美育融入《文化空间设计》课程教学改革路径探索

解　君

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘　要】：新时代，教育部关于《全面实施学校美育浸润行动的通知》明确要求高校将美育融入专业人才培养全过程，这也是设计类课程教学改革的重要方向。《文化空间设计》作为环境设计、视觉传达等设计类专业的核心必修课程，在传承地域人文特色、构建系统化空间审美体系、培育学生原创设计思维等方面发挥着无可替代的育人作用。本文以高校美育育人的核心宗旨为出发点，结合《文化空间设计》的课程特性、教学规律以及设计专业人才的培养目标，从迭代更新教学内容、创新课堂教学模式、搭建实践教学体系、完善多元评价机制、强化教师美育素养五大维度，探索美育与专业课程深度融合的可行路径，希望为高校设计类课程美育一体化教学改革提供可落地、可参考的实践范式。

【关键词】：美育；文化空间设计；课程教学；教学改革；育人路径

DOI:10.12417/2705-1358.26.16.019

1 引言

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中明确指出，各大高校需将美育教育贯穿人才培养的全过程，推动美育与各专业课程的深度融合，深度挖掘各类专业课程蕴含的美育资源，搭建全员参与、全程渗透、全方位覆盖的现代化美育育人体系[1]。美育并非单纯的艺术技巧传授，其核心育人价值在于通过引导学生感知美、体验美、创造美，逐步塑造学生的艺术审美能力、人文情怀与健全人格，同时也是激活学生创新思维、积累人文底蕴、提升艺术表达能力的重要教学载体[2]。《文化空间设计》课程以地域民俗文化、城市人文精神、传统历史文脉为核心内核，以城市公共展厅、文化特色街区、主题展馆、文创体验空间等实景场景为主要设计载体[3]。这门课程的教学目标是引导学生深度挖掘文化本身的美学价值，学会用专业设计语言解读空间美学，通过艺术化的创作手法，打造兼具文化底蕴与审美质感的特色空间[4]。但在传统教学模式下，课程教学重心长期聚焦 CAD 绘图、SU 建模、施工工艺、空间功能落地等实操内容，对于文化美学解读、审美思维训练、艺术创意塑造等核心育人板块的关注度严重不足[5]。因此，研究美育融入《文化空间设计》课程教学改革路径具有重要意义。

2 美育融入《文化空间设计》课程教学的核心价值

2.1 丰富课程育人内涵，完善人才培养体系

《文化空间设计》课程的传统教学体系聚焦专业技能输出，课程育人维度存在明显短板，教学内容侧重技术标准化训练，教学过程忽视学生人文素养与审美能力的培育[6]。美育的深度融入能够补齐课程育人短板，让课程教学实现“技能传授、文化传承、美育塑造”三位一体的育人目标。教师在教学过程中融入自然美学、人文美学、艺术美学等多元美育内容，能够帮助学生理解文化空间设计的核心本质。学生可以摆脱机械化、模板化的设计思维，学生可以依托审美认知挖掘文化元素的艺术价值，有效完善设计类专业的人才培养体系。

2.2 优化学生设计思维，强化原创设计核心竞争力

在传统固化的课程教学模式约束下，学生开展设计创作时，大多依托网络模板、现成案例进行修改套用，跟风模仿、设计同质化的问题屡见不鲜，学生自主原创设计能力普遍偏弱，这也是现阶段《文化空间设计》教学中最为突出的痛点[7]。深究问题根源，核心在于学生未接受过系统化的审美训练，对各类文化的内涵缺乏深度感知，无法独立完成文化元素的提炼、拆解与艺术化转化。而将美育体系融入课程教学，能够帮助学生建立专属的审美判断体系，针对性锻炼其审美感知、美学解构、艺术创作等综合能力。

以课程开设的地域文化展厅设计实训项目为例，经过系统化的美育教学训练后，学生不再直接照搬网红展厅的布局模式与装饰风格，而是主动梳理本地非遗剪纸、传统木雕等本土文化的美学特征，提炼其中的线条、纹样、色彩等核心美学元素，结合展厅的实际展示功能进行重构与创新，将传统纹样简化优化后，应用于空间隔断、墙面装饰、导视系统等设计环节。这种教学模式能够让学生彻底摆脱对模板的依赖，有效解决设计同质化问题，从根本上提升设计作品的原创度与艺术质感。

2.3 传承本土优秀文化，助力地域文化创新升级

城市各类文化空间是展示地域民俗风貌、城市发展文脉、本土特色文化的核心窗口，文化空间设计的本质，是将抽象的文化精神与人文内涵，转化为可视化、场景化、可体验的空间艺术形态。文化传承与审美培育，是新时代美育工作的核心目标之一。教师在课程教学中渗透美育内容，能够引导学生深度解读中华优秀传统文化、本土地域文化的美学内核与精神底蕴。

