

大学美术课程教学与审美建设研究

张 丽

德宏职业学院 云南 芒市 678400

摘 要：美术作为一门涉及人类感知、情感、思维和创造力的学科，在高等教育体系中占据着重要地位。本文提出了激发学生美术学习兴趣、尊重学生主体地位以及在实践中探寻美育策略，旨在提升学生的审美感知、理解、表达与创造能力。研究表明，科学合理的美术教学方法不仅能有效提升学生的审美能力，还能促进其综合素质的全面发展，为培养具有创新精神和社会责任感的高素质艺术人才奠定坚实基础。

关键词：大学；美术课程；教学；审美建设

引言

大学美术课程教学不仅是艺术知识与技能的传授过程，更是学生审美能力、人文素养和文化内涵的培育过程。然而，当前大学美术教学中仍存在着学生审美素养提升不足、教学方法单一等问题。因此，探讨如何优化大学美术课程教学，促进学生审美能力的建设，具有重要的现实意义和学术价值。

1 大学美术教学中渗透美育教学的必要性

在当今这个日新月异的现代化社会，教育领域正经历着前所未有的变革与革新，人才培养的目标不再仅仅局限于知识技能的传授，而是更加注重学生全面发展的需求，强调个性成长与心理健康的并重。在这一背景下，美术教育作为培养学生审美情趣、创新思维及艺术素养的重要途径，其内涵与外延均得到了显著的拓展与深化。美育，作为教育体系中不可或缺的一环，其核心价值在于通过美的熏陶与引导，促进学生心灵的净化与升华，塑造健康向上的人格品质，从而为学生未来的全面发展奠定坚实的基础^[1]。而高校作为人才培养的高地，积极响应国家关于加强美育工作的号召，将美育融入美术教学的全过程，旨在通过这一融合，不仅提升学生的艺术鉴赏力与创作能力，更重要的是，引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观，培养他们成为具有独立思考能力、良好心理素质及高尚道德情操的新时代青年。另外，美育与美术教育的融合，并非简单的加法运算，而是基于两者内在规律的深刻理解与把握，寻找并强化它们之间的契合点，实现优势互补与相互促进。美育注重情感的培育与心灵的滋养，通过艺术作品的欣赏与创作，引导学生感受美、理解美、创造美，进而在美的体验中陶冶情操、净化心灵；而美术教育则侧重于技法的传授与创造力的激发，通过系统的学习与实践，培养学生的观察力、想象力与表现力，为他们打开通往艺

术殿堂的大门。当这两者有机结合时，不仅能够丰富美术教学的内涵，使其更加生动有趣，还能够深化美育的渗透力，使学生在掌握艺术技能的同时，获得心灵的滋养与人格的完善。

2 改善美术基础知识教学的有效措施

2.1 树立正确的教学观念，提升教师自身的素质

在推进美术教育的深化进程中，树立正确的教学观念并持续提升教师自身的素质，是确保教学质量与成效的关键所在。这一过程不仅关乎教师个人能力的提升，更直接影响到学生美术素养、创新能力及审美情趣的全面发展。具体而言，教师应首先认识到，美术教育不仅仅是技法的传授，更是情感的交流、思想的碰撞与美的探索。在教学过程中，教师应积极转变角色，从传统的知识灌输者转变为学习的引导者与促进者，鼓励学生主动探索、勇于实践，让他们在参与中体验美、感知美，进而激发对美术的浓厚兴趣与无限热爱。这种以学生为中心的教学模式，不仅能够提升学生的学习积极性与主动性，还能有效培养他们的自主学习能力和问题解决能力，为他们未来的学习与生活奠定坚实的基础。为了实现这一目标，教师需要不断拓宽自己的知识视野，深化对美术理论的理解与掌握，同时紧跟时代步伐，了解最新的教学理念与教学方法^[2]。通过参加专业培训、学术交流等活动，教师可以不断吸收新的教育成果，丰富自己的教学手段与策略，使课堂教学更加生动有趣、富有成效。此外，教师还应注重个人艺术修养的提升，通过自身的言行举止、作品创作等方面，向学生传递出对美的追求与热爱，潜移默化地影响学生，引导他们树立正确的审美观与价值观。

