

美育引领下高职传统文化课堂“五育融合”教学模式构建——以《3dsMax&VRay 效果图制作》课程为例

陈琳

湖南商务职业学院, 湖南 长沙 410203

DOI: 10.61369/TACS.2026040033

摘 要 : 美育引领下高职传统文化课堂“五育融合”教学模式构建,旨在解决当前技术技能课程中人文素养与综合育人脱节的问题。本文以《3dsMax&VRay 效果图制作》课程为例,阐释美育引领的内涵与功能,分析五育融合的价值逻辑,揭示美育与五育的耦合机制。针对传统文化融入效果图课程的现实困境,包括美育与五育融合实践中的碎片化、工具化倾向,提出以美育为枢纽重构教学目标、内容与流程。构建包含融合目标体系、模块化教学内容及三阶实施流程的教学模式,并从过程组织、评价体系、资源保障三方面设计实施路径,为高职传统文化课堂实现“以美带五、融合育人”提供可操作框架。

关 键 词 : 美育引领; 五育融合; 高职教育; 传统文化课堂; 效果图课程

Construction of "Five-Education Integration" Teaching Mode in Traditional Culture Classroom of Higher Vocational Education under the Guidance of Aesthetic Education —— Taking the Course "3dsMax&VRay Rendering" as An Example

Chen Lin

Hunan Business Vocational College, Changsha, Hunan 410203

Abstract : Under the guidance of aesthetic education, the construction of "five-education integration" teaching mode in traditional culture classroom in higher vocational colleges aims to solve the problem that humanistic quality is out of touch with comprehensive education in current technical skills courses. Taking 3dsMax&VRay Rendering as an example, this paper explains the connotation and function of aesthetic education, analyzes the value logic of the integration of five educations, and reveals the coupling mechanism between aesthetic education and five educations. In view of the practical dilemma of the integration of traditional culture into the effect diagram course, including the tendency of fragmentation and instrumentalization in the practice of the integration of aesthetic education and five educations, this paper puts forward the reconstruction of teaching objectives, contents and processes with aesthetic education as the hub. This paper constructs a teaching model that includes the integration of target system, modular teaching content and three-stage implementation process, and designs the implementation path from three aspects: process organization, evaluation system and resource guarantee, so as to provide an operable framework for the traditional culture classroom in higher vocational colleges to realize "educating people with beauty and integration".

Keywords : aesthetic education leading; integration of five educations; higher vocational education; traditional culture classroom; rendering course

引言

高职院校的《3dsMax&VRay 效果图制作》这门课程以往侧重于软件的操作以及参数的调整,传统文化元素的融入大多止步于纹样贴图这一层面,美育与德育、智育、体育、劳育之间缺少有机联系。美育的引领重视用审美经验来综合多元的教育要素,给五育的融合赋予情感与价值方面的联系^[1]。本文试图解决这样的问题:怎样在技术实训课堂当中,凭借传统文化内容的载体,塑造美育引领之下的五育融合教学模式?研究会按照顺序去界定核心概念及其逻辑联系,分析教学现状存在的问题,构建教学模式,并规划执行路径,希望给高职设计类专业的课程改革提供理论参考和应用方案。

一、核心概念与逻辑关联

（一）美育引领的内涵与功能定位

美育引领把审美教育当作教学组织的价值核心和方法论基础，通过感知、体验、创造这些审美活动来促使其他各种教育协同产生影响。在此门课程当中，美育的功能定位在于“审美激发”：当学生分析古典建筑构件的大小关系、色彩以及材质的时候，美感评定就成为了知识形成之处。美育不再是附加的部分，融入到建模和渲染的整个过程里面，给技术实践增添文化内涵^[2]。美育引领具备激发学习动力并调节认知负担的功能，让学生在审美快乐之中完成复杂的技能锻炼。

（二）五育融合的价值指向与内在逻辑

五育融合关注德育、智育、体育、美育、劳育在教学目标中并非简单相加的整合情况。此融合的价值取向在于塑造“全面发展的人”，其深层逻辑体现为：德育给予文化伦理及工匠精神层面的价值引导；智育构筑起透视原理、光物理以及软件逻辑认知方面的基础；美育充当经验整合与形式创建之间的桥梁；劳育借助建模、布光、渲染等身体实践来达成劳动素养目标；体育虽较为隐匿，但通过坐姿、视知觉调节融入其中。五育环绕着“完成一幅传统文化主题效果图作品”这个关键任务而有机交融，产生出目标一致、流程相互契合的状态。

