

美育视域下影像艺术教学改革策略与实践研究

王天俊

西安欧亚学院, 陕西 西安 710065

DOI: 10.61369/ETR.2026140015

摘 要 : 随着高等教育改革的不断推进, 培养全面发展人才也成了高校育人的重要目标。而美育作为全面发展教育的重要组成部分, 是提升高校人才培养质量的重要一环。对此, 高校影像艺术教学也应积极融入美育教育, 以此来提升教学质量, 培养兼具专业素养与审美素养的复合型影像艺术人才, 实现“以美育人、以文化人”的教育目标。本文在分析美育融入影像艺术教学的价值意义的同时, 就美育视域下影像艺术教学改革策略与实践路径进行了探讨, 旨在为广大教师提供一些借鉴参考。

关 键 词 : 美育; 影像艺术; 教学改革; 实践路径

Research on the Reform Strategies and Practice of Image Art Teaching from the Perspective of Aesthetic Education

Wang Tianjun

Xi'an Eurasia University, Xi'an, Shaanxi 710065

Abstract : With the continuous advancement of higher education reform, cultivating all-round development talents has become an important goal of university education. As an important part of all-round development education, aesthetic education is a key link to improve the quality of university talent training. In this regard, university image art teaching should also actively integrate aesthetic education to improve teaching quality, cultivate compound image art talents with both professional literacy and aesthetic literacy, and achieve the educational goal of "educating people through beauty and nurturing people through culture". While analyzing the value and significance of integrating aesthetic education into image art teaching, this paper discusses the reform strategies and practical paths of image art teaching from the perspective of aesthetic education, aiming to provide some reference for teachers.

Keywords : aesthetic education; image art; teaching reform; practical paths

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确提出, 要将美育融入教育教学全过程, 培养学生的审美情趣与文化素养。在此背景下, 高校影像艺术教学也应突破以往“传统化”的育人模式, 积极将美育教育融入到课程教学中来, 以此来彰显每学科的育人优势, 实现“技能培养”和“美育育人”的同频共振, 全面提升学生的专业能力、审美素养与综合素质, 为社会培养出更多高素质、复合型影像艺术人才。

一、美育融入影像艺术教学的价值意义

(一) 丰富美育载体, 强化美育落地实效

艺术载体是美育教育落地的重要基础, 而影像艺术有着非常鲜明的直观性与传播性特点, 相较于传统的美术、音乐等艺术形式而言, 其能够打破时空限制, 将抽象的审美理念转化为动态化、可视化的视觉形象, 从而促进审美教育的有效推进^[1]。因此, 影像艺术课程是高校推进美育教育工作的天然载体, 对于美育工作落地实效的提升有着重要促进意义。例如, 通过影视纪录片的赏析, 能够让学生从中感受到人文美、自然美与生命美; 通过引导学生开展影视短片制作, 又能够为他们创设一条审美表达之

路, 促进他们审美素养的综合提升。

(二) 完善教学体系, 摆脱功利化教学困境

以往的影像艺术教学存在一定的功利化问题, 这也使得教学体系失衡, 难以实现全面人才培养的目标。而美育在课程教学中的融入能够有效破除这些困境, 推动教学体系的完善, 从而在推动专业技能教育的同时, 助力学生审美素养、人文素养的培养, 助力本课程教学“技能训练”与“美育育人”的协同推进^[2]。此外, 通过美育教育融入, 也能够让学生摆脱以往“重技巧、轻内涵”的创作误区, 理解影像艺术的审美价值与文化内涵, 树立正确的创作理念, 在掌握拍摄、剪辑等技能的基础上, 学会用镜头传递美、表达美, 破解当前影像艺术教学中“重形式、轻内涵”

的功利化困境,推动教学从“技能导向”向“素养导向”转变。

(三) 培育复合人才, 适应社会发展需求

当前,随着影像艺术行业的不断发展,社会对影像艺术人才的需求也在不断提升。这也要求影像艺术课程教学既要关注学生的专业技能培养,也要深入推进学生审美教育、创新教育工作,以此来保障人才培养质量与适应性。而美育在本课程教学中的融入,能够促进专业技能教育和审美素养教育的协同推进,从而培育具有较强专业技能、人文素养、审美素养的复合型人才。在具体的岗位工作中,他们不但能够运用影像技术来完成相关任务,而且也能够凭借自身的审美感知、创新能力,创作出更具审美价值、思想深度以及文化内涵的作品,从而满足影像艺术行业高质量发展需求,并且充分发挥影像载体在传播传统文化、弘扬时代精神等方面的价值,实现艺术价值与社会价值的统一^[3]。