2.2 建构美术课程内容

面对大学美术课程正处于全面深化改革的历史性阶段，我们首要的任务是树立一种开放包容的教育理念，

这意味着在课程内容的设计上,我们要勇于打破学科壁垒,加强艺术、人文与自然科学之间的跨界整合。通过引入多学科的知识与方法,不仅能够拓宽学生的视野,激发他们对未知世界的好奇心与探索欲,还能在潜移默化中培养他们的综合素养与跨学科思维能力。这种整合,不仅是对学生认知能力的深度挖掘,更是对他们情感与道德品质的全面滋养。但是,在快速变化的教育教学领域,我们也不得不正视一个现实问题:部分大学在教材选择上存在一定的盲目性与跟风现象。为了摆脱这一困境,各所高校应当立足自身实际,深入挖掘地域特色与传统文化,将这份独特的资源转化为美术课程中的宝贵财富。通过加强教学与社会实践之间的联系,让学生在学美术知识的同时,也能感受到家乡文化的魅力与价值,从而激发他们的文化自信与民族自豪感。这种贴近生活的教学方式,无疑能够大大增强课程的趣味性与吸引力,有效调动学生的学习热情与积极性。此外,为了进一步提升教学的有效性与针对性,教师还可以借助学分制度这一有力杠杆,对学生的学习关注点进行科学合理的引导与调整。通过优化学分分配与评价体系,我们可以鼓励学生积极参与跨学科学习、社会实践及艺术创作等活动,从而在潜移默化中实现学科之间的深度融合与相互促进。这种以学生为本、以实践为导向的教学模式,不仅能够深度挖掘学生的潜能与创造力,还能为他们未来的全面发展奠定坚实的基础。

2.3 优化课程设置

优化美术课程设置的首要任务是构建一种多元教学方法体系,这要求教师不仅要深入挖掘美术学科内部的精髓与魅力,更要勇于拓展其外延,积极寻找与其他学科之间的契合点。通过跨学科的学习与交流,学生不仅能够拓宽知识视野,还能在比较与借鉴中深化对美的理解与感悟。例如,将美术与历史学、文学、哲学等学科相结合,可以让学生在欣赏艺术作品的同时,理解其背后的文化背景、时代精神与人文情怀;而将美术与自然科学、信息技术等学科相融合,则可以激发学生的创新思维与探索精神,推动艺术创作的多元化发展。并且,在实施多元教学方法的过程中,教师还应注重实践案例的引入与应用。实践案例作为连接理论与实践的桥梁,不仅能够帮助学生更好地理解理论知识,还能激发他们的学习兴趣与实践热情^[3]。因此,在美术教学中,教师可以精选具有代表性的实践案例,通过讲解、示范、讨论等多种方式引导学生进行深入学习。以中国画为例,教师可以围绕这一主题展开系列教学活动,从概念解析、技法传授到造型表现等多个层面进行全面剖析。

通过亲手操作、反复练习,学生不仅能够掌握中国画的绘画技巧与表现方法,还能在实践中领悟其独特的艺术魅力与文化内涵。最后,为了适应新时期下学生与教师互动、交流的需求,教师还应积极探索并实践多种教学组织形式。大课堂与学术讲座作为传统的教学方式固然有其独特的优势与价值,但在新时代背景下,教师更应注重小班化教学、分组讨论、个别指导等更加灵活多样的教学组织形式。这些方式不仅能够增进师生之间的情感交流与思想碰撞,还能更好地满足学生的个性化学习需求与差异化发展需求。

3 大学美术教学中学生审美能力的建设路径

3.1 激发学生的美术学习兴趣

为了实现这一目标,教师首先需要成为学生心灵的引路人和朋友,通过增进与学生的沟通和理解,建立起一座信任的桥梁。在教学过程中,教师的教姿教态应展现出亲和力与专业性并重的特点,用轻柔而富有感染力的语言引导学生进入美的世界,让他们感受到学习美术不仅是一种技能的训练,更是一场心灵的旅行。同时,教师还应关注每一位学生的独特性和差异性,鼓励他们表达自己的想法和感受,让课堂成为思想碰撞、灵感闪现的舞台。此外,为了进一步提升学生的学习兴趣与参与度,高校美术教师应当勇于创新教学方法,打破传统教学的束缚,积极引入现代教育技术。多媒体技术的运用,为美术教学带来了前所未有的变革。通过高清图片、动态视频、虚拟现实等多种形式的展示,学生可以更加直观地欣赏到世界名画、经典雕塑等艺术作品的细节与韵味,仿佛置身于艺术的殿堂之中。此外,教师还可以播放美术纪录片,让学生了解艺术家们的创作历程、艺术流派的发展脉络以及艺术作品背后的故事,从而激发他们对美的热爱和向往。而在创设新颖教学情景方面,教师可以根据课程内容和学生特点,设计一系列富有创意的教学活动。比如,组织户外写生、参观美术馆、举办小型画展等,让学生在在实践中感受自然之美、人文之韵,提升他们的观察力和表现力。并且,教师还可以鼓励学生参与艺术创作比赛或展览,让他们在展示自己作品的过程中获得成就感和自信心,进一步激发他们对美术学习的热情。

