

高校美育数字化转型及路径研究—以南京晓庄学院为例

陶亚萍¹, 吴睿睿^{1,*}, 徐卉¹, 金沁颐¹

1. 南京晓庄学院, 幼儿师范学院, 江苏 南京, 210000

摘要: 在数字技术深刻重塑高等教育生态的背景下, 高校美育正经历从理念传递、教学模式到实践范式的全面转型。本文首先梳理数字技术在高校美育领域的应用现状, 指出数字化技术有效拓展了美育资源的时空边界, 丰富了教学交互形式, 并为跨学科融合与教学创新提供了技术支撑。基于南京晓庄学院的案例分析, 研究发现该校在创新数字化教学手段、构建个性化学习体验等方面取得显著进展, 但也面临教师数字素养不均、资源整合不足、校际协作障碍等现实问题。针对上述挑战, 提出三项策略: 一是健全教师数字美育能力培训体系, 提升其技术应用与教学融合能力; 二是推进美育资源的数字化整合与共享, 建设涵盖教学、创作与评估的多维平台; 三是深化校际合作与产教融合, 构建开放协同的美育数字生态。本文旨在为新时代高校美育数字化转型提供理论依据与实践指导, 助力美育在数字时代教育变革中发挥更大作用。

关键词: 高校美育; 数字化转型; 数字美育; 个性化学习; 校际协同

Research on the Digital Transformation of Aesthetic Education in Higher Education: A Case Study of Nanjing Xiaozhuang University

Yaping Tao¹, Ruirei Wu^{1,*}, Hui Xu¹, Qinyi Jin¹

1. Nanjing Xiaozhuang University, College of Early Childhood Teacher Education, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract: Against the backdrop of digital technology profoundly reshaping the landscape of higher education, aesthetic education in colleges and universities is undergoing a comprehensive transformation spanning concept transmission, teaching models, and practical paradigms. This paper first reviews the current application of digital technologies in the field of college aesthetic education, pointing out that digital technologies have effectively expanded the temporal and spatial boundaries of aesthetic education resources, enriched forms of instructional interaction, and provided technical support for interdisciplinary integration and pedagogical innovation. Based on a case study of Nanjing Xiaozhuang University, the research finds that the institution has made significant progress in innovating digital teaching methods and constructing personalized learning experiences, yet still faces practical challenges such as uneven digital literacy among teachers, insufficient resource integration, and obstacles to inter-institutional collaboration. In response to these challenges, three strategies are proposed: first, to establish a sound training system for teachers' digital aesthetic education competencies, enhancing their ability to apply digital technologies and integrate them into teaching; second, to promote the digital integration and sharing of aesthetic education resources by building a multidimensional digital platform covering instruction, creation, and assessment; and third,

to deepen inter-institutional cooperation and industry-education integration, thereby constructing an open and collaborative digital ecosystem for aesthetic education. This paper aims to provide theoretical basis and practical guidance for the digital transformation of college aesthetic education in the new era, helping aesthetic education play a greater role in the digital-age educational reform.

Keywords: Aesthetic education in universities; Digital transformation; Digital aesthetic education; Personalized learning; Inter-school collaboration

“美育是教育的重要组成部分，它是一种按照美的标准来培养人的教育。高校美育的任务是培养大学生的正确审美观，提高审美能力，促进其全面、和谐发展，成为21世纪社会主义建设的合格人才^[1]。”习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调，在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。在当今新时代，美育不仅仅是传承中华文明的方式，更是培养学生成为具有文化自信的时代新人的关键路径。高校美育需要关注如何在传承中融入创新，如何在继承中注重个性发展，以更好地满足学生多元化的艺术需求。

