

及人之美，教化于艺——美育改革创新优秀案例

张艳丽，许嘉城，甘露顺

同济大学，上海 200092

DOI: 10.61369/ETR.2025350047

摘 要： 大道立于心，美育养于人。在纵深推进美育育人工作中，同济大学艺术与传媒学院针对往前美育工作中存在的学生主体地位不突出、师生共融共创渠道不完善、育人举措及载体情感互动薄弱等实际问题，主动秉持育人为本、春风化雨的理念，力促完善课程教学、实践活动、校园文化、艺术展演“四位一体”的普及艺术教育推进机制，探索出了三大美育工作创新实施有效路径：一是内向挖掘校史资源，传承创新校园特色文化；二是中西融通打造艺术精品，引用为学培养国际视野；三是聚力共创品牌剧目，贯通学思践悟营造实践平台，营造出了学科专业建设的良好氛围，开创了“一校多品”的美育育人工作局面。

关 键 词： 美育；改革创新；优秀案例

Beauty in Others; Education in Art — Excellent Cases of Reform and Innovation in Aesthetic Education

Zhang Yanli, Xu Jiacheng, Gan Lushun

Tongji University, Shanghai 200092

Abstract： The grand road is established in the heart, and aesthetic education nourishes people. In the work of promoting aesthetic education, Tongji University of Art and Media actively adheres to the concept of education-oriented and spring breeze, aiming to improve the mechanism of popular art education promotion, including curriculum teaching, practical activities, culture, and art performances. In view of the actual problems existing in the previous aesthetic education, such as the lack of emphasis on the dominant position of students, the imperfect channels teacher-student integration, and the weak emotional interaction of educational measures and carriers, it has explored three effective paths for the innovative implementation of aesthetic education: First, tap into the historical of the school, inherit and innovate the campus culture; second, integrate Chinese and Western cultures to create artistic masterpieces, and cultivate international vision; third, focus on the creation brand plays, connect learning, thinking, practice, and understanding to build a practice platform, and create a good atmosphere for the construction of disciplines and majors, and create a situation of one school with multiple products" in the work of aesthetic education.

Keywords： aesthetic education; reform and innovation; excellent

引言

“纯粹之美育，所以陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯”，美育是审美教育，更是情操教育和心灵教育。美育工作的顺利实施在高校贯彻落实立德树人根本任务中具有不可替代的作用。习近平总书记在给中央美院老教授的回信中强调，“做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长”。以习近平总书记这一回信精神为根本遵循，在认真贯彻落实《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》等重要文件精神基础上，同济大学艺术与传媒学院（以下简称“同济艺传”）依托学校的美育工作“五大圈层”大美育培养体系整体布局，以“一张蓝图绘到底”的思想踏实做好美育工作整体规划，配强班子、扎实根基、创立新法，坚持以美育人、以文化人，领衔创作风帆助力营造主题鲜明、格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化，形塑有温度、有情怀、有感染力的育人文化环境^[1]。

在美育工作推进过程中，同济艺传聚焦美育育人实现载体的生动打造和校园文化的传承创新，依靠专业化的优秀育人师资队伍，着重在内向挖掘校史资源，打造红色主题和人物史诗创作；促进师生共创共建，形成品牌性特色剧目以及沉淀美育育人精品成果，畅通美育育人生活化作用链三方面凝心聚力，先后推出了红色主题歌剧《江姐》《志丹，志丹》、校史舞台剧《同舟共济》、先辈人物史诗《中流砥柱》《国之英豪》、红色英烈剧《铸剑成剑》、“浦江启航 燎原井冈”“我和我的祖国”“丰碑”主题音乐会等艺术精品，

一、美育改革创新工作实施做法

1. 内向挖掘校史资源，传承创新校园特色文化。历史是最好的教科书，更是打造美育育人丰富内容产品、传承创新校园特色文化的生动素材。同济大学建校118年，与中华民族命运休戚与共，与祖国科教事业心手相牵，期间涌现出众多先辈榜样：“红岩上、红梅开，千里冰霜脚下踩”，同济校友杨益言结合亲身经历谱写不屈赞歌，与罗广斌合著长篇小说《红岩》；“希望如一颗细小的星儿，在灰色的远处闪烁着”，同济先烈殷夫化青春热血为革命诗作，为英勇抗争而壮烈献身；流连在梦中，看得见时间的模样”，同济老校长李国豪先生将个人一生同国家和民族命运相融……风云种种，不胜枚举，历史同当下、未来相通，更是铸魂育人的兴旺炉火^[2]。

为将校史灵活生动运用于艺术作品创作中，同济艺传布好美育“一盘棋”，配备专项资金、积极组织专业教师形成攻坚队伍，内向挖掘校史资源，组织开展多场讨论会邀请学界专家学者，行业领军人物等就创作展开论证指导，循照人物生平铺陈精神领航，精炼红色基因融入作品创作，融通作品主旋律与艺术性于一体，力求在形式上生动可感、在内容上旋律高扬。共颂巾帼的咏叹调，夹以民族特色的川江号子，红色主题歌剧《江姐》就以七幕艺术再现江姐等共产党员的光辉形象，搭以专业演绎和细腻舞台场景，描摹出了共产党人的碧血丹心。演出上座又叫好，观众掌声经久不息，成为了演出生动可感的真实写照。学生们读《红岩》，演“江姐”，不仅是专业的训练，也是对学校历史与精神气质的学习与传承。

