

融入·重构·共生：当代美术教育赋能核心素养达成的实践路径探索

王炜烨

福州市华侨小学 福建福州

【摘要】在现今全球知识经济以及人工智能快速崛起的背景下，教育领域的核心目标正经历一场深刻的转型，传统以知识灌输为导向的教学模式已难以跟上时代步伐，取而代之的是推进创新型人才的培养事宜，这类人才需要拥有批判性思维、情感智慧以及跨文化理解的综合素养水平。作为人文学科里的关键部分，美术教育的价值急需重新去挖掘与激活，本文聚焦当代教育生态下美术教育的核心效能与现实挑战，探究其实践路子，意在说明美术教育不只是激发个人创造力的关键，更是滋养人文精神、应对未来复杂情形的重要力量。

【关键词】美术教育；核心素养；课程改革

【收稿日期】2025 年 6 月 12 日

【出刊日期】2025 年 7 月 10 日

【DOI】10.12208/j.sdr.20250085

Integration, reconstruction, symbiosis: exploring practical pathways for achieving core competencies in contemporary art education

Weiye Wang

Fuzhou Overseas Chinese Primary School, Fuzhou, Fujian

【Abstract】 Against the backdrop of the global knowledge economy and the rapid rise of artificial intelligence, the core goals of education are undergoing a profound transformation. The traditional teaching model, centered around knowledge indoctrination, is no longer adapting to the times. Instead, it is promoting the cultivation of innovative talent, who possess comprehensive competencies in critical thinking, emotional intelligence, and cross-cultural understanding. As a key component of the humanities, the value of art education urgently needs to be rediscovered and revitalized. This article focuses on the core effectiveness and current challenges of art education in the contemporary educational landscape, exploring its practical approaches. The aim is to demonstrate that art education is not only key to stimulating individual creativity but also a vital force in nurturing the humanistic spirit and addressing the complexities of the future.

【Keywords】 Art education; Core competencies; Curriculum reform

1 当代教育的核心诉求跟美术教育的特别价值

教育体系正经历着从“知识中心”到“素养中心”的范式过渡，课堂教学不再只进行单向的知识传递，而是把学生当作主体，留意培养其综合本领，基于当前这一背景，美术教育赋予新的时代意义，美术教育是创造力和创新思维的催生器，美术创作本质是开启从无到有的创造历程。创作进程从构思到成品阶段，每一步都要求学习者摆脱常规束缚，挖掘独特的表达模式，这种依托视觉语言的实践，不仅为艺术领域赋予灵感，更为科技、工程等领域

的创新铺就了思维基础，艺术活动可激活大脑的扩散性思维，协助系统性创新能力的逐步形成。

美术教育是造就批判性思维与视觉素养的场所，我们身处一个被广告、社交媒体、新闻影像等各类信息环绕的“视觉时代”，无时无刻都在影响着我们的认知跟价值观。视觉文化美术教育有两层含义：一是专业美术教育从技能转向观念，鼓励学生在视觉传播中创作有思想文化内涵的作品；二是公共美术教育成为国家文化事业重要部分，非专业学生可从视觉文化角度认识艺术，培养视觉感知与审美判

作者简介：王炜烨，女，汉族，山西临汾，二级教师，硕士研究生

断^[3]。美术教育采用系统的图像探究、艺术史诠释、创作实践和批判性对话，培养学生剖析视觉信息、洞察图像背后意识形态、审美格调与文化权力关系的能力，当代公民必备的核心素养中就有这种“视觉素养”，让其在信息大潮中保持独立的判断能力，防止被视觉表象迷惑或操纵。

美术教育在文化传承以及跨文明对话方面作用重大，作为人类文明的形象表达，各类艺术创作切实记录着特定时空下的思想理念与生活画面，当学习者深入系统地研习不同民族、地域及历史阶段的艺术杰作时，而且可以追溯自己的文化脉络，更利于构建起稳固的文化认同，采用对比分析东西方艺术的表现技巧，学生可以挣脱单一文化视角的桎梏，在审美差异中觅得多元价值，这种开放包容的眼界恰是全球化背景下必备的素养。

