

以教师科研课题为载体的高职艺术生课程美育探讨

俞明涛

在高职艺术教育领域,以教师科研课题为载体实施引导式审美教育,是突破传统教学局限、培养数字时代复合型艺术人才的重要探索。本校2025年度修订人才培养方案,突出AI时代五育并举宗旨,艺术设计学院强化审美通识教育,要求学生掌握美育知识、具备审美能力并形成艺术特长。环境艺术设计专业率先修订多门课程标准,新增“AIGC创意设计”等平台课程,同时以教师科研课题为依托构建“课题导向—实践探索—成果呈现”闭环课程形态,针对性解决艺术生审美意识薄弱、项目实践能力不足等短板。

一、以美铸魂——专业课程教学中的思政融入

课堂中的教师就像艺术家一样视课程为艺术品,探索发现课程中蕴含的技术美、哲思美,并不不断的把创造的智慧融入对课程的理解中,以促进课程的持续修订、完善和实施,而不是机械的照本宣科、满堂灌输。鼓励学生用自己的视角与方式去认识世界,提升自我的审美知觉,帮助他们积累丰富的美感体验,鼓励学生配合专师像剧本中的表演者一样融入课程互动。

审美追求通常指向积极向上、求真求善的探索美,以德育为底色的本真美。真善美是人类教育的永恒主题。审美教育和道德教育并行不悖,人与美发生关联后所培育的就是德,育德就是美育的根基,立人必先立德,审美教育可以唤醒学生的自在德行,指示前行的路径和希望,真善美相统

一是美育的基本内容和实质所在,审美课程和心智陶冶耦合的中介在于情感,审美教育就是要把人的情感规范在理性缰绳之下,让学生成为有教养、有本领、有边界、生命力被不断激励、成长的时代新人。可见,美育就是要去除功利化的束缚并赋予学生坚定的进取精神,适度的在课堂教学中融入思政教育,也就使艺术类课程具有了以美育人的功能。

二、岗课融合——实践项目选择与专业课程特性适配

现象学美学对传统课程的认识与方法提出挑战和质疑,美学取向的课程实施则注重课程目标的研究性与意向性,赋予学生自由选择的权利并量身定制其学业规划,把专业课程作为审美教育的一种研究性教学策略进行实践运作,在此课程实践过程中,教师应:引以路径、诱以玄奥、递以援手、施以温情,旨在推动师生共同营造一种以项目驱动为途径,以学生获得主动发展为目的的教学活动,让学生在专业课程教学中体会到以设计师的姿态进行学习成功感。

高职教师课题导引式教学方式正是高职专业课程学习的具体体现。教师课题导引式教学以“小切口、重过程、短周期、有实效”为基本特征,是学生在教师引导下将课程学习内容按照一定的逻辑程序分解成各个具体的学习问题,学生模拟实际设计师的身份,采用实际工作岗位中的合理手段对这些问题进行观测、分析与了解,课程教学过程中,教师需筛选与艺术审美、工艺

设计等方向紧密关联的课题,如在环艺专业的人体工学与快题设计、园林设计课程中引入新农村建设方面的实际项目,这类项目既能体现专业特征、艺术史观,又能激发学生兴趣。教师以描述、解释和欣赏的姿态对学生作品进行评价,将评价看成是一种理解建构的过程,美学取向课程评价应该坚持价值性、真实性和模糊性原则,将关注点更多的转移到实践教学场域。

三、项目引导——问题链驱动的课程教学

2025-2026第一学期环艺专业大三的首门课程就是拓展课《园林设计》,课堂上教师通过《哈尼族聚落景观生态美学研究》课题切入课程教学,试图将文化遗产转化为该课程的活教材,培养学生具备从文化、生态、技艺三个维度解答乡村景观设计问题的能力。启发学生通过实地考察、测绘等方法去认识把握对象的本质,引入审美现象学中的还原法并回溯到事物本身中去,在确定了传统聚落的意向性概念后,强调其审美的主客观功能,根据意向体验的自明原理,意向性的构建一个源于乡土而又高于实体现状的诗意栖居地,一个与现实村镇相关联而又不同于原状的新农村。

