

大学美育教育的社会影响与未来发展趋势

刚星

吉林艺术学院音乐学院, 吉林 长春 130021

摘 要： 美育教育在大学教育体系中扮演着至关重要的角色，不仅有助于学生综合素质的提升，还对社会文化建设产生深远影响。本文通过对美育教育的理论背景、社会功能及其与德育、智育的关系进行深入探讨，结合国内外美育教育的实证研究与案例分析，进一步阐明了大学美育教育对社会发展的积极影响。在此基础上，文章分析了当前美育教育面临的挑战，并提出了相应的应对策略。同时，本文展望了美育教育未来的发展趋势，特别是科技进步与美育教育的融合、全球化背景下的美育教育发展以及政策推动与社会参与的前景。通过探讨美育教育的跨学科研究和与社会需求的结合，本文旨在为美育教育的创新发展提供新的思路 and 参考。

关 键 词： 美育教育；社会影响；发展趋势；科技融合；全球化

The social impact and future development trends of aesthetic education in universities

Gang Xing

Jilin University of Arts, Jilin, Changchun 130021

Abstract： Aesthetic education is very important in universities. It helps students grow in many ways and affects society and culture. This paper looks at the background theories, social roles, and how aesthetic education connects with moral and intellectual education. By reviewing research and case studies from different countries, it shows how university aesthetic education positively impacts society. The paper also discusses the current problems in aesthetic education and suggests some solutions. It also predicts future trends, like how technology, globalization, and policy support will influence aesthetic education. The goal is to offer new ideas and guidance for the future development of aesthetic education by exploring interdisciplinary research and responding to social needs.

Keywords： aesthetic education; social impact; development trends; technological integration; globalization

一、美育教育的理论基础与概念解析

（一）美育教育的起源与发展

美育教育，作为教育的重要组成部分，旨在通过艺术与审美的熏陶，提升学生的审美能力和人文素养。美育教育的理论基础可以追溯到古希腊的哲学思想，特别是柏拉图和亚里士多德关于美与艺术的讨论。随着时代的变迁，美育教育逐渐发展成为现代教育体系中的重要环节。德国哲学家席勒在《美育书简》中首次系统阐述了美育的理念，认为美育是人类感性与理性和谐发展的重要途径。到20世纪，美育教育逐渐被纳入学校教育体系，并在各国的教育改革中占据重要位置。

（二）美育与德育、智育的关系

“美育是审美教育，也是情操教育和心灵教育，不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。”^[1] 美育教育与德育、智育密切相关，三者共同构成了全面素质教育的核心。美育不仅在培养学生的审美能力方面发挥作用，还通过艺术与美的教育，潜移默化地影响学生的道德情感和智力发展。美育通过情感的培养，

促进学生形成正确的价值观和道德观，从而为德育提供了情感基础。同时，美育教育中的艺术创作与欣赏活动，也有助于激发学生的创造力与思维能力，促进智育的发展。因此，美育教育不仅是培养学生审美素养的重要途径，也是促进学生全面发展的有效手段。

（三）美育教育的社会功能

美育教育对社会有着诸多积极影响。毋庸置疑，美育教育能够助力我们自小培养对美的感知能力，进而学会发现生活中的美，这对于提升整个社会的文化氛围颇有助益。试想，若每个人都能领略艺术的美妙，我们的生活必将变得更为丰富、饶有趣味。

同时，美育对于继承和创新新文化具有重大意义。借助不同的艺术形式，我们不但能了解前人遗留的文化传统，还能激发创造力，塑造出独属于自己的文化特色。

审美教育在一定程度上作用于人们的价值观与道德观。许多人通过研习艺术，对美好的事物有了更为深刻的认知，并愿意将这种正能量传递给身边之人。如此一来，整个社会便会更加和谐。

作者简介：刚星，女，吉林艺术学院音乐学院，讲师，研究方向：音乐表演与教育，铜管乐演奏与教学。

二、中外高校审美教育之比较

随着世界教育体制的不断完善，各国、地区的美育教育也呈现出多元化的特点。通过对中外高校美育教育的比较分析，我们可以更好地了解不同文化背景下美育教育的实施情况，从中总结出可资借鉴的经验与教训。