在情感教育范畴，美术活动拥有别样的优势，创作过程实际上就是情感外化的一个过程，而经典作品的鉴赏构建了跨越时空的情感对话场景，神经科学的研究证实，持续进行艺术熏陶可明显提升个体的情绪感知与共情能力，应对现代社会愈发复杂的价值矛盾，这种凭借审美体验达成的情感纽带，为社会成员搭建了有效的沟通桥梁。从认知科学这个视角出发，艺术实践可促进大脑功能的协同成长，创作活动既需空间想象与精细动作配合起来，也关乎构思统筹与反思优化等高级认知进程，按照心理学家的研究，视觉空间智能是多元智能里不可或缺的组成，其发展能够带动语言、逻辑等其余智能领域共同得到提升，进而实现认知能力的综合优化。

2 现实困境：当代教育体系下美术教育面临的边缘化与异化

当前美术教育的实际境遇跟它的理论价值构成明显反差，处于应试导向的教育评价机制背景下，艺术类课程长时间待在学科体系的边缘地带，具体凸显为：教学资源分配极度不均衡，课程设置被极大程度压缩，该现象在基础教育阶段表现得尤为明显，根本在于决策层和执行层对美术教育的认知有出入——部分教育行政人员、学校领导乃至家长这些群体，大多将其轻易归类为辅助性课程，或片面地当作少数有天赋者的特长训练。

这种认知偏差直接造成教学实践出现两类典型的异化现象：把美术教育狭隘化为技术训练，过分

追求素描、色彩等技法的呆板掌握，使课程降为应试教育的附庸角色；把美术的功能简单归结为环境装饰的办法，片面看重其对校园起到美化的实用价值。这两种倾向极大地违背了美术教育培养创新思维、塑造人文精神的内在功能，导致其育人价值无法真正达成，应当重视的是，这种功利化倾向的教学导向，不仅造成课程思想深度的削弱，更阻碍了学生审美素养跟创造力的全面成长。现在的美术课程不应局限于美术知识与技能的教学，还需要通过特定的主题或议题，将美术本体与社会、自然和自我勾连起来，以此扩大美术课程的价值，也替美术知识与技能的学习赋予目的性^[6]。

当今美术老师的专业发展面临着多样挑战，若想胜任这一职业，从业者不光应当具备专业的艺术创作能力，还需组建跨学科的知识体系，掌握前沿的教育理念，且要拥有将艺术语言转化成教学行为的本事，然而实际情况乃，师资队伍建设暴露出明显的结构性缺陷：首先就是师资数量不达标，该现象在乡村及偏远地区表现得格外突出；其次是质量高低不一，众多在职教师的知识体系未与时代一同进步，继续教育的渠道不畅通造成其专业发展陷入停滞状态。

数字技术的迅猛推进进一步表明了师资培养的滞后态势，新媒体艺术工具（诸如生成式 AI、虚拟现实技术等）的普遍化，既开拓了艺术表现的天地，也向传统教学模式抛出了全新课题，面对这些变革，教育系统明显表现出准备不够充分：既没有能把传统技法和数字媒介有效融合的课程设计，也匮乏培养学生技术批判意识的系统举措，更没能充分借助网络平台搭建艺术教育资源共享机制，这种应对能力欠佳的情形，导致美术教育在数字时代的转型碰到严峻挑战。未来数字世界艺术的教学是无止境的，作为美术教育工作者应让学生学习如何构建数字化艺术世界的方法，并让他们意识到数字化艺术世界付诸真实世界的可能性^[1]。

3 融合与创新：美术教育赋能核心素养形成的实践手段

要促进美术教育实现质量上的飞跃，务必要构建多维度、全方位的改革方案，基本任务是在制度层面赋予其应有的学科地位，教育主管部门应运用政策实施引导，在课程标准当中凸显美术教育在培

