

高校艺术通识教育重构

张天

绥化学院, 黑龙江 绥化 152001

DOI:10.61369/EIR.2026050020

摘 要 : 高校艺术通识教育是高等教育体系中涵养学生审美素养、培育人文精神、激发创新潜能的核心板块,也是落实“五育并举”育人方针、推进素质教育的关键环节。当前我国高校艺术通识教育仍处于发展阶段,存在定位模糊、课程体系不完善、师资力量不足、教学模式固化等现实困境。本文通过梳理高校艺术通识教育的核心内涵与价值,分析当前实施过程中存在的问题,结合新时代高等教育发展需求与学生成长规律,提出“回归常识,真实体验”的主旨,规划了优化课程设置、创新教学模式、强化师资建设、完善评价机制等实践路径,旨在为高校艺术通识教育的高质量发展提供参考思路。

关 键 词 : 高校; 艺术通识教育; 美育; 课程改革; 素质教育

Reconstruction of Art General Education in Colleges and Universities

Zhang Tian

Suihua University, Suihua, Heilongjiang 152001

Abstract : Art general education in colleges and universities serves as a core component of the higher education system, nurturing students' aesthetic literacy, cultivating humanistic spirit, and stimulating innovative potential. It is also a pivotal link in implementing the educational policy of "simultaneous development of the five areas of education" and advancing quality-oriented education. Currently, art general education in Chinese colleges and universities is still in its developmental stage, facing practical challenges such as ambiguous positioning, an imperfect curriculum system, inadequate faculty strength, and rigid teaching models. This paper elucidates the core connotations and values of art general education in colleges and universities, analyzes the existing issues in its current implementation, and, considering the development needs of higher education in the new era and the growth patterns of students, proposes the theme of "returning to common sense and embracing authentic experiences." It outlines practical paths including optimizing curriculum design, innovating teaching models, strengthening faculty development, and improving evaluation mechanisms, aiming to provide reference ideas for the high-quality development of art general education in colleges and universities.

Keywords : colleges and universities; art general education; aesthetic education; curriculum reform; quality-oriented education

高等教育的核心使命是培养德智体美劳全面发展的高素质人才,其中美育作为五育融合的重要组成部分,对塑造学生健全人格、提升综合素养具有不可替代的作用。艺术通识教育区别于专业艺术教育,其面向全体非艺术专业学生,以艺术赏析、艺术理论、艺术实践为主要内容,旨在让学生掌握基础艺术知识、提升审美判断能力、感知艺术背后的人文内涵,而非培养职业艺术从业者。

在新文科建设、文化强国战略推进的背景下,高校艺术通识教育的重要性日益凸显。然而,受传统教育理念、办学条件等因素制约,多数高校的艺术通识教育尚未形成成熟、系统的实施体系,课程边缘化、形式化问题突出。因此,深入探究高校艺术通识教育的实施逻辑与实践路径,对推动高校美育改革、完善人才培养体系具有重要的现实意义。

一、高校艺术通识教育的核心内涵与价值

(一) 核心内涵

高校艺术通识教育是以艺术为载体的通识教育形式,其核心

是“通识”与“美育”的融合。是区别于艺术专业教育、兼具人文性与普及性的特殊教育形式。从教育内核来看,这一融合属性体现为双重维度的实践指向:一方面,它打破学科壁垒,覆盖美术、音乐、戏剧、影视、传统艺术等多元领域,确保学生接触不

作者简介:张天(1982.01—),男,汉族,黑龙江省哈尔滨市人,本科学历,毕业于中国人民大学艺术学院,就职于绥化学院,美术学讲师,主要从事美术学理论与实践教学工作。主要研究方向:中西艺术结合。

同类型的艺术成果；另一方面，它以“通识”为导向，弱化专业技能的深度训练，侧重理性审美思维的科学化培育、深厚人文精神的全方位渗透，将教学重点放在梳理艺术发展规律、解析艺术作品内涵、探究艺术价值本质上，着重引导学生建立艺术与日常生活、社会发展、人文历史、文化传承之间的关联认知，推动学生从被动的艺术欣赏者转变为主动的艺术思考者，在沉浸式、体验式、思辨式的艺术学习过程中，实现艺术认知水平提升与情感人格完善的双重育人目标，最终达成以美育人、以文化人的核心教育追求。让学生在艺术体验中实现认知与情感的双重提升。

（二）核心价值

高校艺术通识教育以系统化的艺术感知、鉴赏与体验为路径，引导学生深度接触中外经典艺术作品，在对色彩、线条、构图、旋律、节奏、叙事结构等艺术语言的辨析与体悟中，逐步建立起理性、健康、高雅的审美判断标准，摆脱审美碎片化、娱乐化与功利化倾向。逐步建立正向的审美观念。与此同时，古今中外优秀艺术作品所承载的人文精神、价值追求、道德理想与情感力量，能够潜移默化地滋养学生心灵，缓解学业与生活带来的心理压力，陶冶道德情操，塑造平和包容的心理状态。通过情感共鸣与精神升华，艺术通识教育实现对学生情感结构、价值观念与人格意志的正向塑造，推动其形成自尊自信、理性平和、积极向上的人生态度，为健全人格的养成与全面发展奠定重要基础。

