

高校公共艺术课程精品教材建设的思考

白天明

山西工商学院，山西省太原市，030006；

摘要：新时代高校美育工作提出加强公共艺术课程教材建设要求，本文围绕公共艺术课程精品教材建设，探讨相关核心概念、高校作用发挥、公共艺术教师美育素养、高校公共艺术课程教材现状等，分析当前高校公共艺术课程教材建设问题，提出明确教材定位、丰富教材内容、创新教材形式、加强教材评价四项改进建议，为新时代高校公共艺术课程精品教材建设提供参考。

关键词：高校；公共艺术课程；精品教材

DOI：10.69979/3029-2735.25.08.035

2022 年教育部办公厅印发《高等学校公共艺术课程指导纲要》，要求“公共艺术教育课程教材建设要坚持马克思主义指导地位，扎根中国、融通中外，体现国家和民族的价值观，凸显中华美育精神，体现思想性、民族性、创新性、实践性。围绕课程目标，精选教学内容，丰富教学资源，逐步形成美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类等为主体的高等学校公共艺术课程教材体系。”这为新时代高校公共艺术课程教材建设指明了建设方向、明确了实施思路和目标任务。那么，高校作为主体建设单位该怎样落实美育文件精神，公共艺术教师又该如何投身公共艺术课程教材建设，什么样的公共艺术课程教材才能最大限度地满足美育教学改革需要，促进学生审美与人文素养发展，这些问题联系起来综合考虑，无不集中指向一个核心关切——如何才能打造出“教师好用、学生爱学、成效明显”的高校公共艺术课程精品教材。因此，下面就紧密围绕这个研究话题，从高校、公共艺术教师和大学生各自视角，谈谈如何有效推进新时代高校公共艺术课程精品教材建设。

1 相关核心概念的界定

关于高校公共艺术课程精品教材建设研究，首先需要厘清一些相关核心概念。第一，公共艺术课程。它是指高等学校为培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的公共艺术必修或选修课程。公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组成部分，是学校艺术教育工作的中心环节，是实施美育的主要途径，公共艺术课程包括美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类三种类型。

第二，精品教材。在阐明这个概念之前，我们不妨先来了解与之关系密切的另一个概念“精品课程”。精品课程是指具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法和手段、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程。在上述概念中，“一流教材”是精品课程建设的重要内容和要素支撑，体现精品课程建设要素之间的整体性关系。由此启发，精品教材也应该具有大致相同的要素体系组成。为此，对于精品教材的概念，这里可以界定为具有一流教学内容、先进媒介交互、友好教学适用、精良设计制作的示范性教材。进而由此推导公共艺术课程精品教材是符合公共艺术课程性质，利于实现审美与人文素养目标提升，且具有一流教学内容、先进媒介交互、友好教学适用、精良设计制作的示范性教材。

2 高校发挥精品教材建设组织领导作用

高校作为高等人才培养的活动场所，承担着为党和国家培养高素质人才的职责使命。自从新时代高校美育工作政策颁布以来，贯彻落实有关文件精神成为各级各类高校当前和今后一段时期的重要政治任务。其中，加强公共艺术课程教材建设成为高校落实主体责任，实现立德树人根本任务的重要抓手。

2.1 思想政治上把握正确方向

教材建设事关国家事权，体现党和国家意志。2020 年，习近平对于精品教材建设作出重要指示，提出“培根铸魂、启智增慧”的总体要求，成为新时代教材建设工作的核心要义，为加快形成中国特色高质量教材体系、培养担当中华民族伟大复兴大任的时代新人提供了方向指引。为此，高校开展新时代公共艺术课程精品教材

建设，也必然要深刻把握这一精神内涵，认真做好研究、编写、审定、使用等各环节工作，积极构建完善公共艺术课程精品教材体系。

2.2 组织实施上完善协同工作机制和制度

教材建设是一项科学系统工程，公共艺术课程精品教材建设更是一项颇具创新性和挑战度的基础工作。高校主要在组织领导下完善协同工作机制，将涉及教材建设的规划管理、运行实施、质量评价、成效反馈、持续改进等环节集成闭环管理系统，并且依据国家有关高校教材建设的管理规定，制定工作实施细则，发挥工作机制和制度合力。

2.3 条件保障上加大支持激励

高校公共艺术课程精品教材建设是支撑学校高质量发展的标志性研究成果。工作建设过程中需要在人财物等方面加大支持，对于教材参编人员给予物质和精神激励，创设有利于精品教材研究的路径、空间和配套资源。单独设立公共艺术课程精品教材研究项目，培育打造一支结构合理、能力突出、稳定持续的公共艺术课程精品教材建设研究团队。