1 数字化背景下高校美育的机遇与挑战

1.1 数字化背景下高校美育的机遇

数字化背景下，高校美育面临一系列新的挑战 and 机遇。目前关于美育数字化转型的研究涉及广泛。毛迎新在《数字媒介时代的美育变革：困顿与超越》中指出：媒介技术的演进是推动美育变革的重要动力。数字媒介技术在推动美育主体、资源、场域和方式等方面发生了深刻的变化，但同时也引发了一系列问题，包括美育主体的非自然性、资源不可控性、场域弱交互性以及方式内疏离性等挑战^[2]。冯静在《理工科大学美育模式与实践路径研究》中指出：美育与和谐之美与教育之专的有机融合，在理工科大学人才培养过程中发挥着至关重要的作用。在传统的理工科人才培养模式中，对学生综合素养和人文情怀的培养存在一些不足之处^[3]。因此，将美育视为桥梁，通过文理交融，成为弥补这一不足的关键因素。目前高校构建科学合理的美育模式迫在眉睫。首先，需要设计丰富多彩的美育课程，涵盖文学、艺术、哲学等多个领域，以满足学生全面发展的需求。多元化的课程设置可以激发学生的创造力和审美能力，培养其综合素养。其次，采取具体有效的实施路径，例如引入数字化技术和在线学习平台，提供更灵活多样的学习方式。通过数字化手段，将美育融入到各种类型大学的教学体系中，使学生能够更好地感受到美的魅力，美育不仅是一种教学手段，更是一种思维方式和生活态度的塑造。因此，构建科学合理的美育模式和实施路径，对于培养高校学生在人文关怀和科技创新方面的全面素养具有深远的意义。国际上也有研究关注在线美育课程的发展和效果。通过调查不同国家或地区的在线美育平台，分析它们的特点和影响，这将有助于比较不同文化背景下数字美育的异同，为全球美育数字化提供借鉴和启示。国内外学者目前在美育数字化转型方面的广泛关注，并通过多个维度进行深入研究，为推动美育数字化的发展提供了理论支持和实践经验。例如，Craig Roland 系统探讨了数字技术在艺术教育中的教学模式转型，指出数字媒介不仅改变了艺术创作的工具形态，更重塑了学生的审美体验、创造过程与协同学习方式。作者强调，数字平台能够突破传统课堂的时空限制，使学生在交互式、开放式环境中形成更具自主性的艺术认知与创造性思维。该研究为数字化背景下高校美育课程体系的重构提供了重要启示^[4]。此外，International Society for Technology in Education (ISTE) 发布的相关研究与实践报告也指出，数字技术在视觉艺

术课堂中的融入,能够有效增强学生的参与度、媒介素养与跨学科创新能力。教师通过数字绘图、虚拟展览、在线协作平台等方式,不仅拓展了艺术教学的表达维度,而且推动了美育从“单向知识传授”向“互动式审美建构”的转向^[5]。与此同时, Elliot W. Eisner 在艺术教育理论研究中指出,艺术教育的核心价值并不局限于技能训练,而在于培养人的感知能力、想象能力与审美判断能力。在数字化时代,这一理念进一步拓展为“技术—艺术—人文”融合的新型美育观。数字技术不仅为高校美育提供了更加丰富的资源载体,也促使美育从传统课堂走向跨媒介、跨场域与跨文化的开放生态^[6]。

“以人工智能为代表的数字技术,已成为引领科技变革和产业革命的关键性要素,不仅是赋能经济社会发展的潜在动力,也是推动社会变革与进步的颠覆性力量,呈现信息化、网络化、数字化、智能化等特征,共同构成了数字化时代的社会发展态势^[7]。”随着数字技术的迅猛发展,高校美育正面临着数字化转型的时代机遇和挑战。传统美育教学模式受到限制,而数字技术为创新美育教学提供了新的可能性。数字化平台、虚拟现实、多媒体技术等工具的广泛应用,正在为高校美育注入新的活力。然而,数字化转型过程中存在诸多问题,需要深入研究,以指导高校美育实践更好地适应数字时代的发展。

1.2 高校美育数字化转型中的挑战

在高校美育数字化转型的过程中,虽然数字技术为教学手段、学习体验和艺术创作提供了创新机会,但也伴随着一系列挑战。本文通过分析实际案例,探讨了这些挑战的表现形式及应对策略。