养创新思维、审美能力和文化理解力方面的专属价值，然后把它添加进综合素质评价体系，学校需要构建起保障机制，保障艺术类课程教学时间不被挤占掉，同时加大在师资配置、教学场地和器材采购方面的投入力度。

为矫正社会认知偏差，可采取“三位一体”的推广途径：在校内按一定周期举办教学成果展，直观呈现学生借助美术学习达成的能力提升；针对各位家长举办艺术教育专题讲座，解释美育对孩子全面成长的促进功效；携手社区开展公共艺术活动，使大众真切领略到艺术教育的现实意义。这种多办法一起实施的方式，有利于渐渐转变把美术当成次要学科的落后观念，特别需着重说明的是，美术课程的课时保障不能仅做表面的安排，而应当设立监督机制保证达成落实，教学资源的配置也得冲破传统思维，既要使基础绘画材料供应充沛，也应为数字艺术创作准备必要的硬件设施，只有凭借这种系统性的制度安排，才能切实扭转美术教育长期被边缘化的形势。

美术教育课程革新要搭建跨学科、多维度的教学体系，在课程设计这件事上，需冲破单一学科的边界，探求艺术与其他领域的深度结合，采用项目式学习模式，可设定“传统工艺的当代转化”这类实践课题，需学生首先开展对民间艺术的田野调查，研究其文化符号跟制作工艺，继而采用数字化工具进行创新性的设计，在这个实施过程当中，学生得把艺术史知识、材料实验、三维建模等多学科技能整合起来，最后借助校企合作等途径达成设计成果的市场转化，该教学模式不仅能够培养学生的综合能力，更可推动其对传统文化进行创造性的转化。

在教学实施维度，必须达成三个重大转变：首先应从结果导向过渡到过程导向，留意创作进程里的思维轨迹，采用建立“创作日志”制度的方式记录构思的演变情况；其次需对师生关系进行重构，教师从知识的传授角色转变为学习的协作角色，采用设置“艺术工作坊”的做法，为学生打造开放式的创作空间；最后需拓展学习的场域范畴，把社区公共空间改造成美育实践基地，带领学生参与城市美化、文化保育等相关社会项目。这种教学的转型可有效激起学生的自主探究热情，造就其解决复杂

状况问题的能力，聚焦评价转变，关注多层面素养及发展属性，评价内容呈现多元化，覆盖了创造力与原创性、技能与材料的运用、探究过程与问题的解决、审美判断与批判思考、情感表达与文化领会、学习态度与协作等多个维度。提升过程性评价强度，采用档案袋的评价形式，系统地去收集草图、方案、过程记录、反思笔记、不同阶段的作品和自评/互评素材，全面记录成长踪迹，采用表现性评价，安排真实或模拟的任务情境，衡量综合运用素养应对复杂问题的能力，采用自评和互评方式，引导学生借助评价量规开展自我反思与同伴互评，增进元认知能力与批判眼光，给予质性的相关反馈：评价结果应当囊括具体又具建设性的描述性反馈，说明长处、不足与改进法子，助力学习进步。

增进馆校协同育人成效，增进与美术馆、博物馆、画廊、艺术家工作室的合作深度，开发高质量教育项目，采用“原作”与专业人员资源。未来学家J.奈斯比特（J.Naisbitt）认为，中国能否实现建设创新型国家，很大程度上取决于教育体制的转变，必须把学生从家长制、以考试为中心的体制中解放出来，让他们独立思考。而我国的教育体制过于强调死记硬背，重视考试成绩，“这可不是培养诺贝尔奖获得者的沃土”^[7]好比故宫博物院推出了好些像数字文物库这样的实验项目，全面还原美术作品的整体面貌，观众可把作品细节放大、品味质感，好似亲自经历了一般，这为学生开展美术鉴赏事宜提供了有力支持，加紧开展数字资源建设，创建和共享高质量的线上美术教育资源库。