艺术创作的核心是创新，也是新时代高等教育人才培养的核心指向。艺术通识教育通过赏析创意作品、开展轻量实践活动，能够培养学生的发散性思维，形象思维、批判性思维与跨界整合能力，打破单一学科带来的思维定式与认知壁垒。在当前社会对复合型、创新型、应用型人才需求日益迫切的背景下，艺术通识所培育的审美判断力、视觉表现力、问题重构能力与创新意识，具有高度的跨领域迁移性。它既可以助力理工科学生提升科研表达、产品设计与工程美学水平，也能赋能人文社科学生强化逻辑表达、文化阐释与内容创新能力，从而提升学生的综合竞争力，使其更好地适应未来社会发展对高素质创新人才的根本要求。助力学生成为兼具专业素养与创新能力的综合型人才。

中华优秀传统文化是民族文化的瑰宝，蕴含着中华民族的审美理念与精神特质。高校艺术通识教育通过开设国画、书法、戏曲、传统工艺等相关课程，让学生系统了解传统艺术的发展脉络与文化内涵，感受中华艺术的独特魅力，从而增强民族自豪感与文化认同感，成为中华优秀传统文化的传承者与弘扬者，为文化强国建设注入青年力量。

艺术通识教育是高校育人体系的重要补充，能够弥补传统专业教育中“重知轻美”“重技轻道”的不足。将艺术通识教育纳入人才培养方案，构建“专业教育+通识教育”融合的培养模式，是高校落实“五育并举”方针、完善育人体系的必然要求，也是推动高等教育内涵式发展、提升办学质量的重要举措。

二、高校艺术通识教育实施中的现实困境

（一）定位模糊，重视程度不足

部分高校对艺术通识教育的认知存在偏差，将其视为“附属课程”“兴趣课程”，未纳入人才培养核心体系，存在课程学分占比低、教学安排随意、经费投入不足等问题。同时，受功利化教

育导向影响，学生更关注专业技能、就业相关课程，对艺术通识教育缺乏学习积极性，认为其“无用”，导致课程教学流于形式，难以发挥育人实效。

（二）课程体系不完善，内容与形式单一

当前高校艺术通识课程存在两大突出问题：一是内容同质化严重，多以中外美术史、音乐史赏析为主，缺乏对中华传统艺术、当代新兴艺术（如数字艺术、新媒体艺术）的覆盖，且课程层次单一，未形成“基础普及+进阶提升+实践创新”的阶梯式课程体系；二是形式固化，以课堂理论讲授为主要方式，缺乏实地观摩、作品创作、互动体验等实践类课程，难以激发学生的学习兴趣，无法实现审美能力与实践能力的同步提升。

（三）师资力量薄弱，教学模式滞后

高校艺术通识教育师资存在“数量不足、结构不均”的问题：多数高校缺乏专职艺术通识教师，多由艺术专业教师兼职或其他专业教师转型授课，这些教师往往缺乏系统的通识教育理念，对非艺术专业学生的认知特点与学习需求把握不足。同时，教学模式仍以“教师讲、学生听”的传统模式为主，缺乏案例教学、混合式教学、项目式学习等创新模式，课堂互动性与趣味性不足，教学效果大打折扣。

（四）评价机制不健全，导向作用缺失

现有艺术通识课程的评价方式多以期末论文、笔试为核心，侧重知识记忆的考核，忽视对学生审美判断能力、实践创新能力、课堂参与度的评价，评价标准单一、片面。这种评价机制不仅无法真实反映学生的学习成效，还会误导学生重理论轻实践、重结果轻过程，不利于艺术通识教育育人目标的实现。

三、以“回归常识，真实体验”为提升高校艺术通识教育的主旨

针对当前高校艺术通识教育存在的定位偏差、形式化、功利化等现实困境，想要突破发展瓶颈、激活育人实效，应确立“回归常识，真实体验”的主旨，为后续教育优化改革奠定方向、理清思路，这也是贴合艺术通识教育本质规律、契合学生美育成长需求的必然选择。

“回归常识”，作为高校艺术通识教育的根本诉求，摒弃偏离初心的教育导向。一方面回归艺术普及的基本常识，明确艺术通识教育面向全体学生、以美育人为核心目标，区别于艺术专业技能教育，杜绝盲目追求教学内容专业化、深度化，脱离非艺术专业学生认知水平与学习需求；另一方面回归高等教育育人常识，摆脱功利化、形式化的教育误区，不将艺术通识教育视为凑学分、应付办学考核的附属环节，始终围绕审美素养培育、人文精神浸润、健全人格塑造的核心要义开展教学，还原艺术通识教育的美育本质。