（一）中国高校审美教育的发展及其现状

中国的美育教育历经了从无到有、从边缘到核心的发展过程。早在20世纪初，中国教育家蔡元培就提出了“以美育代宗教”的教育理念，强调美育在培养学生人格、提升民族素质中的重要性。在新中国成立后，美育逐渐被纳入学校教育体系，但在相当长的时间里，美育并没有成为学校教育的核心部分，更多时候被视为一种辅助性教育。

随着21世纪素质教育的大力推行，美育教育在中国高校日益受到重视。国家层面亦出台诸多支持政策，众多政策文件明确要求美育贯穿教学全过程，期望每个学生皆能接触美育，以促进全面发展。“从教育本质角度看，审美教育属于高校通识教育的一部分，是通识教育系统的组成模块，是通识教育得以实现的感性路径，因此，审美教育必须更加高效地纳入通识教育体系中，成为其有机部分。”^[2]

然而，当下高校之间的美育教育状况差异较大。“我国社会进入新发展阶段，高等教育也同步迈入新发展阶段，美育不平衡不充分发展与学生成长成才之间的矛盾日渐显现。”^[3]例如，部分重点大学已建立独立美术学院，开设丰富的美育课程，涵盖音乐、舞蹈、美术、戏剧等。而一些地方大学，因资源与师资力量有限，美育课程稀少，有的仅作为选修课或课外活动，并非完整教学体系。

不过，中国美育仍处于逐步完善阶段。目前，许多高校已开始尝试将科技与艺术相结合，如运用虚拟现实技术进行数字艺术教学，或在网络上开设艺术欣赏课程。此举不仅丰富了学生审美教育的内容，亦使广大学生得以参与其中。

（二）外国高校审美教育的发展及其现状

相较于中国，众多西方国家的高校在美育教育领域拥有更为悠久的传统以及更为系统化的体系。在欧美等发达国家，审美教育通常被视作学生全面发展的重要组成部分，甚至与学术教育具有同等重要的地位。以美国为例，诸多高校在通识教育中设立了专门的艺术课程，并要求所有学生，不论其专业背景如何，都必须修读一定的艺术学分。这样的教育理念彰显了美育在学生培养过程中不可或缺的地位。

法国和意大利等欧洲国家的美育教育与悠久的文化和艺术传统紧密相连。这些国家在高度重视美术教育的同时，也极为注重学生的艺术感知与文化素养。美术馆、剧场、音乐会等均可视为教室的延伸，学生们能够通过直接接触艺术，更为直观地了解并欣赏美。

此外，国外大学审美教育的多样性值得我们学习与借鉴。除传统的绘画和音乐之外，许多学校还开设了与当代艺术相关的课程，如影视、摄影、设计等，这充分体现了时代的变迁，也反映

了美学领域的拓展。例如，部分大学鼓励学生参与跨学科研究，将美学与工程学、计算机科学等学科相结合，以培养学生的创新思维与解决问题的能力。

然而，国外大学开展审美教育并非一路坦途。近年来，由于教育资源紧张，社会需求不断变化，部分高校面临着艺术与科技、实用与审美之间的矛盾。一些学校在推行审美教育的过程中，遭到了学生、家长和社会的质疑，他们认为艺术教育的实用性不高，尤其是在以就业为导向的当下，艺术教育的投入可能不如其他学科那样直接有效。其实恰恰相反，“艺术教育美育教育中不可或缺的手段，而美育教育又浸润在教育领域的各个方面之中。”^[4]

（三）亚洲审美教育的经验及对我们的启示

亚洲各国的美育教育各具特色，充分体现出不同文化背景下的教育理念与实践成果。从这些国家的审美教育中，我们能够汲取一些有益的经验，这些经验对于中国乃至世界其他地区均具有良好的借鉴价值。

日本的审美教育极为重视小学生审美能力的培育，且主要聚焦于小学阶段。美术在日本教育体系中是一门重要的基础课程。学校不仅注重美术、音乐、舞蹈等课程，还积极鼓励学生踊跃参与各类艺术活动，如校内展览、表演等。中国可借鉴日本的经验，将美育推广至基础教育领域，确保学生自幼便拥有丰富的艺术教育内容。