课程的铺垫铺开3周后,5位学生作品成功入围2025年广州市工匠杯乡村振兴专项赛,获邀与省市各大本专科院校的师生、设计院的专业骨干同台竞技。同时本专业还与广州尚品宅配家居股份有限公司进

行订单班合作,形成校企互联互通的合作关系。邀请广州森木装饰有限公司的设计师参与课程指导,提供企业真实项目进行毕业设计,使学生的设计作品更贴近市场需求,自2023年起,毕业生的设计作品还与马来西亚郑和研究院合办《海上丝绸之路毕业设计展》,至今已在马来西亚举办2届。

通过《课题中学、竞赛中创》的实践路径,不仅提升了高职艺术生的综合素养,更培养了其适应AI数字时代的创新能力。极大地提升了环艺专业人才培养的质量。

以美学取向课程探究作为解决环艺专业课程实践问题的视角看,审美体验的认知先于课程理论体系的形成,艺术类课程理论的生成始终植根于具体的教学设计实践活动,必须“观千剑而后识器”。本校环艺专业自上世纪80年代成立始,直到2016年终于申报成独立专业,2018年至2025年历经3次人才培养方案和专业课程的修订,数十年来才认识到课程知识不仅是体验的事实更是一种普遍的信念,是能够激发学生意识觉醒、意义生成的一个过程,回应学校对课程体系制定所要求的立德树人办学宗旨,立足质量立校、特色强校的思路,坚持“一院一品牌、一专一特色、一师一优课、一生一特长”的四个一教学方略,深化教育教学改革,不断强化课程建设,推进开放合作,深化产教融合、校企协同育人,实现以“创新强校”工程助推学校高质量发展的愿景。

(作者为广州工程技术职业学院教授、博士)

技术赋能龟兹壁画融入传统美术教学的实践

朱洁君

近年来,随着国潮文化兴起与文化强国战略推进,传统美术教学对传统文化资源的挖掘日益重视,但龟兹壁画等资源的转化仍面临诸多现实阻碍:一方面,龟兹壁画多留存于偏远石窟,实物观摩难度大,教学依赖的静态图片难以呈现纹样的空间层次与细节质感;另一方面,传统教学模式重技艺轻文化,缺乏对纹样创作语境、文化内涵的深度解读,导致学生对纹样的认知停留在“外形模仿”层面,创作中难以实现文化元素与现代设计的有机融合。

一、龟兹纹样的多样化感知路径

1、传统美术教学中感知路径单一

现实教学中,传统美术教学往往深陷二维呈现的桎梏,学生既无法洞悉纹样与洞窟形制的适配逻辑,更难以想见置身幽暗石窟中,仰望券顶纹样时那种铺天盖地的视觉震撼。学生如同隔着一层迷雾观物,既看不清菱格纹的嵌套规律、卷草纹的流转脉络,更无从追溯这些纹样在不同历史时期的演变轨迹。静态载体无法传递纹样的细节质感,线条勾勒的轻重韵律、笔触转折的匠心巧思,这些藏着古人精神密码的精妙之处,都被平面化的呈现所遮蔽。最终导致学生对纹样艺术美的感知流于表面。

学生与龟兹艺术的隔阂,本质上是感官通道的闭塞。当视觉成为唯一的信息输入端口,石窟恢宏气势便被压缩为单薄的图像符号,那些绘制于岩壁、券顶的灵动纹样,也沦为平面上毫无生气的线条组合。学生与这份文化遗产的联结,仅停留在“看图片、练临摹”的浅层互动。这种缺乏文化浸润的

技能训练,让学生的创作实践难以实现真正的创新突破;后续的文创设计中,他们只能将临摹的纹样简单拼接、机械套用,作品往往陷入同质化、表面化的困境,无法将传统文化元素与现代审美、市场需求有机融合。