（三）美育与五育融合的耦合机制

美育与五育相融合的耦合机制依靠审美经验的“中介性”与“统觉性”形成。审美评判需主体调动所有心理机能，即道德想象（德育）、形式分析（智育）、感官协调（体育）、操作行动（劳育），会自然而然促使各育相互关联。在课程执行方面，这种耦合机制表现为“审美锚点”的设计，把一个经典传统文化场景（比如宋代书房）的数字化复原当作项目主线^[3]。学生在探寻画面美感之时，必定会牵涉到历史考证（德、智）、空间尺度感知（体）、模型制作与材料调配（劳）。美育充当动力源泉，使五育融合由理念提倡转为成为教学常规。

二、教学现状与问题分析

（一）传统文化融入效果图课程的现状

当前，《3dsMax&VRay 效果图制作》这门课程对待传统文化主要存在三种方式。第一种是纹样素材替换法，即把欧式柱头换成中式花纹；第二种是命题附加法，即让模型具备中国元素；第三种是赏析导入法，也就是在课前出示古画案例。但是这些方法并没有真正深入到课程的知识体系当中，传统文化只是被当作一种表面的装饰物。学生抱怨说“贴图做好之后就忘记了”，文化符号与建模逻辑、光照系统之间没有本质上的联系。多数教学案例仍以现代家居或商业空间为主，传统文化内容占比不足15%，且集中在个别章节，缺乏系统性嵌入。

（二）美育与五育融合的现实困境

美育融入五育存在三重困境。目标方层面，课程大纲依旧以知识—技能—三维框架来界定，美育目标被简单化为“提升审美能

力”，而德、体、劳的目标要么未得到体现，要么只是流于形式。过程层面，实训环节重视参数精准度与渲染速率，审美判断被当作主观感受予以排斥，五育被割裂成各自独立的活动，课间做的眼保健操算作体育活动之类情况屡见不鲜^[4]。结果层面，学生的作品虽然形式繁多，但却缺少对文化的领悟和价值的阐述，德育与美育出现脱节现象。多数教师缺乏整合教学的规划能力和评价手段，导致“五育并重”流于表面，止步于口号层面。

（三）问题归因与教学改进突破口

问题的根源在于，课程知识观仍是技术工具理性的一种体现，把美育和传统文化当作“素养点缀物”。教学设计缺少跨育迁移所需的认知脚手架，评价体系也未形成起五育行为方面的指标。要想取得教学改进，存在三个关键之处：第一，重塑知识观，把效果图制作当作“文化意义的视觉塑造进程”，不能仅仅看作是技术成果的展示；第二，规划出包含“审美—认知—操作”三个阶段的任务链，使得各个五育要素在具体的执行步骤当中得以发挥相应的作用；第三，研制基于作品档案袋的综合评价量规，使美育引领可观察、可记录，可以实施观测并予以记录。先从“一座斗拱的数字化渲染”这个最小可行产品入手，慢慢拓展到完整的场景之中。

三、教学模式构建

（一）融合目标体系设计

融合目标体系具备“一核三层”的结构特征。“一核”即美育引领下的审美判断能力，“三层”包含基础层（感知与规范）、综合层（领悟与迁移）以及创造层（表达与反思）。基础层关联智育（软件操作规范）、劳育（建模习惯）和美育（比例感知）；综合层涉及德育（传统文化伦理领悟）、智育（光照物理）和体育（视疲劳防控）；创造层重视五育共同达成效果——学生在渲染作品里表现出文化叙述、技术恰当性以及审美独特性^[5]。该目标体系通过行为动词予以表述，如“可以通过调节材质反射率来表现木作构件的历史感”。

（二）教学内容模块重组

把原来的课程按照“建模—材质—灯光—渲染”的线性结构重新组织成四个主题模块。模块一叫“格物：古建构件数字化复原”，此模块重点在于德育和劳育，非常看重榫卯结构所体现的劳动智慧。模块二名为“绘色：传统色彩与材质逻辑”，该模块偏重美育和智育，要剖析矿物颜料在VRay材质里的参数映射情况。模块三被称作“取光：自然光照的文化表意”，此模块着重美育和体育，需模拟书房在不同时间的光环境及其视觉舒适度。模块四叫做“造境：场景叙事与完整表达”，包含五育，即德、智、体、美、劳这五个方面。每个模块设置“审美导引—技术分解—融合实训”三个环节，传统文化不再是贴图，而成为决定技术参数依据。

（三）教学实施流程构建

教学开展流程被定义为“三阶六步”。第一阶段称为“审美唤醒”，此阶段包含文化语境导入以及审美锚点创建两个部分。教

师会展示《营造法式》图样，并引导学生阐述自身的视觉感受。第二阶段是“融合实训”，这个阶段包含五育任务的分解以及分组协作制作这两部分。以渲染斗拱为例，一组负责历史尺度考证（智德），另一组负责材质反光调节（美劳），还有一组负责视觉疲劳检测（体）。第三阶段属于“审美反思”，其中涉及作品相互评价以及融合日志的撰写^[6]。要让学生写下自己在哪一育方面最为薄弱。每个步骤限时且设置过程性观察点，教师通过课堂数据表记录各育行为发生频次，形成闭环迭代。