4 结语

现今教育正面临没见过的转型契机，在智能技术快速变换迭代的背景里，传统把知识记忆和技能操作作为核心的教育范式正逐步衰落，教育工作者迫切得重新想一想：在人工智能时代当中，什么才是人类独有的、不能被替代的核心竞争力？指向的是那些扎根人文学科的独特素养，即富有想象的创造才能、辩证独立的思考方式、细腻敏锐的情感体悟、深厚的文化理解水平以及跨文明的对话技能。

美术教育在此次教育转型里有特殊意义，它凭借视觉语言的创新展现，培养学习者冲破常规的想象能力；采用对艺术作品的批判性解读手段，造就独立思考的精神品格；依靠审美体验实现情感共鸣，

增添个体精神世界的内涵；经由多元文化开展艺术对话，扩大全球眼界，做好这些素养的培育，让美术教育突破了传统观念里“辅助科目”的定位，成为促进未来公民核心竞争力形成的关键载体，当教育真正把这些“软实力”培养重视起来时，才能助力学生树立应对智能时代的独特优势，达成人的全面性成长。把美术教育从边缘拉到核心位置，并非仅仅是增加课程以及保障课时这么简单，而是一番深刻的教育哲学与实践模式的革新，它要求我们摆脱功利主义的短浅目光，重新品悟“无用之用”的智慧；要求我们拆除学科形成的围栏，在融合的过程中释放艺术与科技的协同动力；要求我们革新既有的评价体系，看重过程体验、尊重差异现象、激励探索实践；要求我们把学校、场馆、社区、家庭的力量整合起来，一起打造滋养美育的生态环境。

由蔡元培先生提出的“美育育人”理念，历经一个世纪的变迁，前瞻价值更显可贵，处于当代教育语境当中重新审视这一思想，我们可察觉到：当美术教育处在育人体系的核心位置上，它实际上同步在完成三项要紧使命——培育创新思维、塑造审美特质、推动文明对话。这种教育不光能充实个人的精神世界，更能为社会发展融入长久的文化推动力，从个体发展的层面看，优质的美术教育就像播进心灵土壤里的创新种子，依靠持续的审美浸染与艺术践行，慢慢演变成具有创造性的思维模式与生活态度，就实现民族复兴的情况而言，当每个公民都具有良好的审美素养跟创新意识时，这些个体能量终将聚集起来成为推动社会进步的强大动力，更往前一步说，处于全球化跟数字化并行推进的新时代，美术教育塑造出的文化理解及创造能力，恰恰是应对未来复杂挑战的核心能力。

再次厘定美术教育的学科地位，实际上来看，是对教育本质的追索，这种探索超越了对单一学科价值的钻研，直接抵达教育的根本目的——塑造具有完整人格、创新精神和文化自信的现代公民，从这个意义出发，美育探索的价值范畴，早已突破传统学科的界限，成为关于人类文明发展的关键命题。

参考文献

- [1] 钱初熹.大数据时代美术教育的创新发展[J].美育学刊,2016,7(01):49-54.
- [2] 张濛濛,殷晓峰.当代美术教育价值理性的缺失与建构研究[J].延边大学学报(社会科学版),2018,51(02):125-133+144.DOI:10.16154/j.cnki.cn22-1025/c.2018.02.016.
- [3] 严慧,曾军梅,彭斌.视觉文化对当代美术教育的启示[J].西安工程大学学报,2009,23(03):51-54.
- [4] 王晶.STEAM 教育对初中美术教育培养学生创造力的启示与思考[J].美术教育研究,2021,(16):122-123.
- [5] 单霁翔.博物馆的社会责任与社会教育[J].东南文化,2010,(06):9-16.
- [6] 尹少淳.核心素养时代美术教师的成长[J].中国中小学美术,2019,(09):4-6.
- [7] 舒泰峰:《奈斯比特观察中国大趋势》,《北京日报》2009年10月19日第19版.

版权声明：©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS