

高职院校“专美融合”美育实践路径探究

皮晓燕

临沂职业学院

摘要：高职院校中，如何将中华美育与专业教育深度融合，深化美育理念，探索美育融入科研、课程体系、教学模式、教学方法、评价体系的实践路径，强化“专美融合、技艺美育”。通过美育教学与实践，启智润心、培根铸魂，丰富和提升学生的人文素养、审美能力和创新思维，促进学生德智体美劳全面发展。

关键词：高职院校；“专美融合”；美育实践；路径

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.10.194

引言

高职教育中，美育是培养“五育并举”的高素质人才的重要组成部分，美育在高职院校中的地位和作用日益凸显。然而，当前我国高职院校美育教育仍然存在一些问题，如美育教育观念落后、课程设置不合理、与专业课程脱节、重技不重美等。因此，探索一条专业课程与美育课程融合发展的有效路径，进一步提高高职院校美育教育质量势在必行。

一、美育在高职教育中的地位与作用

美育，即为审美教育、情感教育或人格教育、价值观教育。美育作为高职教育体系中的重要组成部分，具有特有的人文关怀、情感交流、创造性培养、人格修养等价值取向和功能。美育不仅丰富了学生的精神世界，而且在培养学生的认知能力、情感发展和社会适应能力等方面发挥着独特而重要的作用。美育的教育目标不局限于艺术技能的传授，更注重学生审美能力和人文素养的培养。

首先，美育通过艺术手段培养学生对美的感受力、鉴赏力和创造力，使他们在审美实践中不断丰富和提升自己的审美体验。通过艺术作品的欣赏、自然景观的观察以及日常生活中的审美活动、对专业课程中美的发现，学生能够提高对美的敏感度，增强对美的理解和判断力。这种审美的培养能让学生在审美的过程中获得精神上的满足，从而促进认知能力的提升。

其次，美育在情感发展方面的作用不可小觑。它能够通过美的形式，如音乐、绘画、诗歌等，触动学生的心灵，引导他们体验和表达丰富的情感。通过美育的实践，学生能够更好地认识和管理自己的情绪，学会用积极的态度面对生活中的困难和挑战，进而塑造健全的人格，提高社会适应能力。

再者，美育还具有社会适应的功能。在多元文化的背景下，美育能够帮助学生建立正确的审美标准和审美理想，使他们在尊重传统的同时，也能够欣赏和创造符合时代发展的新美德。这种审美的培养能够帮助学生更好地融入社会。

因此，通过美育的实施，可以培养出具有创造力、

情感丰富且具有社会责任感的新时代青年，为社会的发展贡献充满活力和创造力的新鲜血液。

二、“专美融合”的意义

所谓“专美融合”，就是专业技能教育与美育的有机结合，在专业课程中融入美的元素，通过美育的渗透，培养学生的审美鉴赏力和人文素养，培养学生的高尚人格，促进人的全面发展。

“专美融合”作为高职教育的一大创新举措，其对教育质量提升的积极影响是显而易见的。在理论上，这一教育模式的提出与实施，紧密结合了我国对高职教育改

革的要求以及美育的发展趋势。根据相关的政策文件和教育大会精神，高职院校的美育不仅仅是对学生审美能力的培养，更是对其人文素养和道德修养的提升。在实际操作中，

这种教育模式的实施，有助于培养出既懂技术又展艺术的“未来工匠”，这不仅是对个人能力的提升，也是对社会需求的有效响应。更是通过技艺美育，有效提升学生的创新能力和实践能力。

此外，“专美融合”在高职院校的实施，还体现在校园文化的建设、教学方法的改革以及产教融合的推进等多个层面。这些措施的实施，不仅让学生在美的熏陶下塑造美好的心灵，还在专业技能的学习中强化了技术的美感，实现了知识技能与人文艺术的和谐共生。

（一）技术融合对美育的影响

技术融合为美育提供了前所未有的工具和平台，极大地拓展了其边界。通过将先进的技术融入美育教学中，不仅能够提高教学的有效性，而且能够为学生创造出更加丰富多彩的学习体验。

比如，(VR)和(AR)技术的应用，为学生创造了沉浸式的学习环境。通过这些技术，学生可以更加直观地感受艺术作品的魅力，如同亲身经历一般。再如，通过VR技术，学生可以虚拟参观世界各地的博物馆和美术馆，这种沉浸式的体验对于提高学生的艺术欣赏能力和创造力有着极大的促进作用。

同时，通过技术手段，学生的认知视野得以拓宽，

思维能力、创造力和问题解决能力得到了提升。例如，通过数字化的艺术创作软件，学生可以自由地探索和表达自己的艺术理念，同时也锻炼了他们的数字技能。

总之，技术融合为美育教育的发展开辟了广阔的天地，通过这些技术手段，美育教育的内涵得以深化，其在培养学生审美能力、创新精神和综合素养方面的作用愈发凸显。

（二）跨学科整合对美育的影响

跨学科整合是促进美育与其他学科融合的关键途径，它不仅能够丰富美育的内容和形式，而且能够提升学生的综合素养。通过跨学科的方式，我们可以将艺术美、社会美、科学美的等不同领域的知识点相互融合，形成一个多维度、立体化的美育教育体系。例如，将物理的“力与运动”与美术的“动态平衡”结合，不仅可以让学生在学物理的同时感受到美的存在，还能激发他们在艺术创作中的创新思维。