韩国将现代技术与设计理念融入审美教育之中。韩国美术学院与企业紧密合作，推动艺术与科技的融合，例如通过数字美术及多媒体设计等课程，培养学生的创造力。这种产学结合的教学模式，使得美术教育具备较强的实践性与前瞻性。中国大学应学习韩国的经验，强化与产业的合作，在艺术教育中融入现代化技术，培养学生适应未来发展的能力。

新加坡的美育教育极具代表性，即把艺术与社区相结合。新加坡众多学校与社区艺术团体合作，举办各类艺术活动及展览，以激励学生参与社会实践及社会服务。这种将美术教育与社会实践相结合的教学模式，有益于培养大学生的社会责任感，提升他们的动手能力。中国可借鉴新加坡的经验，将审美教育与社区服务相结合，增强学生的社会参与意识，培养学生的实践能力。

由此可见，亚洲地区的美育教育在课程设置、科技应用、国际交流和社会实践等方面积累了丰富的经验。中国可以借鉴这些成功做法，结合自身实际情况，不断完善和提升美育教育体系，为学生的全面发展提供更为丰富的支持和资源。

（四）中外审美教育面临的共同挑战及合作前景

中外美育教育在理念和实践方面各有特色，但也存在着一些共性问题。

1. 我国大学美育课程资源分布不均

“与传统知识教育相比，审美教育具有非外显性和内化性的特点，不容易进行直观、有效的量化衡量，这就导致审美教育在高等教育地开展过程中往往容易被忽视，成为相对薄弱的环节。”^[5]无论是在中国亦或是世界其他国家，高校美育资源严重失衡皆为普遍现象。受经费与师资力量所限，众多学校难以提供多

元化的美育课程，此情况在非艺术院校中尤为显著。鉴于此，务必强化资源共享与协作，诸如构建协作平台、开设网络课程等，以使广大学生能够获取高质量的审美教育资源。同时，积极探索跨校区、跨地域合作，充分利用既有资源，提升课程覆盖范围与质量。

2. 缺乏社会认同的美育教育

然而，在中国以及部分西方国家，普遍存在对艺术教育重视不足的现象。这使得美育课程在资源配置、政策支持等方面处于劣势。若要改变此状况，必须充分发挥美术教育在提升大学生综合素质方面的作用。此外，亦可通过举办美术展览及文化活动等形式，提高市民对美育的认知与支持力度。

3. 跨学科整合的挑战

“从理论上讲，大学审美教育应该至少跨越两大学科——美学和高等教育学；从其实质上来看，高校审美教育与社会学、管理学、心理学、哲学和文化学都有密切的关系。”^[6]在现代教育体系中，艺术与其他学科的融合日益受到广泛关注。不过，跨学科整合在实际施行过程中面临诸多困难，诸如课程设计繁复、教师专业背景存在差异等问题。中外高校可通过设立跨学科研究中心、合作开展项目等形式，探寻艺术与科技、社会科学等领域的融合途径，分享成功经验，以推动整合向纵深发展。

4. 全球化背景下的文化适应

在全球化的大背景之下，美育教育既要保持自身文化的独特特色，又需顺应国际化的发展趋势。如此一来，便需解决在全球化的艺术教育中融入地方特色这一问题。借助国际合作与交流，中外高校能够更好地理解并吸收全球化趋势下的美育资源，同时保持并传承本国文化的独特性。大学审美教育可以“充分挖掘校园的自然景观和历史遗迹，启迪学生感受大学校园的深厚历史底蕴和‘人’与‘景’的和谐共存。”^[7]

5. 合作前景

面对如此挑战，中国与国外高校的合作至关重要。其一，构建国际合作网络，实现教育资源与经验的共享，共同推进全球审美教育的发展。其二，通过国际间的艺术交流，增进学生对不同文化及艺术的认知，亦可拓展学生的国际视野。基于此，中外高校能够携手合作，解决教育资源配置不均衡、社会认同度不高等问题，共同探寻推动美育发展的有效路径。

三、美育教育的社会影响实证研究与典型案例析

1. 芬兰：美术教育的一体化和心理发展

芬兰的艺术教育模式堪称典范，其将音乐、戏剧、视觉艺术融为一体，力促学生全面发展。在芬兰赫尔辛基艺术学院，学子们不仅精研传统艺术技巧，还借助各类课程提升心理韧性与创造力。调查显示，参与艺术教育的学生心理健康状况良好，情感表达能力与创造力均颇为出众。

