

新时代高校影视艺术类课程的美育教育探索与创新研究

唐芸

重庆电子科技职业大学, 重庆 401331

DOI: 10.61369/VDE.2025050002

摘要：随着教学改革的深入进行，高校对美育教育有了新的认识。2023 年教育部颁布《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中强调“构建完善艺术学科与其他学科协同推进的美育课程体系，遵循美育特点，突出价值塑造。”充分发挥艺术类课程在美育教育中的重要作用，构建完善的美育育人机制，培养德智体美劳全面发展的高素质人才。高校影视艺术类课程作为重要艺术课程应充分发挥其美育育人价值，加强美育教育，为人才培养贡献一份力量。本文将在新时代背景下，以影视艺术类课程为切入点，探索加强美育教育的必要性，进而深入分析相关教学策略，以期提升影视艺术类课程美育教育质量，培养学生良好的审美能力和艺术素养，实现全面发展。

关键词：新时代；高等教育；影视艺术类课程；美育教育；教学改革

Exploration and Innovation of Aesthetic Education in Film and Television Art Courses in Colleges and Universities in the New Era

Tang Yun

Chongqing Polytechnic University of Electronic Technology, Chongqing 401331

Abstract： With the deepening of teaching reform, colleges and universities have a new understanding of aesthetic education. In 2023, the Ministry of Education promulgated the Notice of the Ministry of Education on the Comprehensive Implementation of the School Aesthetic Education Infiltration Action, which emphasizes "building and improving the aesthetic education curriculum system in which art disciplines and other disciplines are coordinated and promoted, following the characteristics of aesthetic education, and highlighting value shaping." "Give full play to the important role of art courses in aesthetic education, build a perfect aesthetic education mechanism, and cultivate high-quality talents with all-round development of morality, intelligence, physical fitness, art and labor. As an important art course, film and television art courses in colleges and universities should give full play to their value of aesthetic education, strengthen aesthetic education, and contribute to talent training. In the context of the new era, this paper will explore the necessity of strengthening aesthetic education by taking film and television art courses as the starting point, and then deeply analyze the relevant teaching strategies, in order to improve the quality of aesthetic education in film and television art courses, cultivate students' good aesthetic ability and artistic literacy, and achieve all-round development.

Keywords： new era; higher education; film and television art courses; aesthetic education; pedagogical reform

引言

高校影视艺术是一种具有高度综合性的艺术形式，其系列课程蕴含着丰富的审美价值和深厚的文化内涵，是美育育人的重要路径。但是当前部分高校对影视艺术类课程认识不足，美育教育不够深入，如何有效利用影视艺术类课程进行美育教育成为高校教学改革的重要课题。

一、新时代高校影视艺术类课程美育教育的重要性

影视艺术类课程加强审美教育具有重要意义。艺术具有提升学生认知等教育功能，在培养学生正确价值观念、良好审美情操等方面发挥着不可替代的作用，在实现学生全面发展的教育体系

构建中也具备极其重要的地位。与传统艺术形式相比，影视艺术在众多方面都具有其独特优势，如先进技术支持、视听效果好等，在传播覆盖率和辐射率等方面也具有独特优势。西方在影视艺术教育方面率先做出大胆尝试，培育专业人才，在社会整体审美素养方面也有所裨益。随着我国影视文化产业的快速发展与兴

盛,影视艺术专业不再局限于专业艺术院校,而是在各个综合性院校都有所设立,涵盖影视艺术类课程与影视艺术类专业。影视艺术类课程向学生普及影视知识,对影视文化产生正确、深入的认知,从而提升学生艺术素养,成为高校美育育人的重要途径^[1]。

二、新时代高校影视艺术类课程美育教育的教学路径

(一) 丰富教学内容,激发学生兴趣

教材是学生获取知识的主要来源,也是教师教学的重要凭证,在融入美育教育的过程中,教师可以从教材入手,深度挖掘其中所蕴含的美育因素,拓展教学内容,实现专业教学与美育教育深度融合、有机融合,为学生带来多样化的教学资源,激发学生学习兴趣,加强对学生审美观念引导^[2]。首先,挖掘教材中的美育元素。教师在影视艺术类课程中融入美育教育的过程中,既要教材为基准,保障基础知识传授,又要着眼于影视作品不断发展的特性根据教学需求融入具有时代性的影视作品作为案例,提升教学的时代性特征。在实际教学中,教师可以从学生对美的多元化认知,和越发个性化的审美需求入手,追随时展发展步伐,以现阶段具有美育意义的影视作品为切入点,向学生深度解析其中的审美观念,引导学生养成健康的审美意识。同时,影视艺术类课程还应发挥其价值塑造的作用,将社会主义核心价值观中对审美的内涵融入到教学当中,让学生在接受美的教育的同时,感受正确价值观的熏陶。以《视听语言》课程为例,教师在教学过程中有意识将美学中独特的人文精神融入到教学全过程,启发学生将美学中的感悟与自身发展相结合,在培养学生良好审美能力的同时实现塑造健全人格、强化责任意识等目标^[3]。在具体的教学实践当中,教师还以《觉醒年代》《功勋》等影片,引导学生的家国情怀,实现知识传授、美育教育和价值引领多重功效。