二、美育视域下影像艺术教学改革策略与实践路径

(一) 重构教学目标, 确立美育核心导向

明确目标是教育教学活动有效开展的前提,也是新时期美育视角下影像艺术教学改革的核心指引。对此,应当打破以往本课程“重技能,轻美育”的传统目标导向,明确“美育引领、技能支撑、素养提升”的三维教学目标体系,以此来促进学生专业技能、审美素养与综合素养的培养^[4]。其中,美育教育目标主要是基于本课程特点,引导学生感受其中的人文美、形式美内涵美,培养他们对色彩、构图、光影以及叙事等元素的审美敏感度;专业技能教育目标则是针对学生拍摄、剪辑等专业技能的培养,重在提升学生的专业实践能力、创新能力;素养培养目标则关注学生审美创造能力与人文素养培养,引导他们能够树立正确的审美观念与创作理念,实现“以美润心、以美启智”。此外,在具体的教学过程中,应当将美育目标落实到本课程教学的各个环节之中,结合学生的年级、学情等,对目标进行细化处理,以此来让教学过程与学生的实际情况、现实需求相匹配,有效保障影像艺术课程教学质量。

(二) 优化课程体系, 实现美育与专业深度融合

课程体系是教学改革的重要载体,优化课程体系是实现美育与影像艺术教学深度融合的关键。对此,影像艺术教学应当加快构建“美育+专业”的课程新体系,将美育教育融入到本课程教学的各个环节,以此助力美育教育和专业教育的协同推进^[5]。首先,要在传统课程基础上,增设美育系列课程。基于影像艺术专业课程特点,增设《中外经典影像作品鉴赏》《影像美学》《审美心理学》等系列课程,让学生能够通过这些课程的学习深刻体会到专业课中的美育元素,提升他们的审美素养和人文素养^[6]。在此基础上,还可以积极开展“影像审美创作”等一系列实践课程,为学生提供一个审美创作实践机会,促进他们审美创造力和专业技能的协同培养。其次,应当对专业教学内容进行重构,深挖和融入美育元素。例如,在摄影课程教学中,不但要传授拍摄技巧,还要讲解构图、光影、色彩的审美规律,引导学生通过镜头捕捉美;在剪辑课程中,强调剪辑节奏、画面衔接的审美要求,

引导学生通过剪辑传递作品的审美内涵^[7]。此外,还可以将优秀传统文化、红色文化等融入到课程教学之中,引领学生展开相应的专业设计、审美创作,从而让学生能够从中收获审美感悟,促进他们审美素养培养,引领他们用专业技能来传承中华美学精神,弘扬时代正能量^[8]。

(三) 创新教学方法, 提升美育教学实效

教无定法,贵在得法。教学方法是否科学有效,直接影响着美育在影像艺术教学中的融入效果。对此,应当创新教学方法,运用多元化路径来激发学生的学习兴趣,促进他们的实践创作,从而提升影像艺术美育教学实效^[9]。首先,应当构建“鉴赏+实践”的教学模式,为学生提供一个“输入+输出”的平台,促进他们审美素养的提升。例如,可以引导学生对中外优秀的影像作品进行鉴赏,分析它们的镜头语言、叙事风格、色彩搭配以及审美结构等特点,以此来促进学生专业能力与审美素养的协同培养。在此基础上,为其布置一些审美创作任务,促进学生的专业审美创作与表达,如在鉴赏《舌尖上的中国》系列作品时,可以引导学生结合作品的相关特点展开“舌尖上的家乡美食”作品创作活动,以此来让他们在实践中锻炼专业技能,提升审美素养。其次,可以引入“项目式教学”,为学生创设一系列综合性、职业化的项目任务,促进他们的审美实践与审美创作。例如,可以联合文化企业、媒体机构等主体,引入一些真实的影像艺术创作项目,如让学生开展纪录片、短视频创作等等,激发学生的审美情趣、创作热情。再者,要立足当前数字化的时代背景,运用数字手段来创新教学模式,促进美育的有效融入。例如,可借助VR技术来打造沉浸式的媒体环境,促进学生感受影像艺术的魅力,激发他们内心的审美共鸣;引导学生运用AI技术来进行影像艺术审美创作,培养他们数字化运用能力和审美素养。