同时，跨学科的美育也鼓励学生进行跨学科的知识迁移，如将语文的美文赏析与美术的表现技巧结合，让学生在欣赏中提高自己的审美能力和艺术表现力。

三、“专美融合”的理论基础

（一）教育学理论

建构主义在“专美融合”的实践中具有重要的指导作用。知识的建构强调学生的主动性、探索性和社会互动性。在“专美融合”的教学实践中，建构主义可以引导学生在审美与专业技能的学习过程中，主动构建知识体系，通过小组讨论、项目合作等方式，共同探讨美的认知和技能的学习，实现知识的“共建共享”。例如，学生在动漫制作的项目中，不仅学习专业技能，还可以通过团队合作，共同探讨和构建IP形象的审美理解。

（二）心理学理论

情感发展理论是心理学的重要理论，为“专美融合”提供了理论基础和实践指导。情感发展理论突出了情感因素在教育过程中的作用。在“专美融合”的教育实践中，这种理论提供了以下支持：

情感发展理论强调了情感对学习者的影响，这与“专美融合”中的人文素养培养不谋而合。通过美育的实施，学生的情感体验得到丰富，有助于形成积极的学习态度和健康的人际关系，从而在专业技能的学习过程中形成更好的情绪和认知状态。例如，可以通过项目式教学、案例教学等方法，让学生在实操中学会欣赏美、创造美，从而提高其综合素质。

（三）美育理论

美育理论在高职教育中的应用价值体现在多个层面。形式美与内容美的融入，不仅丰富了教学手段，还提升了学生的审美能力和人文素养。形式美，指的是审美对象的外在形式所具有的审美价值，它强调形式美的教育

对于提升学生审美鉴赏力的重要性。内容美则是指审美对象所蕴含的深刻内涵和精神实质，它强调内容美的教育可以培养学生的深度思考能力和丰富其人文素养。如，学生在设计“专美融合”典型教学案例时，不仅要有绘画基础，还要在作品中融入对艺术形象的美学表达，这样的过程能够有效地将技能教育与美育相结合，提升学生的艺术修养和创新能力。内容美的教育则可以案例式教学方式。让学生在虚拟的红色故事案例中沉浸式体验，将心灵美与技术美结合，从而培养学生的责任担当精神。

此外，还可以通过开发校本教材、评价体系标准和数字微课等资源，形成具有美育特色的教育产品。不仅能够作为教学辅助材料，还能够让学生在实践中不断感受和学习美，从而实现专业技能和审美修养的双重提升。

四、“专美融合”的美育实践路径

近年来，临沂职业学院美育教学中心开设了一系列的美育课程，并对课程不断进行内容创新与教学研究；重视与课程呼应的实际场景的融合，利用数字化手段，让学生走进博物馆关注历史，看古建筑知古人的聪明才智，展山如画图、看江山如画，游园林畅家园之美。集走出去、看历史古迹、感知体验美、临摹创造、感悟历史文化、创意设计、实际应用于一体；突破学科壁垒，构建了通过整合思维引导学生全方位参与的融合式美育新路径。

教学实施中，深入挖掘中国文化资源中的美育元素，融入专业课程教学体系，以科研促教学，重构美育课程体系、创新教学模式、创新教学方法、创新评价体系，开展美育教学实践探索，并对教学实践成果给予阶段性评价。^[1]

（一）科研先行，深挖美育资源

充分开展中华优秀传统文化的理论研究与当代教育价值挖掘，为美育提供了有力支持；立足沂蒙山本土文化，开展蒙山文化渊源与发展路径研究、孝文化视域下高职学生社会主义核心价值观培育路径研究、东夷文化研究；立足乡村振兴战略，开展传统村落文化遗产资源的保护与传承研究、沂蒙民间美术研究等，通过多方面的探索逐步建立了本土文化资源库，为建筑装饰设计、园林设计、广告设计、音乐表演、舞蹈等课程提供了很好的美育资源。

此外，通过与东夷博物馆、临沂大剧院、临沂作家协会等建立联系，也获取了相关文化资源，为学生提供了更多的文化认知渠道，强调艺术与科技、传统文化的有机结合，通过美育教学实践丰富成果产出。

（二）专美融合，重构美育课程体系

开设体现职业教育特点的美育课程，将美育课程与专业课程有机结合，强化实践，培养具有审美修养的高素质技术技能人才，引导学生完善人格修养，增强文化创新意识。

一是构建“专美融合、技艺美育”的课程体系，形成美育通识课、美育公共课程、课程美育、美育实践、美育文化（隐性课程）的美育课程体系。^[2]二是突破传统美育学科的知识、技能传授的方式，将美育与艺术创作结合，构建审美+实践的教学模式。三是将美育课程与专业课程相融合，形成跨学科美誉浸润的课程模式，让学生在专业学习中更多地接触到美育内容。