四、实施路径与保障机制

（一）教学过程组织策略

教学过程采取“项目制+角色轮换”策略。以“复原一座消失的宋代亭阁”为主线项目，小组内部设立文化研究员（承担德育考察职责）、技术工程师（重点在于智育）、渲染艺术家（主要负责美育）、质量员（监管劳育与体育）。每两周交换一次角色。每一节课包含5分钟的“审美热身”环节（分析一幅古画的渲染特点），接着是30分钟的综合实训，最后还有10分钟的“五育三问”总结时间（当天哪一育表现较好？哪一育有所缺失？次日怎样提升？）。教师充当审美教练，不直接改动参数，而是通过提问来引导学生开展审美决策，让五育融合成为日常教学节奏中的常态。

（二）教学评价体系设计

评价体系以“融合表现性评价”框架为依循，其权重分配情况如下：审美判断力占30%，德育渗透占20%，智识应用占20%，劳动规范占15%，健康意识占15%。评价工具为五育融合量规，每种能力划分出四个等级（即萌芽、发展、熟练、引领）。如德育中的“引领”级别体现为“能够自主探究文化根源，并按照此来修正模型所犯的历史性失误”，而劳育里的“熟练”级别则显示为“文件

管理井然有序，对快捷键的运用极为高效，还会自发地整理自己的工作区域”^[7]。评价主体包含教师、组间互评以及自身评价，用“融合闪光时刻”档案袋去收集代表性作品和反思日志，到学期末执行成长叙事评定，不再采用单一分数排名的方式。

（三）教学资源与条件保障

资源建设时，要开发“传统文化素材-物理参数对照库”，把古画、文物里的色彩、材质、光照参数转为成VRay可立即调用的预设文件，减小技术难度。建设线上“五育融合案例集”，收集不同融合侧重的学生作品及其评价语。从条件保障来讲，机房需安装双显示器（一个屏幕用于建模，另一个屏幕用作古画参考），还要设置定时护眼提醒（体育方面的保障）。要把“融合教学设计能力”列入教师教学能力竞赛和职称评定标准之中，每学期举办“传统文化数字渲染双年展”，让融合成果得以展示并收获反馈，形成闭环^[8]。学校层面建立跨专业（艺术、历史、计算机）协同备课制度，从制度上支撑美育引领下的五育融合教学模式持续运行。

五、结语

本文以《3dsMax&VRay效果图制作》这门课程为例，构建了美育引导下的高职传统文化课堂“五育融合”教学模式。研究显示，美育能够成为一种组织性的关键点，把德育的文化认同、智育的知识形成、体育的感知调控以及劳育的操作应用整合进效果图制作的技术步骤里面。通过重构融合目标体系、重新安排模块化的教学内容、规划出三个阶段的开展流程，再加上对应的过程组织策略、表现性评价体系以及资源保障机制，有效地解决了传统文化融入仅停留在表面、五育应用零碎割裂的问题。该模式为高职技术技能课程实现“以美带五、融合育人”提供了可操作的实践框架。

参考文献

- [1] 迟威娜. 高校五育融合的实践困境与路径创新研究[J]. 牡丹江大学学报, 2025, 34(11): 78-85.
- [2] 李霞. 高职院校心理健康教育与“五育融合”研究[J]. 社会与公益, 2025, (18): 239-241.
- [3] 张娇. “五育融合”理念下五年制高职院校学生社会与情感能力培养的路径研究[J]. 才智, 2025, (17): 61-64.
- [4] 杨鸿锋, 蒋文沛, 刘紫薇, 等. 基于“德育引领五育共进”的高职院校学生评价体系构建[J]. 广西教育, 2023, (24): 51-55.
- [5] 崔琪. 五年制高职文化育人体系构建的背景、挑战与创新路径[J]. 教育视界, 2023, (15): 52-56.
- [6] 杨海宁. “五育融合”理念下高职院校思政实践教学探析[J]. 科学咨询, 2022, (16): 105-107.
- [7] 李千乔, 韩颖. 新时代高职院校审美教育实施现状及路径研究[J]. 连云港职业技术学院学报, 2022, 35(02): 88-92.
- [8] 崔珊珊. 美育视角下高职院校教育改革的必要性及有效路径[J]. 无锡职业技术学院学报, 2022, 21(03): 1-5.