2、数字技术赋能增添沉浸感知路径

对学生而言,锚定学习的主体性是根本。教学过程中,我们借助球幕投影技术还原龟兹石窟的真实空间场景,让学生真正置身于洞窟之中,实现从“旁观者”到“亲历者”的身份转变。教师调取上海中华印刷博物馆打造的克孜尔石窟1:1数字复刻场景,学生可自由切换视角,近距离探究壁画纹样的布局巧思、空间层次与细节质感;主室券顶中脊绘就恢弘天相图,两侧券腹则铺陈本生、因缘交替的菱格故事画。那些曾遭外国探险队盗取的壁画残处,斑驳凿痕至今清晰可辨。数字复刻技术精准还原了佛青、石绿、朱砂等矿物颜料的绚丽色泽,纵使跨越千年时光,依旧鲜亮夺目。身处石窟券顶之下,学生能直观体悟菱格纹排布的透视关系与整体韵律;驻足壁画之前,还可通过放大功能细察线条的粗细顿挫、颜料的叠加层次,甚至能清晰捕捉古代工匠落笔的细微笔触。

电子屏幕里搭载语音讲解与互动问答功能的数字供养人,配合动画演示,让学生在端详纹样的同时,同步洞悉壁画的创作年代、文化背景与宗教寓意进行纹样溯源,学生可通过龟兹纹样发展的时间轴、地图等交互形式,探索龟兹纹样与丝绸之路文化交流的关联,了解菱格纹与的因果轮

回、卷草纹与西域绿洲农业文明的内在联系,伴随丝绸之路商贸往来与文化交融,从简到繁的风格流变通过动画演示古代工匠绘制壁画的流程,模拟矿物颜料的调配与使用方法,让学生直观感受传统技艺的精髓,让学生深刻理解纹样造型流变背后的文化交流轨迹。这种沉浸式的教学体验,彻底打破了时空的壁垒,让原本抽象的文化知识变得可触可感,为学生深度解读纹样背后的文化内涵筑牢了根基。

二、技术赋能:构建沉浸式教学新路径

1、龟兹壁画进课堂

在龟兹壁画进课堂的课程实施中,学生通过可视化呈现,屏幕上投屏显示卷草纹缓缓舒展,菱格纹展示从单体框架到组合排布的动态生成过程,观看古龟兹工匠以格分区、以画叙事的创作故事。学生在沉浸参与学习后,运用菱格纹的几何框架,壁画矿物色标转换的数字色卡进行创作,自主开展纹样的重组、变形与创新设计。直观观察不同设置带来的视觉变化,使学生主动探索、互动交流中逐步破解龟兹纹样的文化密码,在动手操作中切实理解纹样的应用逻辑。

2、技术赋能浸润两创

当学生通过数字人互动对话,目睹当年龟兹石窟考古队员从风沙掩埋的壁画残块被数字拓印技术一寸寸还原,传承便从抽象概念变为具体行动,当他们在将设计的文创作品命名为“数字骆驼”学生提取壁画中的菱格纹、卷草纹、联珠纹,设计成驼队行囊上的装饰图案,生成动态丝路地图。希望让克孜尔石窟的菱格纹乘着驼队足迹穿越共

建“一带一路”国家,文化传播便从说教转为共情实践。这种浸润式教育,本质是情境学习理论的延伸,在技术赋能的跨时空对话中,学生亲身参与文化生命的延续,使民族认同感从认知层面沉淀为情感内核。文化传播不再是单向输出,在数字技术的赋能下,成为文明对话的星河万里。

三、用人文情怀滋养创作

课程实施后,多数学生已能精准阐释龟兹纹样背后的文化意蕴:明晰菱格纹与佛教因果轮回观念的深层联结,领会飞天纹所承载的自由超脱审美追求,洞悉卷草纹中蕴含的生生不息生命哲思。

学生的反馈更直观印证了文化浸润的成效,不少学生分享了认知上的蜕变:以前觉得传统纹样陈旧过时,现在才发现其中的线条韵律、色彩搭配藏着中式美学的精髓,逐渐理解了“天人合一”的审美理念,明白传统纹样是自然、文化与生活的结晶,如今设计时会下意识思考传统文化元素的恰当运用,避免生硬堆砌。

这种审美素养的提升,不仅体现在传统美术创作的质感升级中,更自然延伸到学生的日常生活与专业学习:从服饰搭配中的纹样借鉴,到校园文创的主题设计,学生对传统文化的理解正转化为可感知的实践能力。而这份扎根文化内核的审美积淀,更为他们未来从事设计类工作筑牢了文化根基,让其在现代设计语境中既能守住传统根脉,又能实现创新表达,真正践行中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

(作者供职于宁波市甬江职业高级中学)