其次,拓展教学内容。在美育教育中,教师可以为学生提供拓展性教学资源,引入跨学科、跨领域的教学资源,拓宽学生美育视野,培养学生良好的创新思维。以《视听语言》课程教学为例,这一课程涵盖基本理论、语言镜头等各个方面的内容,具有一定的综合性。在教学实践中,教师可以采取理论与案例相结合的方式,帮助学生更好地了解教学内容,也能巧妙渗透美育知识,既能提升对专业知识的了解,构建系统性的理论框架,又能深化对电影叙事手法、视听元素等其中所蕴含的美学意义的研究。具体来说,在讲解画面构图的过程中,教师可以引入著名画作,实现美术知识的跨学科应用,从绘画作品的构图特点,逐渐深入到对电影画面的构图,提升学生审美意识^[4]。在学生掌握知识点后,教师可以为学生设置实践性作业,如为学生布置特定主题,让学生从主题内容入手,联系美术作品中的构图知识,寻求灵感,优化影视作品的构图,包括人物位置、背景布置、色彩搭配等,培养学生发现美、欣赏美、创造美的意识和能力。在讲解音乐的作用时,可以引入音乐学知识,向学生讲解不同音乐流派及其风格,解读不同音乐作品所呈现的情绪特点。随后让学

生从自己所擅长的音乐作品中,分析其中配乐、音效与画面相互搭配所产生的艺术效果^[5]。同样的,在教学结束后,教师也可以为学生布置相关作业,为学生提供特点视频片段,让学生根据自己的理解与审美,为其选择合适的音乐、音效,呈现出不一样的效果。此外,教师在教学过程中还可以引入心理学相关知识,从观众在观看视听作品时的心理状态入手,选择合适的视听语言技巧,达成吸引注意、引发共鸣等目标,提升美育成效。

(二) 创新教学手段,提升美育成效

随着美育教育在影视艺术课程中的应用,传统的教学方法已经难以支撑美育教育的实际需求,以及学生多元化发展的现实需要,基于此,教师可以探索多元化的教学方式,为学生带来新奇教学体验,全面提升美育成效^[6]。首先,探索多样化的教学模式。除了传统的以知识灌输为主的教学方式外,教师可以根据实际教学目标、学生发展需求等,选择不同形式的教学方法,如项目式教学、互动式教学、小组合作学习法等,满足学生多元化学习需求。例如,为了提升学生批判性思维发展,教师可以采用课堂辩论的形式进行教学,选择议题主体为有声电影,并以鲁道夫·爱因汉姆所说的,“电影正因为无声,才得到了取得卓越艺术效果的动力与力量。”以及爱森斯坦、普多夫金、亚历山大洛夫所著的《有声电影的未来》中,“朝夕思慕的有声电影的理想终于实现了。”两句话为观点进行辩论。随后,教师可以运用小组合作学习模式,将学生分成两个小组,每个小组的学生完成资料整理、观点提炼、辩论准备等工作,就上述两个观点进行激烈争论,以期在思想交锋与碰撞中深化对声音与画面结合的相关知识,提升教学成效^[7]。其次,加强实践教学。影视艺术类课程具有一定的实践性特征,教师可以通过加强实践教学的方式,深化学生对美育教育的理解。例如,在电视栏目制作课程教学当中,教师可以组织学生前往当地企业进行参观,亲身感受电视栏目制作过程中所运用的知识与技能,同时感受制作组对审美的追求,进一步深化对美育育人的了解,促进学生创新意识与审美能力的养成^[8]。最后,引入现代化信息技术。信息化教学越来越成为教学改革的重要手段,在影视艺术类课程中融入美育教育的过程中,教师可以引入数字化技术及教学工具,增强教学的趣味性,提升课程吸引力,提升教学成效。另外,影视艺术类课程本身具有丰富的数字化资源,如音频、图表、文本、视频等,是学生理解影视艺术理论知识与创作技巧不可或缺的重要资源^[9]。教师可以在此基础上引入线上智能教学平台,将美育教育资源与专业教学素材上传到线上平台,鼓励学生根据自己的兴趣爱好、进行自主学习,选择更适合自己的美育教育,实现个性化学习,提升美育育人成效。

