

本科层次职业教育中美育课程体系构建的研究与实践

——以数字媒体技术专业为例

刘顺裕

广东工商职业技术大学 广东省肇庆市 526060

摘 要: 在本科层次职业教育蓬勃发展的当下,美育对于培养全面发展的高素质人才具有不可忽视的作用。数字媒体技术专业作为融合科技与艺术的新兴专业,其教育过程中对美育的需求更为迫切。然而,目前该专业的美育课程体系尚不完善,存在课程设置不合理、教学方法单一等问题。因此,深入研究并实践数字媒体技术专业美育课程体系的构建,对于提升学生的审美素养和创新能力,促进专业教育与美育的有机融合,具有重要的现实意义。

关键词: 本科层次职业教育;美育课程体系;数字媒体技术专业;构建与实践

引言

在当今科技飞速发展的时代,本科层次职业教育愈发注重培养综合型、创新型人才。数字媒体技术专业作为前沿领域,不仅要求学生具备扎实的专业技能,更需要拥有较高的审美素养。然而,当前本科层次职业教育中,该专业的美育课程体系存在诸多不足,如课程零散缺乏系统性、与专业结合不紧密等问题。构建科学合理的美育课程体系,能使学生在掌握数字媒体技术的同时,提升审美感知、判断和创造能力,为其未来在数字媒体领域的发展奠定坚实基础,因此对其进行研究与实践迫在眉睫。

1. 数字媒体技术专业美育课程体系构建的目标与原则

1.1 明确美育课程目标,培养学生的审美感知、审美判断和审美创造能力

在数字媒体技术专业中,审美感知能力是学生认识美的起点。数字媒体作品包含丰富的视觉元素,如色彩、形状、线条等,学生需通过美育课程培养对这些元素的敏锐感知。例如,在学习图像处理时,学生要能够感知不同色彩搭配所传达的情感和氛围,像暖色调通常给人温暖、活泼的感觉,冷色调则带来冷静、沉稳的氛围。

审美判断能力则是学生在感知美的基础上,对作品的美学价值进行分析和评判的能力。美育课程应引导学生学习美学理论知识,了解不同的审美标准和艺术流派。审美创造能力是美育课程的核心目标。学生在具备审美感知和判断能力后,要能够将所学的审美知识和技能运用到数字媒体创作中。^[1]

1.2 遵循专业与美育相结合的原则,使美育课程内容与数字媒体技术专业特点相契合

数字媒体技术专业涉及计算机技术、艺术设计等多个领域,美育课程应紧密结合这些专业特点。在软件开发课程中,界面设计是重要的一环。美育课程可以融入界面设计的美学原则,如简洁性、易用性、美观性等。学生在学习软件开发时,不仅要关注软件的功能实现,还要注重界面的设计,使软件界面既符合用户的操作习惯,又具有良好的视觉效果。

在影视制作课程中,镜头运用和画面构图是影响作品艺术质量的关键因素。美育课程可以教授学生镜头语言的美学知识,如不同镜头的表现力、镜头的组接方式等,以及画面构图的基本原则,如对称构图、黄金分割构图等。学生在拍摄和剪辑视频时,能够运用这些美学知识,拍摄出具有艺术感染力的画面,使作品更具观赏性。

在游戏开发课程中,游戏场景、角色设计和关卡策划都需要融入美学元素。美育课程可以引导学生了解不同游戏风格的美学特点,如写实风格、卡通风格等,以及游戏中色彩、音乐、音效等元素的运用。学生在开发游戏时,能够根据游戏的主题和定位,设计出美观、有趣的游戏场景和角色形象,营造出独特的游戏氛围。

1.3 坚持系统性与开放性原则,构建完整且能与时俱进的课程体系

系统性要求美育课程从基础理论到实践应用,形成一个完整的教学体系。基础理论课程包括美学原理、艺术史等,

为学生提供扎实的美学知识基础。学生通过学习美学原理,了解美的本质、特征和规律,掌握审美活动的基本理论;学习艺术史,了解不同历史时期的艺术风格和流派,拓宽审美视野。实践应用课程则结合数字媒体技术专业的各个环节,如数字图像处理、动画设计、影视制作等,让学生将所学的美学知识运用到实际创作中。^[2]

开放性原则要求美育课程内容紧跟数字媒体技术的发展和审美趋势的变化。随着科技的不断进步,数字媒体技术不断涌现新的应用和表现形式,如虚拟现实、增强现实等。美育课程应及时引入这些新技术相关的美学知识和创作案例,让学生了解行业的最新动态和发展趋势。同时,社会审美观念也在不断变化,美育课程要关注社会热点和流行文化,引导学生树立正确的审美观念。