在老城文化街区微更新设计实训课程中，学生通过美育专题学习，能够深度挖掘本地老街的建筑肌理、民俗风情、老字号文化的美学特质，摒弃以往生硬堆砌文化符号的设计误区，将传统中式造园技法、本土素雅色彩体系、古朴建筑线条等元素，融入街区景观打造、休憩空间规划、墙面改造升级等设计工作中，实现传统美学与现代空间设计的有机融合。学生通过设计创作，让老旧的地域文化以全新的空间形态落地呈现，实现了优秀传统文化的活态传承。这一过程既培育了学生的文化自信与人文素养，也能为城市文化空间升级、地域文化传播输出优质的原创设计成果，推动本土文化的创新传承与高质量发展。

3 美育融入《文化空间设计》课程教学的改革路径

3.1 重构课程教学体系，搭建一体化美育教学框架

高校及授课教师需紧扣新时代美育育人的总体要求，将美育育人目标正式纳入课程核心考核体系，构建“专业实操技能+人文文化素养+艺术审美能力”三位一体的全新教学架构。教师需要结合课程各章节的教学重点，拆分阶段性美育教学任务，让美育教育贯穿课前预习、课堂讲授、课后实训、期末创作的全教学流程，形成闭环式育人模式。

基础理论授课阶段可新增空间美学原理、传统中式美学理念、现代极简审美等相关知识点，补齐学生的美学理论短板；案例教学阶段，以苏州博物馆、成都宽窄巷子等经典文化空间项目为教学载体，拆解其空间构图逻辑、色彩搭配技巧、文化诠释方式与艺术表达思路，引导学生借鉴优秀作品的审美设计思维；实践创作阶段，重点培养学生的文化转化与美学创新能力，依托“校园文化角优化设计”“社区文化展示空间改造”等小型实操项目，循序渐进提升学生的综合设计能力。同时，教师应打破美育通识课与专业设计课的教学壁垒，整合美学赏析、传统文化概论等跨学科教学资源，让美育从附加式教学内容转变为课程核心教学模块，保障美育与专业教学深度融合、落地见效。

3.2 丰富课程教学内容，挖掘多元化美育教学资源

教学内容是美育落地的核心载体，授课教师需结合课程专业属性，全方位挖掘特色化、多元化的美育资源，丰富课程的美育教学内涵。首先，教师应深耕中华优秀传统文化美育资源，将传统建筑美学、民俗艺术形态、古典装饰纹样、中式色彩体系、江南造园艺术、北方院落格局等传统美学内容融入日常教学，指导学生掌握传统美学元素的现代化创新转化方法。

其次，立足院校所在地域，深度挖掘本土特色美育资源。以江南地区高校为例，教师可依托本地水乡文化、古镇建筑、丝绸非遗、民俗庙会等特色资源，开设江南水乡文化空间专项设计实训课程，组织学生围绕古镇滨水空间、非遗展示馆、民俗文化广场等场景开展设计创作，培养学生的在地文化审美能力与本土化设计思维。与此同时，教师在课堂中需要融入现代美学与前沿艺术资源，讲解沉浸式美学、自然治愈美学、当代装置艺术的核心设计逻辑，赏析国内外新锐设计师的优质文化空间作品，对比传统美学与现代美学的风格差异与融合路径，让学生熟练掌握不同风格空间的审美设计技巧，拓宽个人审美视野，为原创设计积累充足的美学素材与创作支撑。

3.3 创新课堂教学模式，打造沉浸式美育教学场景

针对传统课堂教学形式固化、美育体验感薄弱、学生课堂参与度偏低的问题，教师需摒弃单向灌输式的理论教学模式，全面推行体验式、探究式、项目化、场景化的新型教学模式，搭建沉浸式美育课堂。一方面，高校用常态化开展实地采风教学，每学期固定组织学生前往本地文化场馆、特色文化街区、非遗体验馆、主题文化公园开展实地调研学习。

以城市非遗文化展馆调研实训为例，学生通过实地走访，观察展馆的空间动线规划、灯光氛围营造、文化陈设布局、视觉装饰设计，直观感受文化空间的审美层次与人文价值，记录优质的美学设计细节，搭建个人专属的审美素材库。另一方面，高校需要引入校企合作真实项目开展教学，对接本地老旧社区文化空间改造、城市街角文化景观升级等实际工程项目，采用小组协作的学习模式，让学生完整完成文化调研、美学构思、方案设计、图纸落地、作品优化的全流程创作。教师在教学指导过程中，重点引导学生自主挖掘文化美学元素、创新空间艺术表达形式。同时，教师依托 VR 虚拟技术还原全国各地经典文化空间场景，让学生沉浸式赏析不同地域、不同风格的设计美学，突破实地调研的场地与时间限制，全方位提升学生的审美体验与综合设计能力。