“真实体验”，作为艺术通识教育的实践属性与感知逻辑，破解单向灌输、纸上谈兵的教学弊端。艺术通识教育的核心是审美感知与情感共鸣，绝非单纯的理论知识记忆，要求教育过程跳出书本讲授、课件观赏的单一模式，搭建贴近艺术本体、贴近学

生生活的沉浸式、参与式教学场景，让学生摆脱被动接受的学习状态，通过实地艺术研学、亲手实践创作、现场互动赏析等真实可感的方式，亲身感知艺术魅力、体悟艺术内涵、理解艺术与生活及人文的关联，实现从表层认知到深层共情的转变，让美育真正落地见效。

“回归常识”与“真实体验”二者相辅相成、辩证统一，回归常识是前提与方向，为艺术通识教育找准定位、规避偏差；真实体验是路径与抓手，让常识回归落到实处、彰显价值。这一主旨既回应了当前高校艺术通识教育的实施痛点，也为后续优化路径的制定与实施提供了核心遵循，确保教育改革始终贴合美育本质、贴合学生成长规律，推动高校艺术通识教育从理论走向实践，真正实现以美育人、文化塑人的根本目标。

四、高校艺术通识教育的优化路径

（一）明确定位，强化保障

高校需转变教育理念，深刻认识艺术通识教育的育人价值，将其纳入人才培养全过程，明确其在“五育并举”中的核心地位。制定专项艺术通识教育发展规划，保障课程学分、教学经费与课时安排，将艺术通识教育的实施效果纳入高校办学质量评价与教师绩效考核体系。同时，通过校园宣讲、艺术展览、文艺展演等活动，营造“重视美育、参与美育”的校园氛围，转变师生对艺术通识教育的认知偏差。

（二）优化课程，丰富形式

构建“基础+进阶+实践”的多层次艺术通识课程体系：基础课程面向全体学生，开设《艺术导论》《中外美术鉴赏》《音乐通识》等普及性课程，夯实学生艺术基础；进阶课程针对不同专业学生，开设《艺科融合》《传统艺术创意》《数字艺术赏析》等特色课程，实现因材施教；实践课程聚焦动手能力培养，开设《书法基础》《手工创作》《戏剧表演》等轻量实践类课程，让学生在创作中感知艺术。此外，加大中华传统艺术课程比重，融入红色艺术、当代艺术内容，推动课程内容的多元化与时代化。

（三）强师优教，模式创新

一方面，加强专职师资队伍队伍建设，引进具备通识教育理念与跨学科知识背景的艺术人才，同时对现有兼职教师开展通识教学理念、教学方法专项培训，提升师资专业素养与教学能力；另一方面，创新教学模式，打破课堂局限，采用案例教学、情景教学、实地观摩（美术馆、博物馆研学）、线上线下混合式教学等方式，结合新媒体技术（如数字艺术展、线上艺术课堂）丰富教学形式，增强课堂互动性与体验感。此外，联动校外艺术机构、艺术家资源，开展专题讲座、实践工坊等活动，拓展教学边界。

（四）完善评价，聚焦过程

建立多元化、过程性的评价体系，改变单一期末考核模式：将课堂参与、艺术赏析报告、实践创作作品、小组合作成果、学习反思等纳入考核范围，考核权重占比不低于50%；评价主体采用“教师评价+学生自评+学生互评”相结合的方式，侧重评价学生的审美思维、创新意识与实践能力，而非单纯的知识记忆。通过科学的评价机制，引导学生主动参与艺术体验与创作，真正实现“以评促学、以评促教”。

五、结语

高校艺术通识教育是提升学生综合素养、培育人文精神、推动高等教育高质量发展的重要途径，其发展水平直接关系到人才培养质量与文化传承创新成效。当前高校艺术通识教育虽面临定位不清、课程不足、师资薄弱等困境，但只要高校围绕着“回归常识，真实体验”的主旨，明确育人定位、完善课程体系、强化师资建设、创新教学模式与评价机制，就能逐步构建起系统、成熟的艺术通识教育实施体系。

未来，高校艺术通识教育需进一步紧跟时代发展趋势，融合数字技术、跨学科理念，不断丰富教育内涵与形式，让艺术通识教育真正融入学生成长全过程，助力学生成为兼具审美能力、创新能力与人文情怀的新时代全面发展人才。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见 [Z]. 2020.
- [2] 吴戈. 高校通识教育与专业教育融合路径研究 [J]. 高等教育研究, 2021(05).
- [3] 杨晓江. 高校艺术通识教育课程体系构建与实践 [J]. 美育学刊, 2022(03).
- [4] 李娟. 新文科背景下高校艺术通识教育教学模式创新 [J]. 创新教育研究, 2023(08).
- [5] 张悦. 高校艺术通识教育评价机制改革探析 [J]. 教育理论与实践, 2024(12).