临沂职业学院加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合，充分挖掘和运用各学科蕴含的体现中华美育精神与民族审美特质，有机整合相关学科体现心灵美、行为美、科学美、勤劳美、艺术美等美育资源，推进以美育为主题的跨学科课程教学。

坚持以中华优秀传统文化（尤其是非物质文化遗产）为美育教学应用载体，开设艺术导论、音乐鉴赏、美术鉴赏、戏剧鉴赏、古典诗词赏、非遗剪纸、木艺制作、陶艺制作等通识美育课程，不仅力求让学生拥有良好的艺术素养和审美追求，还对学生的认知、情感与人格进行润物无声的教育，引导学生自强、厚德、奋进、爱国，实现“五育并举”“全人培养”的育人价值。如，动漫制作专业可融入非遗剪纸、在环境设计、园林设计、广告设计、建筑装饰等专业融入艺术设计元素等。同时，开设appapk设计类、3D动画类、三维建模与3D打印类等数字创新课程，增强了教学的互动性和沉浸感。

通过重构教学内容，美育与传统文化相融合、与专业实践相融合、与技能教育相融合，深入挖掘每门课程中“美”的元素外，也拓展了美育课程内涵和外延空间，真正实现“专美融合、技艺美育”。

（三）技艺美育，创新课程教学模式

美育不是具体的艺术技能的培养，而是一种审美世界观的培养。艺术实践是培养学生的审美能力最重要的手段。

第一，以赛促教模式。以赛促教是促进学生学、教师教的教学改革，竞赛任务的明确有利于激发学生的创造力。如，建筑装饰专业学生从仿古建筑、美术中找寻美，设计《彩发光仿古瓦片》作品获得省级二等奖、《新一代AI智能音画同频装饰画》作品获得省级二等奖。计算机专业学生从笔记本电脑外包装中发现美，《IT领先——新型笔记本电脑外观装置》作品获得省级一等奖。

第二，创新实践模式。一是在专业实践中融入美育元素。如，园林设计课程的实践环节，以当地园林景观为例，要求学生将“虽由人作，宛自天开。巧于因借，精在体宜”明代计成的园林设计理念融入园林设计，将“天人合一”传统文化理念融入园林设计，以此驱动学生挖掘中国美学的深层次内涵，从而提出具有创新性的设计方案。二是采取“请进来、走出去”的方式，举办“高雅艺术进校园”活动，邀请艺术名家讲座，同时组织学

生参加艺术展演、志愿服务等，让学生在实践中提升审美能力和艺术修养。

（四）实施“专美融合”的技艺美育，要创新教学方法

一是利用数字资源和数字技术线上线下结合，让学生感受专业之美，有效提高教学成效。二是鼓励学生通过拍摄短视频记录自己的设计实践制作过程，凸显实践成果，感受技术之美、科技之美、创新之美。三是拓展第二课堂。通过课堂之外的生活体验、社团活动、社会实践，让学生感受生活之美、合作之美、社会之美。由此实现职业技能和审美修养双提升。

（五）实施“专美融合”的技艺美育，要创新评价体系

高职院校的“专美融合”课程中，建立科学合理的评价机制至关重要。评价机制主要包括过程评价与成果评价两个部分，共同构成了全面、多元化的评估体系。

学生自评、互评，师生互评、教师评价、外界评价为课程过程评价，过程评价关注学习过程的表现，包括学生的参与度、创造力、团队协作能力等。^[3]例如，通过观察学生在美育活动中的表现，记录其参与的积极程度、创造性思考的表现、团队协作的能力等，给予及时的反馈与指导，激发创新精神。课程成果评价包括课程思政、线上线下展览、双创等实践活动。结果评价则更关注学生学习的最终成果，如作品的创作质量、项目的完成度、解决问题的能力等。在“专美融合”课程中，可以通过作品展示、成果展示、项目报告等多种形式进行。例如，让学生展示他们的艺术作品或设计项目，组织专家进行评估，从创新性、实用性、美观性等多维度进行评价，以客观地反映学生的学习成果。

结语

在“专美融合”的实践中，高职院校通过美育的渗透与融合，不仅提高了学生的审美鉴赏力，而且能够培养学生的创新意识和高尚人格，培养出更多的“懂技术、展艺术”的“未来工匠”。

参考文献

- [1] 董卫华. 职业院校美育的内涵阐释与路径选择[J]. 现代职业教育, 2020, (07): 34-35.
- [2] 许婧. 中华美学精神在上海高职公共艺术教育中的渗透研究[J]. 职业教育, 2024, v. 23; No. 415: 49-54
- [3] 黄鹏. 新教育评价改革背景下高职院校美育评价体系的构建策略与实践研究[J]. 江西电力职业技术学院学报, 2024, 37(05): 109-111.

作者简介：皮晓燕，1965.10，女，汉族，山东省临沂市，大学本科，文学学士，教授，研究方向：中华美育、艺术教育。