(四) 强化师资建设, 夯实美育教学基础

教育大计,教师为本。师资建设作为高等教育改革的重要一环,直接影响着影像艺术教学的质量。对此,应当加快推进师资建设工作,打造一支间距专业素养和审美素养的复合型师资队伍,促进美育教育的有效融入和专业教学的高质量推进。首先,要强化教师美育培训,通过牵线相关专家开展美育座谈会、培训会等活动来引导教师学习美育理论、影响美学的相关知识,提升教师的美育认知、审美素养^[10]。其次,可以组织教师成立“美育+影像艺术”的教研小组,定期开展交流活动,分享教育经验,探讨实际问题的解决对策,从而有效提升教师的美育融入能力和教学水平。再者,还应通过完善师资考核体系的方式来改变以往影像艺术教学“重技能,轻素养”的问题,如可以将美育教育成效、学生审美素养成长情况等纳入教师考核体系,以此来强化教师对于美育教育融入的认知,激发教师的美育实践积极性,提升教师的美育教学能力。此外,还可以引进兼具美育素养与专业能力的优秀人才,充实师资队伍,优化师资结构,促进美育教育在影像艺术教学中的有效融入。

(五) 完善评价体系, 推动美育落地生根

评价作为教育活动的“指挥棒”,直接影响着美育在影像艺术教学中的融入效果。对此,影像艺术教学评价应当突破以往“重

结果、轻过程”“重技能、轻审美”的边界，对评价体系进行全方位的创新，以此来助力美育教育融入。首先，要改变以往的结果性评价模式，引入过程性评价，打造“结果+过程”的现代评价体系，对学生影像艺术学习成果、学习过程中审美素养以及各项专业能力的提升情况进行综合点评和指导，同时对其展开针对性的教育引导，促进他们专业能力与审美素养的协同培养。其次，要明确审美素养在评价中的权重，在教学中既要关注学生专业技能评价，也要开展审美素养评价，从而推动美育育人和专业育人的同频共振。再者，要在传统师评的基础上，引入多元评价主体，从不同角度对学生的学习情况与作品进行评价，确保评价结果的客观性与全面性。例如，可以引导学生对自己的学习成果、创作作品进行点评分析，聊一聊自己的收获与不足，分享一下自己的感受与心得等等，以此来培养他们的自我反思能力，激发他

们的自主提升意识；组织学生小组之间进行互评，促进他们的相互交流、相互学习，推动学生整体专业能力和审美素养发展；联合艺术行业专家，对学生的作品进行评价，同时结合行业需求提出改进建议，从而推动学生作品质量提升与专业素养发展。

总之，美育视域下，影像艺术教学改革是落实美育育人目标、推动影像艺术教学高质量发展的必然要求，也是培养复合型影像艺术人才的重要路径。对此，广大学校和教师应当深刻把握美育教育在影像艺术教学中的融入价值，不断运用新的路径和方法去探索美育和影像艺术教学融合对策，进而培养更多兼具专业素养、审美素养与人文情怀的影像艺术人才，让影像艺术成为传递美、弘扬美、创造美的重要载体，为新时代美育事业的发展与文化强国建设贡献力量。

参考文献

[1] 何茜. 高校数字美育的实施途径与策略研究——以数字媒体概论为例[J]. 美术教育研究, 2025,(02):99-101.

[2] 郭豆. 美育融入职业学校历史教育的思考——以数字媒体技术专业为例[J]. 文化创新比较研究, 2024,8(29):126-130.

[3] 王丽颖. 试论数字媒体技术背景下艺术教育中的“技”与“艺”融合路径[J]. 国家通用语言文字教学与研究, 2024,(09):10-12.

[4] 黄龙, 庄怡宁, 鲁雯.“以文化人”视角下的高校数字媒体艺术课程改革研究[J]. 艺海, 2024,(05):85-88.

[5] 刘京. 数字美育视域下“包装设计”课程产教融合路径研究[J]. 美术馆, 2024,5(02):52-54.

[6] 徐颖茜. 本科层次职业教育中美育课程体系构建的研究与实践——以数字媒体技术专业为例[J]. 新美域, 2024,(01):136-138.

[7] 徐志. 影像思政: 新时代育人的艺术转向与美育追求[J]. 北京印刷学院学报, 2023,31(11):74-78.

[8] 林舜美. 新文科背景下高校艺术类专业美育课程教学创新研究——以设计美学课程教学为例[J]. 林业科技情报, 2023,55(04):167-170.

[9] 陈亦水, 刘梦霏. 北师大美育历程中的数字美育——数字媒体专业教育发展教学改革新模式[J]. 艺术教育, 2022,(03):37-40.

[10] 许梅. 新工科背景下工科学生审美能力的培养研究——以数字媒体技术专业为例[J]. 科技风, 2021,(24):137-138+152.