美素养成长的动态轨迹与心路历程。推行表现性评价：在实践类、创作类课程与活动中，大力采用作品展示、公

开演出、策展方案竞标、项目结题答辩等表现性评价方式，重点评估学生在真实或模拟的真实情境中所展现出的审美表达、艺术表现、团队协作与创意实践能力。

3.5 机制保障：筑牢“协同联动”的支撑体系

加强顶层设计：成立由校级主要领导牵头，权威性高的“学校美育工作委员会”，成员涵盖教务处、学工部、科研处、团委、后勤、财务处以及各专业学院主要负责人，负责统筹全校美育资源，审定美育发展规划，协调解决跨部门协同难题，并将美育工作成效纳入相关单位与负责人的绩效考核体系。建强师资队伍：打造一支以专职美育教师为核心、以大量具备美育意识与能力的专业教师为主体、以知名艺术家、工艺美术大师、文化学者等校外专家为重要补充的“专兼结合、校内外融合”的高水平美育师资队伍。定期组织开展面向全体专业教师的“课程美育”工作坊与教学沙龙，显著提升其挖掘专业课程中美学元素并将其有机融入教学的能力。

4 总结

高校美育体系的创新，是一场关乎教育本质回归与未来人才培养模式的深刻变革。它要求我们从根本上超越将美育视为一种技艺传授的狭隘观念，真正确立其作为情感教育与人格教育的核心地位。通过从理念、目标、课程、路径、评价到机制的全面革新与协同作用，精心构建一个贯通课堂内外、融合学科专业、连接学校社会、赋能数字时代的“大美育”生态系统，我们方能真正回应时代的急切呼唤，履行高等教育的崇高使命，为中华民族的伟大复兴培育出更多内心温暖而坚定、精神独立而丰盈、勇于并善于创造的时代新人，为构建人类命运共同体、开创人类文明更加美好的未来，贡献独特的中国美学智慧与力量。

参考文献：

- [1] 中共中央办公厅,国务院办公厅.《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[Z].2020.
- [2] 杜卫.论美育的内在目的及其与个体人格养成的关系[J].教育研究,2021,42(1):55-63.
- [3] 叶朗.中华美育精神的内涵与当代价值[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2020,57(2):5-12.
- [4] 曾繁仁.生态美育:美育研究的重要方向[J].文艺研究,2019,(3):5-15.
- [5] 王晓华.身体美学视野下的美育范式转型研究[J].美术研究,2022,(4):18-22.
- [6] 周星,郭必恒.中国大学生审美素养调查报告(2021)[R].北京:北京师范大学中国文化国际传播研究院,2022.