(三) 以赛促学,以赛促教,提升课程质量

在高校影视艺术类教学课程的发展过程中,教师需要坚持成果为导向,通过“以赛促学、以赛促创和以赛促教”等方式来不断拓展整体教学的实践范围,提高学生参与实践活动的体验感,结合相应的比赛主题能够帮助教师深化艺术类课程教学中的美育效果^[10]。详细来说教师可以在日常的教学过程中将本课程的教学内容和学科竞赛进行有效结合,在学生参与的过程中可以潜移

默化地激发学生对于艺术创作的潜能和竞争意识,提高他们应对挑战和解决困难的能力。比如视听语言课程在教学过程中引导学生将理论与实践相结合,组建成相应的项目小组来让学生自主进行项目策划和相关作品的创作,引导他们分析和创作影视作品,给他们一个自由表达的平台^[11]。同时还为学生展示学长们的成功教学案例,比如18级何家驹的作品《城市的背后》就从一个普通裁缝的视角,从衣服和裁缝的维度体现了重庆甚至中国的发展,独具匠心。该作品获得2021年中国好创意暨全国数字艺术设计大赛国赛三等奖。还有彭子恒的作品《我的奶奶》也获得了2023年NCDA重庆赛区一等奖。这些作品也是美育和思政教育的有效载体。通过这些案例,来不断激励他们勇敢尝试新的摄影方式和摄影技术,使他们能够在创作的过程中不断突破自我,探索艺术表达的多样性。此外在教学过程中除了赛教融合的形式,教师还需要重视校企合作的进一步推进,与相关的合作企业共同建立高校

影视艺术类课程的实践基地,从而推动影视艺术教育和产业需求的融合,同时也能够为学生提供更加真实的实践环境^[12]。

三、结束语

综上所述,在新的时代背景下,高校影视艺术类课程面临新的发展机遇与挑战,加强对其美育教育,成为高校教学改革的新方向,是适应时代对高校发展新期待的有效手段。高校及专业教师应秉持与时俱进的教学理念,清晰地认识到影视艺术类课程开展美育育人的重要性,进而通过丰富教学内容、创新教学手段、加强实践教学等手段,构建出以影视艺术类课程为核心的美育育人体系,不断提升课程成效和育人质量,培养具有良好审美情趣、创造意识和美育素养的学生,向社会和市场输送德智体美劳全面发展的高等人才。

参考文献

[1] 林莉娅. 家国同构: 电影艺术中的“家国观”与高校美育实践的融合 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2025, 38(07): 195-198.

[2] 蔺义桥. 影视艺术在高校生态美育中的融合应用——以《生态秘境》为例 [J]. 中国广播电视学刊, 2025, (04): 97-100.

[3] 王帅. 新时代高校影视艺术类课程的美育教育探索与创新研究 [J]. 戏剧之家, 2025, (09): 163-165.

[4] 刘佳. 影视艺术对当代大学生的美育意义及实践分析 [N]. 市场信息报, 2025-03-10(015). DOI: 10.28676/n.cnki.nscxx.2025.000132.

[5] 李雪坤. 影视艺术对当代大学生的美育意义及实践路径探析 [J]. 大观 (论坛), 2025, (01): 174-176.

[6] 王磊. OBE理念指导下的高校影视艺术类课程的实践教学改革路径 [J]. 大众文艺, 2024, (21): 106-108. DOI: 10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2024.21.034.

[7] 谢菲. 基于高校影视艺术鉴赏课程的教改探索——以《影视艺术概论》为例 [J]. 新闻传播, 2024, (12): 109-111.

[8] 于嘉慧. 高校影视教育融入美育的路径建构与实践研究 [J]. 电影研究, 2024, (01): 172-174.

[9] 文成. 高校影视艺术教育中的美育探索实践与创新策略 [J]. 艺术大观, 2023, (35): 121-123.

[10] 赵一凡. 新时代高校影视艺术教育中的美育探索实践与创新 [J]. 艺术教育, 2023, (09): 139-142.

[11] 王一飞. 协同发展视角下影视艺术的美育新模式——以南京信息工程大学大学生艺术团影视传媒中心为例 [J]. 大众文艺, 2023, (16): 181-183. DOI: 10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2023.16.060.

[12] 江萌. 融媒体环境下影视艺术美育观念探析 [J]. 文教资料, 2022, (01): 22-26.