2. 数字媒体技术专业美育课程体系的内容设置

2.1 基础美育课程,涵盖美学原理、艺术史等知识,为学生奠定美育基础

美学原理课程是基础美育的重要组成部分。它让学生了解美的本质、特征和规律,掌握审美活动的基本理论。在学习美学原理的过程中,学生能接触到不同的美学流派和观点,如功利主义美学强调美与实用的关系,而形式主义美学则注重艺术作品的形式结构。通过对这些理论的学习,学生可以从哲学层面理解美,为日后欣赏和创造数字媒体作品提供理论支撑。

艺术史课程则带领学生穿越不同的历史时期,了解各个时代的艺术风格和代表作品。从古代的岩画到现代的数字艺术,学生可以看到艺术在不同文化背景和社会环境下的演变。在学习艺术史的过程中,学生可以了解到不同时期的艺术作品所反映的社会风貌和人们的思想观念。例如,中世纪的宗教艺术作品往往具有神秘、庄重的特点,反映了当时宗教在社会生活中的重要地位;而文艺复兴时期的艺术则强调人文主义精神,注重对人体和自然的描绘。

2.2 专业相关美育课程,如数字图像处理中的色彩美学、动画设计中的造型美学等

数字图像处理中的色彩美学课程专注于色彩在数字媒体中的运用。色彩在数字媒体作品中具有重要的表现力,不同的色彩搭配可以传达不同的情感和信息。在色彩美学课程中,学生将学习色彩的基本原理,如色彩的三要素(色相、

明度、纯度)以及色彩的混合规律。学生还会了解到不同色彩的象征意义,如红色通常代表热情、活力,蓝色则象征冷静、理智。

动画设计中的造型美学课程关注动画角色和场景的设计。一个成功的动画角色需要具有独特的造型和鲜明的个性。在造型美学课程中,学生将学习人体结构、比例和动态的基本知识,以及如何运用这些知识设计出富有生命力的动画角色。^[3]学生还会了解到不同风格的动画造型特点,如卡通风格的角色通常具有夸张的形态和表情,而写实风格的角色则更注重细节和真实感。

2.3 拓展性美育课程,包括跨学科的艺术鉴赏、创意实践活动等,拓宽学生的审美视野

跨学科的艺术鉴赏课程将不同的艺术形式融合在一起,让学生从多个角度欣赏和理解艺术。该课程不仅涵盖传统的艺术形式,如绘画、音乐、舞蹈,还涉及现代的数字艺术和新媒体艺术。通过欣赏不同类型的艺术作品,学生可以了解到艺术之间的相互影响和共通之处。例如,绘画中的色彩运用可以为音乐创作带来灵感,而舞蹈的节奏和韵律也可以在数字动画中得到体现。

创意实践活动为学生提供了一个展示创意和实践能力的平台。在创意实践活动中,学生可以结合所学的专业知识和审美理念,进行跨领域的创作。例如,学生可以将数字图像处理技术与音乐创作相结合,制作出具有独特视听效果的作品;或者将动画设计与文学创作相结合,创作出富有故事性的动画作品。

3. 数字媒体技术专业美育课程的教学方法与评价

3.1 采用项目式、案例式教学方法,提高学生的实践能力和审美应用能力

项目式教学以实际项目为载体,让学生在实践中运用所学的美育知识。在数字媒体技术专业的美育课程中,项目可以涵盖数字图像处理、动画设计、影视制作等多个领域。

案例式教学则通过分析优秀的数字媒体作品,让学生学习其中的审美技巧和创作思路。教师可以选取具有代表性的案例,如经典的动画电影、知名的广告作品等,引导学生从美学角度进行分析。在分析过程中,学生需要关注作品的色彩运用、造型设计、叙事手法等方面,探讨作品成功的原因和独特之处。

3.2 引入互动式教学,鼓励学生参与课堂讨论和创作分享,激发学生的学习兴趣

互动式教学打破了传统的单向传授模式,让学生成为课堂的主体。在课堂讨论环节,教师可以提出一些具有启发性的问题,如“如何在数字媒体作品中传达特定的情感”“不同风格的动画作品在审美上有哪些差异”等,引导学生积极思考和发言。学生可以分享自己的观点和见解,与同学和教师进行交流和讨论。

创作分享环节为学生提供了展示自己作品的机会。学生可以将自己在课程中创作的数字媒体作品展示给全班同学,并介绍创作思路和过程。其他同学可以对作品进行评价和反馈,提出优点和不足之处。