3 着力提升公共艺术教师美育素养

为推动新时代高校美育工作发展，高校要建设一支以专职艺术教师为主体、以兼职艺术教师为补充的公共艺术教师队伍。何谓公共艺术教师呢？它是指在高校承担公共艺术课程教学、学生艺术社团训练、课外美育活动指导等工作的教学人员。公共艺术教师面向全体大学生开设公共艺术课程、开展艺术实践指导，积累了丰富的一线教学经验，积淀了经过实践检验的优质美育教学资源，形成了长期稳定的美育研究方向，构建了结构合理的研究团队。为此，公共艺术教师具备开展精品教材建设的基础条件和发展潜能，高校需要统筹这些积极资源，充分调动和激发教师工作热情，有目的、有计划地培养一批有情怀、有能力、有奉献精神的精品教材编写队伍，并且对于所有参与精品教材建设的教师，明确美育素养提升要求，开展针对性工作培训，从而保障公共艺术课程精品教材建设质量。

3.1 全面提升公共艺术教师美育理论素养

国家新时代高校美育工作已作出全面部署，高校美育教学管理机构和公共艺术教师队伍基本建立，公共艺

术课程逐渐开齐开足，但在上好美育课程方面，还普遍存在质量不足。究其原因主要是公共艺术教师美育理论素养缺乏，难以实现美育课程目标要求。因此，2023年《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》提出强化全体教师的美育意识和美育素养的工作举措。其中，美育理论素养作为美育认识的先导基础，是广大公共艺术教师的理论短板，亟待完善加强。由于美育学科建构本身具有交叉学科的性质特点，美育理论素养构成也体现为学科多元，主要涉及美学、美育学、教育学、心理学及艺术学等方面的理论知识。

3.2 深刻把握美育教学规律特点

美育是审美教育、人格教育和创新创造教育，美育教学实践突出情感体验和浸润特征。为此，公共艺术教师在教学实践中要能深刻理解、准确把握这些基本的美育规律，并且可以根据规律积极创设教学情境，科学安排教学内容，合理选择教学方法和手段，有效激发学生自主学习、探究学习、合作学习动力，最大限度地促使公共艺术课程教学实现以美育人目标。

3.3 不断强化教育科研能力

面对新时代高校美育工作的新发展新要求，美育教学需要应对解决的新问题与日俱增，因此，公共艺术教师唯有不断强化教育科研能力，及时解决美育教学实践问题，才能有效推进美育教学工作高质量发展。围绕新时代高校美育教学改革建设，教育科研能力主要是指发现美育教学实际问题，选择科学研究方法和实施策略，破解美育教学和实践活动难题的科学素养。诸如美育课程目标如何科学定位，美育课程教学如何实现核心素养导向设计、如何落实浸润实施过程、如何科学评价学生美育素养发展，如何编好公共艺术课程精品教材等。这些问题的研究主要通过撰写学术论文、开展课题项目研究的方式加以解决。

4 高校公共艺术课程教材建设现状

全面了解和把握高校公共艺术课程教材建设现状，是推进其精品化建设的先决基础。通过高校美育教材出版图书信息调查，结果呈现出以下情况：

4.1 教材数量增多且品类丰富

理论研究类与实践教学类兼具。理论研究类教材深入探讨美学原理、审美心理、审美范畴等理论知识，如

张法《美育教程》（2006）、曹廷华、许自强《美学与美育》（2011）等。实践教学类教材则注重培养学生的审美实践能力，通过对音乐、美术、舞蹈、影视等艺术种类的鉴赏与分析，提高学生的审美素养，一些教材会设置大量的艺术作品欣赏案例及实践指导内容。

综合类与特色专题类共存。综合类教材涵盖自然美、社会美、艺术美、科技美等多个领域的美育内容，帮助学生全面认识美。特色专题类教材则聚焦于特定主题，如有的教材专注于中华优秀传统文化中的美育元素，引导学生感悟传统文化之美；还有的教材结合学校的专业特色，推出“行为美育”“身体美育”“管理美育”等课程美育专题教材，体现了专业教育与美育的协同融合。

4.2 教材编写注重时代性与创新性

时代信息技术赋能。当今社会，科技发展迅速，人工智能、新媒体艺术等新兴事物不断涌现。一些大学美育教材及时纳入这些时代元素，探讨科技与艺术的融合以及科技对审美的影响，帮助学生理解当代审美趋势。例如，部分教材会分析以生成式 AI 模型为代表的人工智能技术在艺术创作和传播中的应用。

重视创新思维培养。教材在内容编排和教学方法上注重培养学生的创新思维。通过设置开放性的讨论话题、实践项目等，鼓励学生积极思考、勇于表达，培养学生的创新能力和批判性思维。

4.3 教材出版形式多元化

新形态教材兴起。随着信息技术的发展，新形态教材成为大学美育教材出版的重要趋势。这类教材利用二维码、在线学习平台等技术，将文字、图像、音频、视频等多种教学资源进行整合，实现教材、课堂与教学资源的深度融合。学生可以通过扫描二维码获取相关的教学视频、音频资料，进行线上学习和互动，提高学习的趣味性和效果。