着力打造“同济三部曲”。之一原创校史剧《同舟共济》以同济大学的办学历程为主线，全景式讲述了同济建校、内迁、抗战、李庄办学，建国后院系调整、改革开放中的重大贡献、抗震救灾及展望同济未来的这段可歌可泣的同济百余年历史，歌颂了一代代同济儿女兼济天下、自强不息的济世情怀^[3]。之二原创大师剧《国之英豪》以李国豪老校长的“爱国报国情怀”为主线，着力书写了李国豪老校长从身为同济学子少年立志，到远赴德国留学毅然回归祖国，到壮年时面对困厄依旧牵系祖国桥梁事业，再到七旬之际高瞻远瞩地倡导并亲自组织实施学校发展“两个转变”，以及老校长68岁时为宝钢二期工程提供科学方案支撑等史诗故事，谱写了舞台上一首荡气回肠的爱国诗篇。之三是为献礼建党100周年的原创英烈剧《铸诗成剑》，展现著名校友、“左联五烈士”之一殷夫的英雄事迹……努力打造传统文化底蕴为基，红色旋律为引领的校园文化基调。

2. 中西融通打造艺术精品，引用为学培养国际视野。在各类主题音乐会打造过程中，同济艺传依托学校对德合作优势，开展多项中外交流合作，连续多年合作举办德国音乐周，为全校师生呈现中西交汇特色演出，开设十余期德国、美国大师班和三十余场大师讲座指导学生演绎技巧。连续五届举办“上海之春”国际音乐节同济大学音乐表演艺术成果展示周、歌剧咏叹调音乐会、贝多芬诞辰250周年音乐会、艺术歌曲中的海涅、德奥艺术歌曲专场、新年音乐会等等，引西学为用培养学生国际化视野，学院

合力培养学生创新表达、创新演绎全方位能力。借鉴西方音乐创作表达技巧锻造学生传承民族历史文化、演绎好中国故事的能力，凸显培养时代新人这一核心任务，为主题性演出奠定了坚实基础^[4]。如原创推出的小提琴独奏曲《丰碑》，就以中西融通的乐律演绎，述说出战士以无穷斗志为基、抒满腔豪情为碑的款款深情，成为庆祝新中国成立71周年主题音乐会中的一大亮点。2022年新冠疫情肆虐之下，学院坚持“上海之春”校园行，开展线上音乐会公益课、星期音乐会等34场线上音乐会，用音乐去温暖世间沧桑。

3. 聚力共创品牌剧目，贯通学思践悟营造实践平台。教育的本质是“用一颗灵魂去唤醒另一颗灵魂”，以立德树人为根本任务的高校育人，最终还要落在教师和学生身上，需要以教师为主导，深耕专业创造历史文化遗产精品，引领学生向上向善，促进德智体美劳全面发展；以学生为主体，引导学生在各类艺术实践活动中参与其中、享受其中，激发其获取知识、思考问题和实践运用的恒久动力，促使学生自主学、认真想、有序做、透彻悟，真正在学思践悟中弄懂做实主题教育^[5]。

在各类品牌剧目和主题音乐会排演中，同济艺传依托影视表演和音乐表演专业的师资力量，组建起涵盖文学创作、声乐指导、表演指导等全方位专业面向的指导教师团队，课堂教学之内练好个人能力“小球”，扎实学生基本功，过好台词关、演奏关和情感关；课堂之外带动团队共创“大球”，把每一次演出舞台作为“练兵场”和“特训营”，打造真实演出体验，以“小球”带动“大球”，在素质提升上及时查缺补漏、层层递进。“从大一开始就在做导演助理，看着这部剧一点点做出来，从录音棚陪着导演熬夜录制最早的几首歌，到最终成为第一批演员，这是很锻炼人的过程”，不少同学在演出后纷纷表示一场场“实战”后专业能力有了更好的提升，能够将个人能力运用在文化创新和艺术表达之中，并在毕业后坚定选择投身演艺行业，融入为时代画像、为时代立传的文艺工作者队伍中去^[6]。

将课程教学同实践平台相贯通，系统、深刻地把握好教师主导和学生主体的对立统一，运用科学方法加以融合，在主动学、踏实做中成为自我培育、自我发展的先行者。如依托《星期音乐会》课程打造“上海之春”校园行暨同济大学艺术成果展示周特别活动；依托影视表演专业台词课、形体课等推出《中流砥柱》《国之英豪》等主题演出。与此同时，结合课程思政体系建设，融通综合素养课程、专业课程及实践类课程“三课合一”，制定整体课程改革方案，组建声乐表演教学和表演艺术课程思政领航团队，将《独唱》《星期音乐会》《台词》《表演片段训练》等纳入课程思政建设；并且贯彻落实《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》文件精神，完善课程教学、实践活动、校园文化、艺术展演“四位一体”的普及艺术教育推进机制，深入育人一线贯彻落实立德树人根本任务^[7]。