3.2 尊重学生的主体地位

在探索大学美术教学中学生审美能力提升的征途上,尊重学生的主体地位,赋予他们自我探索与感悟的空间,是通往成功不可或缺的路径。美术教师作为这一旅程的引导者,应当深刻认识到,每个学生都是独一无二的艺术感知者,他们带着各自的生活阅历、情感体验

和思维方式走进课堂，渴望在美术的世界里找到共鸣与表达。在这样的教学氛围中，学生不再是被动接受知识的容器，而是主动探索、积极建构意义的主体。他们会在认真仔细地欣赏美术作品的过程中，逐渐学会用专业的眼光去审视作品的构图、色彩、线条等艺术元素，同时也会将自己的生活经历、情感体验融入其中，形成对作品独特而深刻的理解。这种将艺术欣赏与个人经验相结合的过程，不仅加深了学生对美的认识和理解，更促使他们形成了独特的审美观和审美情感。此外，尊重学生的主体地位还意味着要给予学生充分的表达和交流机会。在美术课堂上，教师可以通过小组讨论、角色扮演、作品展示等多种形式，鼓励学生积极表达自己的观点和感受。这种互动式的教学模式不仅能够激发学生的参与热情，还能够促进他们之间的相互学习和启发。在交流的过程中，学生会发现自己的审美视角并非孤立无援，而是能够与他人的审美体验产生共鸣和碰撞，从而进一步丰富和完善自己的审美体系。

3.3 实践之中探寻美

高校美术教师应成为引领学生探索自然之美的向导，利用周末或假期等课余时间，组织学生们走出校园，前往周边的自然公园、风景名胜区等场所进行户外写生。这不仅仅是一次简单的写生活活动，更是一场心灵的洗礼和审美的盛宴。在远离城市喧嚣的广阔天地间，学生们得以暂时放下学业的压力，让心灵得到彻底的放松与自由。他们沐浴在温暖的阳光下，呼吸着清新的空气，耳边是鸟鸣虫唱，眼前是绿树成荫、花香四溢，这一切的一切，都如同大自然的精心布置，等待着学生们去发现、去欣赏、去描绘。在户外写生的过程中，学生们需要更加细致地观察周围的景色，从每一个细节中捕捉美的瞬间。他们或许会为一株小草的坚韧不拔而感动，为一片树叶的脉络清晰而惊叹，为一朵花的娇艳欲

滴而驻足。这些看似微不足道的细节，在学生们的笔下却化作了生动的画面，传递着他们对美的独特理解和感悟。同时，户外写生还锻炼了学生们的观察力和表现力，使他们在不断实践中提升自己的绘画技巧和艺术修养。更重要的是，户外写生让学生们深刻体会到美就在身边，它并不遥远，也不神秘。只要拥有一颗敏感而细腻的心，就能在日常生活中发现那些被忽略的美好。这种对美的重新认识和理解，不仅丰富了学生们的精神世界，也激发了他们对生活的热爱和对未来的憧憬。最后，户外写生还为学生们提供了一个交流与分享的平台。在写生过程中，学生们可以相互学习、相互启发，共同探讨美的真谛和艺术的魅力。这种互动式的学习方式不仅促进了学生们之间的友谊和合作，也让他们在相互碰撞中激发出更多的灵感和创意。

结语

综上所述，大学美术课程教学与学生审美能力的建设是一个相互促进、共同发展的过程。通过激发学生的艺术学习兴趣、尊重学生的主体地位以及在实践中探寻美等策略的实施，可以显著提升学生的审美能力，促进其全面发展。同时，这也对高校美术教师提出了更高的要求，需要教师不断更新教育理念，创新教学方法，以适应时代发展的需求。未来，大学美术课程教学应继续深化改革，加强理论与实践的结合，为我国文化艺术事业的繁荣发展培养更多优秀人才。

参考文献

- [1]郑泓灏.大学美术基础理论课堂教学质量的实践与思考[J].科教文汇(中旬刊),2020,(9):126-127.
- [2]范文婧.美术教学中如何提高基础理论课堂教学质量[J].才智,2020,(34):116.
- [3]徐瑞燕.中职美术教学中学生审美能力的培养途径探析[J].文化创新比较研究,2019,000(020):P.101-102.