配套资源丰富。除了教材本身，出版社（公司）还会提供配套的教学课件、教案、试题库等配套课程在线教学资源的开发设计，方便教师教学和学生学习。一些教材还会与在线课程平台合作，推出慕课等在线课程，形成线上线下相结合的互联网+教学模式。

4.4 教材影响力存在差异

知名高校教材受关注。一些由重点高校编写、出版的公共艺术课程教材，由于学校的学术影响力和教学资

源优势，往往受到更多的关注和认可。这些教材在内容质量、教学方法等方面具有较高的水平，对其他高校的美育教学具有一定的示范作用。

地方高校教材特色突出。地方高校的公共艺术课程教材也在不断探索创新，结合当地的文化特色和学校的专业优势，编写具有地方特色的教材。如渗透学校美育工作体系、地方非遗传承文化内容的教材。

综上所述，高校公共艺术课程教材市场出版呈现繁荣发展的态势，但仔细了解教材结构和内容撰写也发现一些突出问题，具体如下：

一是，教材目标定位与新时代美育政策尚有差距。目前，教材出版直接冠以“高校公共艺术课程教材”字样的图书较少，大多还以“大学通识课”“人文素养课”等标识定位，与新时代高校公共艺术课程教材建设导向不符。

二是，教材结构设计偏重知识本位。教材结构可从目录上直观呈现，多数教材以学科认知逻辑设计大纲结构，即“艺术基本知识+艺术作品分析”的结构模式。以音乐鉴赏教材为例，艺术基本知识包括：音乐鉴赏概念、音乐鉴赏方式、音乐体裁分类、音乐基本要素、音乐组织手段等；艺术作品分析包括：中外歌曲作品鉴赏、中外器乐作品鉴赏、综合艺术音乐作品鉴赏等，这方面同质化倾向较为凸出。

三是，教材内容设计以生为本主体性不足。教材内容版式设计方面，一类是包含学习目标导引、学习内容陈述、课后习题思考；另一类是只有学习内容陈述和课后习题思考。教材内容选材方面，中华优秀传统艺术文化主体性凸显不够，选用艺术作品专业性较强，与学生生活实际联系不够紧密。教材表达风格方面，学术性语言陈述较多，图表总结分析较少，学习阅读趣味性和吸引力不强。课程学习应用方面，学科思维方法训练较少，学习应用成效反馈性不强。

四是，教材媒介呈现传统单一。教材媒介是指教材采用的信息呈现形态和方式。教材应用的媒介形态主要包括三类：一是传统纸质教材、二是纯电子教材、三是纸质和多媒介融合教材。其中第一类是出版主体，第二、三类应用占比较少。

综上所述，高校公共艺术课程精品教材应该着重加强以下四个方面的建设。

5 高校公共艺术课程精品教材建设的建议

5.1 明确教材定位

立足核心素养培育。公共艺术课程精品教材应紧密围绕艺术核心素养目标，注重培养学生的审美和人文素养。及时将艺术领域的最新成果和发展动态融入教材，使教材建设具有时代感和前瞻性。

5.2 丰富教材内容

拓宽知识领域。涵盖音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视等多个艺术门类，让学生全面了解不同艺术形式的审美特征和实践规律。强化实践环节。设置丰富的实践活动和案例分析，让学生在实践中提高艺术素养和实践能力。

5.3 创新教材形式

多媒体融合。将文字、图片、音频、视频等多媒体资源有机整合，制作成数字化教材，为学生提供更加生动、直观的学习体验。增加互动式设计。增加互动环节，如在线讨论、作业提交、测试评价等，激发学生的学习兴趣和参与度。立体化出版。除了纸质教材和数字化教材外，还可以出版配套的教学参考书、学习指导手册等，形成立体化的教材体系。

5.4 建立科学的评价体系

评价主体多元化。邀请专家、教师、学生等多方参与教材评价，确保评价结果的客观性和公正性。评价内容全面化。从教材的内容、形式、适用性、创新性等多

个方面进行评价，全面反映教材的质量。评价方式多样化。采用问卷调查、座谈会、教学观摩等多种方式进行评价，及时了解教材使用过程中存在的问题，并进行改进和完善。

高校公共艺术课程精品教材建设是一项艰巨复杂的系统工作，需要高校、公共艺术教师、大学生及出版单位共同努力合作，树立精品意识，深化高校美育认识，为持续改进高校公共艺术课程教材建设水平贡献力量。

参考文献

- [1] 教育部办公厅. 高等学校公共艺术课程指导纲要. 2022. 11
- [2] 教育部. 关于全面实施学校美育浸润行动的通知. 2023. 12
- [3] 杜卫, 周跃良. 美育学概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2023. 4
- [4] 杜卫. 高校美育教师手册 [M]. 合肥: 安徽教育出版社, 2024. 6

作者简介：白天明（1978—），男，汉族，山西太原，山西工商学院，山西省太原市 030006，讲师，研究方向：音乐教育、高校美育

2023 年度山西省美育学会科研专项课题：高校公共艺术课程精品教材建设研究阶段性成果，项目编号：SXS MYZX2023020