二、美育改革创新工作显著成效

在美育工作开展过程中，同济艺传加强宏观统筹，以“牵住

牛鼻子”意识抓住主要环节，着力解决制约和影响学校美育工作开展的基础性问题和现实性问题，以新政策、新举措、新机制、新路子取得了新成效，实现了突破性进展：

1.实现春风化雨式教育，在面向人人、教育人人、激励人人的育人工作中推动师生教学相长，营造学科专业建设良好氛围。

“已经记不清饰演江姐多少遍了，但是每一次演出都会有新的感觉，尤其是在演出结束时，看到台下挥舞的红旗，听到台下经久不息的掌声，更有一种成就感，一份给他人带去感动的成就感”，在《江姐》中多次接力扮演江姐一角的贾同学曾如此表示，深为江姐精神所感染的她如今也留校成为了学校辅导员队伍中的中坚力量，在角色转换中继续践行着文艺育人的初心^[8]。同时也提升了教师的获得感和幸福感，营造有温度、有情怀、有感染力的文化与文化育人环境。学院还获批上海高校课程思政整体改革领航学院，三个课程思政领航团队、获立15项上海高校课程思政教育改革项目等。

2.推出了众多艺术创作精品，擦亮了“艺传出品，同济精品”的底色，开创了“一校多品”的美育育人工作局面。以表演艺术为媒、以校史活化为纲，自2013年起着力打造《同舟共济》《国之英豪》《铸诗成剑》“同济校史三部曲”，切实发挥综合性大学办学平台和优势，聚合课堂内外、校园内外场域资源，深化思政与美育融合。“三部曲”截至目前共献演35场，线上线下覆盖观众近65w人次。《国之英豪》荣获2023年度教育部高校原创文化精品（舞台剧类）、入选中国科协等5部委“共和国的脊梁—科学大师宣传工程”；《铸诗成剑》入选上海高校“时代新人铸魂工程”培育项目高校原创文化精品，荣登百年高校“四史”学习联合讲坛^[9]。

3.营造出时代前沿、美感充盈和同济特色的校园文化，踏实

服务好校园“三全育人”总体发展格局，激发出同济青年学子立志报国的蓬勃力量。主题原创剧目编排工作在学校每年度总体美育工作方案中继续得以强化，力图在常做必做中实现主题形式常新，联动校史馆、档案馆打造校园文化地标，并结合献礼建党百年等节点推出系列展演活动，在庆祝新中国成立75周年主题音乐会上亲临现场的同学纷纷表示，“大街小巷都飘荡着《我和我的祖国》熟悉的旋律，那时候我为祖国的繁荣强大而骄傲欢喜，今年再听到这首歌，此时更加感激我生在这片土地上，让我感受到大国的柔情和脚下这片土地带给我的安全感”。

三、美育改革创新工作未来探索

大美之艺，融入大美之心，落于大美之行。在纵深推进美育育人工作的过程中，要始终秉持“在实践中发现问题，在实践中解决问题”的理念，推动校园文化建设与时俱进、为广大师生所喜闻乐见。但也更加迈入美育改革工作“深水区”，面临着新问题和新的挑战，如在规划统筹中将美育发展同学科发展建设相牵系的具体落实中还有不足，置于信息传播时代依托全媒体拓展美育阵地的力量尚显薄弱等^[10]。

结合这两大问题，未来在注重校园文化传播创新的同时，要针对全媒体时代提出的新挑战，聚焦网络文化对于学生审美鉴赏的多维度影响，与时俱进完善美育更新机制、创新美育工作方式方法，推动美育工作“向网上去，向师生受众中去”，与德智体劳“五育”并举，为校园文化环境营造打造更鲜活、更时尚的品牌特色，引领更多青年学子投身到火热的国家富强、民族复兴的伟大征程中来。

参考文献

- [1]周星.当下美育观念辨析与高校美育难题再认识[J].美育学刊,2020,(5).
- [2]滕丹.新时代高校美育工作的现实困境及破解路径[J].学习与探索,2022,(9).
- [3]殷英.新时代高校美育建设的探索[J].人民论坛,2021,(24).
- [4]齐晋.探析中华优秀传统文化与大学美育融合育人路径[J].中国民族博览,2022(13).
- [5]肖银华.美育改革与高校艺术实践课程创新研究[J].教师教育与创新,2025,8(4).
- [6]李荣涛,李晓艳,孙晶言.五育并举视域下地方综合性高校美育建设研究与实践[J].现代商贸工业,2024,45(16):71-73.
- [7]余雯欣.新时代高校美育教师专业素养提升研究[D].电子科技大学,2024.
- [8]高兰英,李欣泽.新时代高校美育工作的探索与实践[J].中国包装,2025,45(2):135-138.
- [9]林靖薇.五育并举视角下高校美育建设的现实审视与格局重构[J].济南职业学院学报,2024(3):64-68.
- [10]王天越,金晨暄,王宇轩.新时代高校美育实践[J].科学大众:智慧教育,2023(11):0091-0092.