2. 美国：社会实践艺术与社区发展

在美国，诸多艺术计划以艺术途径推动社会发展。于纽约，众多艺术活动与社区实际议题紧密相连，旨在增强市民参与度及

文化归属感。例如“社区壁画”项目，促使市民共同参与公共艺术创作，既美化社区，又培育市民责任感与凝聚力。审美教育乃是推动社会进步与文化进步的关键方式之一。

3. 中国：中西文化的交融

在中国，为推动文化传承与创新，众多高校已然着手将传统艺术形式与现代审美教育相融合。例如中央美院开设传统水墨课程，教授学生传统技法并激励其继承与创新。此举既是对中国传统文化的有力保护，亦是对当代艺术发展的积极推动，还是培养具有国际视野艺术家的有效途径。

此外，在艺术院校中，多采用跨学科教学方式，将传统艺术与现代科技相结合。诸如有的学校将书法与数码艺术融合，运用现代媒介探索书法新的表达形式。如此一来，既赋予传统艺术现代气息，又能助力学生更好地适应现代审美。这既是对传统艺术的继承与创新，亦是对当代艺术的全新探索。

四、美育教育面临的挑战与应对策略

（一）审美教育在社会文化层面的作用

1. 文化继承和创新

美育教育于传统文化的保存及创新文化形态的催生方面功效卓著。以中国的书法、国画为例，其在美育教育的根基之上，与现代艺术相互交融，共同推动了文化的崭新发展。同理，欧、美美术作品亦借助跨文化交流及当代艺术创作，为多元的社会文化增添了崭新的色彩。

2. 提高社会审美观

美育教育让更多人熟识艺术，提升了大众的审美水准。诸多国家经由社区艺术活动、公共艺术展示等途径，让更多人得以接触艺术，进而提升了整体文化素养。例如英国的社区艺术项目凭借艺术工作坊等活动，丰富了人们的文化生活。

（二）美育教育对个体心理发展的影响

1. 情感表达与心理健康

艺术是情感表达的途径，美育教育通过艺术创作帮助学生疏导情绪，促进心理健康。研究表明，参与美育教育的学生在情绪调节、自我表达等方面有明显改善，心理弹性也得到了提升。

2. 提升创造力与问题解决能力

美育教育激发了学生的创造力与想象力。通过艺术创作与欣赏，学生能够培养独立思考和创新思维，进而提升解决问题的能力。例如参加美术教育的学生，其创造力测验成绩较好，说明美育教育在培养个人综合素质方面起着举足轻重的作用。

（三）美育在德育和道德教育中的作用

1. 情感共鸣与德育

美育教育不仅能提高大学生的审美素质，而且对德育也具有积极的推动作用。“通过开展大学生审美教育，将优秀的中国文化、中国艺术融入校园，深入学生心中，在潜移默化中催发出兼具责任感和使命感的精神动力。”^[8]通过艺术，学生能够体悟他人的情绪与人生，进而培育同情心与道德感。例如戏剧课，学生能够扮演不同的角色，经历不同的生活体验，这使其对社会伦理

问题有了更为深刻的认知。这种体验不仅能够使学生产生情感上的共鸣，更能激发他们对自身价值的思索，并形成正确的道德观念。

音乐教育也具有同样的功效。在学习音乐的过程中，学生能够感受作品所传递的情感与思想。无论是古典音乐所表达的情感，还是现代音乐所涉及的社会议题，都能让学生在音乐时，对社会议题具备更高的敏感度；在生活中也更容易展现出更强烈的道德责任感。

2. 社会公正与道德思考

美育教育也有助于学生对社会公正与道德议题的思考。艺术在探索社会不平等、促进社会变革方面的作用日益增强。通过参与艺术实践活动，学生可借助艺术创作，关注社会议题，例如种族歧视，性别不公，环境污染等。通过这些活动，学生们可以对社会公正问题进行思考，从而增强他们的道德意识。