3.3 建立多元化评价体系,综合考虑学生的课堂表现、作业完成情况和实践成果等

课堂表现评价主要关注学生在课堂上的参与度、发言质量和团队协作能力。参与度高的学生通常能够积极思考问题、主动参与讨论,这反映了他们对课程的兴趣和学习态度。发言质量则体现了学生对知识的理解和掌握程度,以及表达能力和思维能力。^[4]团队协作能力在数字媒体技术专业中尤为重要,因为很多项目需要学生分组合作完成。

作业完成情况评价考察学生对课堂知识的掌握和应用能力。教师可以布置一些与课程内容相关的作业,如撰写审美分析报告、完成数字媒体作品创作等。学生需要认真完成作业,展示自己对知识的理解和运用能力。作业的质量和完成情况能够反映学生的学习效果和努力程度。实践成果评价则注重学生在实际项目中的表现和作品质量。

4. 数字媒体技术专业美育课程体系构建的保障措施

4.1 加强师资队伍建设,提高教师的美育教学能力和专业素养

加强师资队伍建设是数字媒体技术专业美育课程体系构建的关键。一方面要提高教师美育教学能力,组织教师参加专业美育培训,邀请美学专家开展讲座,让教师了解美育前沿动态。另一方面要提升教师专业素养,鼓励教师参与行业实践,如与数字媒体企业合作项目,将最新行业技术和案例融入教学。

完善教学资源建设也不可或缺。编写适合该专业的美育教材,结合专业特点和美育目标,涵盖美学基础与数字媒体实际案例,注重实用性和趣味性并及时更新。搭建线上教

学平台,上传教学视频、课件等资源,方便学生随时学习。

4.2 完善教学资源建设,包括教材编写、教学平台搭建等

教材是教学的重要依据,编写适合数字媒体技术专业的美育教材十分必要。教材编写要结合专业特点和美育目标,既要涵盖美学基础知识,又要融入数字媒体领域的实际案例。例如,在讲解色彩美学时,可以结合数字图像处理软件中的色彩模式和应用案例进行说明。教材内容应注重实用性和趣味性,便于学生理解和掌握。

搭建教学平台也是完善教学资源建设的重要环节。利用现代信息技术搭建线上教学平台,为学生提供丰富的学习资源。平台上可以上传教学视频、课件、案例分析等资料,方便学生随时学习。此外,教学平台还可以设置互动交流板块,学生可以在上面提问、讨论,教师也能及时解答学生的

问题,促进师生之间的沟通和交流。

4.3 营造良好的美育氛围,通过校园文化活动、竞赛等形式,促进学生美育素养的提升

校园文化活动是营造美育氛围的重要途径。学校可以举办各类与数字媒体和美育相关的活动,如数字媒体艺术展览。展览可以展示学生和教师的优秀作品,让学生在欣赏作品的过程中提高审美水平。同时,还可以举办艺术讲座、音乐会等活动,拓宽学生的艺术视野。这些活动能够营造浓厚的美育氛围,让学生在潜移默化中受到美的熏陶。^[5]

组织竞赛活动也能激发学生的学习兴趣 and 创作热情。例如,举办数字媒体创意设计竞赛,要求学生结合美育知识进行创作。竞赛可以设置不同的主题和奖项,吸引学生积极参与。在竞赛过程中,学生需要运用所学的专业知识和审美能力,进行创意构思和作品制作。通过竞赛,学生不仅能够提高自己的实践能力和审美水平,还能培养创新精神和团队合作精神。

5. 结语

本科层次职业教育中数字媒体技术专业美育课程体系的构建是推动专业发展和学生全面成长的重要举措。通过明确目标与原则、合理设置课程内容、创新教学方法与评价以及完善保障措施,该美育课程体系逐步形成并发挥作用。它不仅提升了学生的审美素养和创新能力,还促进了专业知识与美育的深度融合。在未来,需持续优化和完善这一体系,紧跟时代发展步伐,适应行业变化需求。

参考文献

- [1] 王欢欢. 职业学校美育课程体系改革创新发展的实践探索与理论思考 [N]. 经济导报, 2025-01-10(007).
- [2] 党焱. 新时代职教本科美育教学改革与课程建设研究 [J]. 新美域, 2024,(06):124-126.
- [3] 张罗箫, 叶恩瑞. 职业教育美育课程体系建设的策略与方法 [J]. 当代音乐, 2024,(02):7-9.
- [4] 郭豆. 美育融入职业学校历史教育的思考——以数字媒体技术专业为例 [J]. 文化创新比较研究, 2024,8(29):126-130.
- [5] 罗辉. 基于人工智能技术建设数字媒体技术专业教学资源库的策略 [J]. 印刷与数字媒体技术研究, 2025,(03):274-280.