3.4 优化考核评价体系，建立美育导向的综合评价机制

高校与授课教师需全面重构课程考核评价标准，打破传统仅以图纸规范、功能落地、软件操作为核心的单一考核模式，建立“专业技术能力+美育综合素养+文化创新能力”三位一体的综合考核体系，兼顾过程性与结果性考核、技能实操与美育素养考核。在保留原有技术考核指标的基础上，新增文化内涵契合度、美学创意新颖度、空间视觉表现力、设计原创性、人文氛围营造等美育核心考核指标，科学调整各项指标的权重占比，大幅提升美育考核在课程评价中的比重。

同时，教师需要强化全过程性考核，将课堂美学赏析发言、实地调研美学报告、阶段性设计草图、小组研讨成果、项目迭代优化记录等日常学习表现，全部纳入考核范围，全程跟踪记录学生审美能力、文化认知、设计思维的成长变化。在评价主体层面，高校应构建“教师评价+学生互评+行业导师点评”的

多元评价模式。在班级作品互评环节，学生通过相互点评作品的美学短板与文化表达不足，互相借鉴审美思路、补齐设计短板；合作企业的行业导师结合市场主流审美、行业落地标准，为学生作品提供市场化、专业化的美育指导，让学生的设计作品兼顾艺术美感与实用价值，切实提升课程美育育人质量。

3.5 强化教师美育素养，夯实课程改革师资保障

教师是课程美育改革落地的核心执行者，教师的美学素养、文化底蕴与教学能力，直接决定美育融合教学的最终成效。高校需高度重视设计类教师的美育能力培育，定期组织教师参与美育教研培训、艺术美学沙龙、地域文化研讨、行业前沿美学讲座等各类教研活动，帮助教师更新教学理念，提升文化解读、美学赏析、美育教学设计等综合能力。教师自身也要主动跳出“重技能、轻素养”的传统教学思维，主动学习前沿美育教学方法，深度挖掘课程内含的美育元素。

与此同时，高校可搭建校企协同美育育人平台，邀请资深空间设计师、艺术领域专家、非遗传承人进校园开展课堂指导、专题讲座与教研交流。例如邀请本地非遗传承人讲解传统工艺的美学特点与文化内涵，丰富课程美育教学资源。此外，教师需立足一线教学实际，主动开展美育教学改革课题研究，及时总结课程教学中的实践经验与现存问题，持续优化教学方法、完善教学流程，为课程美育改革的常态化、长效化落地提供坚实的师资支撑。

4 结语

综上所述，将美育教育深度融入《文化空间设计》课程教学，是新时代高校美育工作落地实施的必然要求，也是设计类专业优化人才培养模式、提升育人质量的关键举措，对完善课程教学体系、培育学生原创设计能力、提升学生综合人文素养具有重要的现实意义。在未来的设计类专业教学工作中，高校与授课教师需始终坚守美育育人的核心初心，持续推进课程美育与课程思政的深度融合，不断优化全方位、全过程的育人体系，推动艺术设计教育高质量发展，为社会输送更多兼具扎实专业实操技能、深厚人文底蕴与创新审美能力的优质设计专业人才。

参考文献：

[1] 徐争,刘静.构建城市特色文化空间视域下的铜艺设计实践教学思考——以铜陵学院为例[J].铜陵学院学报,2018,17(2):107-109.

[2] 尹杨平.嵌入地域文化的高职项目化教学实践——以灵江村公共文化空间设计课程教学为例[J].美术教育研究,2018,(9):120-121.

[3] 黄花.基于项目教学模式下室内茶文化空间设计教学实践[J].福建茶叶,2018,40(12):89.

[4] 任光培,胡林辉,朱逸彤.文化空间设计:案例视频版[M].中国水利水电出版社:2022.

[5] 蔡潇怡,孙珊.地方文化融入高校居住空间室内设计课程思政教学模式创新与实践[J].邢台学院学报,2024,39(2):152-159.

[6] 曾方苹.艺术设计类专业课程教学融入思政元素路径新探——基于《餐饮文化空间设计》的实践[J].铜陵学院学报,2024,23(4):120-124.

[7] 李季,李泽慧.导入美育评价的空间设计类专业毕业设计教学研究[J].新美域,2026,(7):184-186.