五、未来发展趋势展望

未来，高校美育工作面临着诸多新的机遇与挑战。科学技术的进步，全球化的冲击，政策的扶持，都将使美育教育发生变化。

科学技术的发展给美育教育带来了巨大的变化。虚拟现实（VR）与增强现实（AR）将使美术学习更加交互式、沉浸性更强。例如，虚拟现实技术能使学生在虚拟环境中进行艺术创作与展示，从而扩大学生的视野。与此同时，互联网的发展，也为线上美术课程的开设提供了可行性，学校也可借助网路平台，提供多样化的美术资源，让同学们拥有接触各种艺术形式的机会。

全球化对审美教育也产生了一定的影响。越来越多的大学开始以国际化的课程与交换计划来拓展学生的国际视野。国际合作不仅使学生了解世界艺术发展趋势，也推动了不同文化间的艺术交流。例如，跨文化艺术课程及双学位课程，让学生能够在全球化的环境下成长，提高艺术素养。“尽管不同历史、不同时代、不

同文化、不同国家、不同地域、不同种族、不同学派对审美教育的基本理念、施教内容、方法路径等会有不同的理解，甚至出现相互抵牾的冲突，但其审美教育的主旨总体上是一致的，由此构成人类审美的感性共同体，这无疑也是人类命运共同体的重要组成部分。”^[9]

同时，政策支持、社会参与等因素对美育教育的促进作用也是不容小觑的。各国政府纷纷出台政策，加大经费投入，大力推进美育教育的普及与深化。同时，学校也积极开展社会实践活动，培养学生的社会责任感，提升学生的艺术应用能力。这不仅丰富了美育教育的形式，同时也增强了学生对社会议题的敏感度及解决问题的能力。

总体而言，随着科学技术的进步、全球化的推进以及政策的大力支持，高校的美育教育将会有更大的发展机遇。只有不断地创新教学模式，才能适应时代对美育教育提出的新要求，才能在国际美育教育中发挥更大的作用。

六、结语

“高校在审美教育的过程中要深入探索美育的规律，坚持课程建设体系化也是坚持渐进性原则的体现。通过循序渐进的引导和教育，激发学生的自觉性、主动性。”^[10] 美育教育在大学阶段的作用愈加突出，其影响不仅局限于学生的审美能力培养，更延伸至社会文化的传承与创新。在科技进步的推动下，数字化艺术和在线教育将为美育教育带来新的维度，使其更加现代化和全球化。在全球化背景中，国际化课程和跨文化交流将拓宽学生的视野，促进全球艺术的融合与创新。同时，政策支持和社会参与将为大学美育教育提供坚实的基础和广阔的平台。面对未来的挑战和机遇，大学美育教育应不断探索创新，深化与社会的联系，推动文化的传承与发展，为培养具有全球视野和社会责任感的艺术人才奠定坚实基础。这不仅是艺术教育的使命，更是社会进步的重要推动力。

参考文献

[1] 单杰. 美育教育赋能大学生美好生活的审美能力 [J]. 中国高等教育, 2022, (21): 51.
[2] 殷荷芳. 通识定位·分层规划·艺术主导——高校审美教育的定位及其实现路径新探 [J]. 江苏高教, 2024, (04): 100.
[3] 陈若旭. 新发展阶段高校美育教育优化路径 [J]. 中国高等教育, 2021, (23): 56.
[4] 于婉莹. 浅议美育教育的不可或缺性 [J]. 美术观察, 2020, (02): 77.
[5] 尹群. 形神兼备：推进高校审美教育高质量发展 [J]. 中国高等教育, 2023, (07): 54.
[6] 李继. 高校审美教育：内涵、价值及实践路径研究 [J]. 江苏高教, 2022(06): 116.
[7] 李继. 高校审美教育：内涵、价值及实践路径研究 [J]. 江苏高教, 2022, (06): 119.
[8] 徐宝华, 贾佳. 以审美教育为核心竞争力的大学音乐教育 [J]. 中南民族大学学报（人文社会科学版）, 2023, 43(07): 166.
[9] 杨霞曼. 人文艺术视域下的音乐审美教育——一种跨文化与跨学科的考察 [J]. 东北大学学报（社会科学版）, 2022, 24(03): 150.
[10] 曲辉. 大众文化视域下高校审美教育研究 [J]. 中国大学教学, 2020(07): 17.