一是技术设施滞后。部分高校数字化设备更新缓慢、网络带宽不足,难以支撑数字美育教学的顺利开展。例如,数字绘画板卡顿、虚拟艺术展览受限等问题直接影响了学生的学习体验。破解这一瓶颈需要学校加大硬件投入,及时更新设备、优化网络环境,为数字美育提供坚实的技术基础。二是师生数字素养不足。一些教师未能熟练掌握数字工具与平台,教学设计较为粗放,难以充分发挥技术的教学潜力;而部分学生则因缺乏必要的数字操作技能和对美育资源的理解,学习效果与创作能力受到制约。对此,高校应系统开展分层培训,提升教师在数字化环境下的教学整合能力,同时加强学生的数字素养教育,通过项目实践增强其工具运用水平。三是课程内容设计失衡。部分数字化美育课程偏重数字技术理论知识的灌输,忽视了实践操作环节,导致学生停留在浅层认知层面,缺乏真实的创作体验。课程设计应坚持理论与实践并重,引入项目驱动学习模式,使学生在完整的创作任务中实现知识内化与能力生成。四是评估体系不完善。传统美育评估多聚焦于艺术表现,缺乏对数字创作能力、技术应用、创新思维等维度的系统评价。转型过程中评估标准未能及时跟进,使教与学目标模糊。高校需构建多维度评估体系,整合定量指标(如作品质量)与定性指标(如创意思维),并引入学生自评与同伴互评,增强评估的科学性与全面性。五是网络安全风险凸显。数字化平台上频繁传输个人信息与原作品,数据泄露及网络攻击等安全隐患不容忽视。高校应加强网络安全教育,采用加密技术,定期开展系统检查与漏洞修复,构建安全可靠的数字美育环境。

因此,高校美育数字化转型面临技术、人力、课程、评价、安全等多重挑战。唯有通过完善基础设施、提升师生素养、优化内容设计、健全评估机制、强化安全防护,才能推动美育在数字时代持续创新,真正服务于学生审美素养与综合能力的全面提升。

2 数字化背景下高校美育教学、创作、展示的转型

数字技术为美育教学提供了更加丰富、直观且互动的手段,推动了教育形式的革新,激发了学

生的学习兴趣与创造力。本文结合南京晓庄学院的实践,探讨了数字化背景下高校美育教学、创作与展示的转型路径。

2.1 创新教学手段

数字化技术为美育教学注入了新的活力,提供了多样化的教学手段。例如,南京晓庄学院通过虚拟现实技术实施虚拟艺术展览,学生能够身临其境地欣赏来自全球的艺术作品。这种教学方式不仅拓展了学生的艺术视野,还增加了学生的互动体验,改变了传统教学中艺术作品观看的单一性。该校还开设了在线美术鉴赏课程,借助数字技术为学生提供了灵活的学习方式,拓宽了美术教育的覆盖面,并促进了美育资源的共享。此外,学院广泛使用数字绘画板和专业美术软件(如 Wacom Intuos、Adobe Photoshop 等),为学生提供更灵活和多样的绘画体验。这些工具使学生能够在数字平台上进行创作,尝试不同的绘画效果,提升创作的多样性和创新性。同时,南京晓庄学院还推进了艺术家工作坊的在线化,艺术家与学生通过线上平台进行互动,共同参与艺术创作。这一创新不仅为学生提供了与艺术家面对面交流的机会,还促进了他们对艺术创作过程的深入理解。

尽管取得了一定成果,南京晓庄学院在数字化转型过程中仍面临一些挑战。首先,技术设施的更新滞后,部分学生在使用虚拟艺术展览和数字绘画板时遇到设备不稳定、操作不流畅的问题。其次,网络带宽的不足也制约了在线课程的顺利进行。因此,学校需加强技术设施的投入和升级,以确保数字化教学能够顺利实施。

2.2 个性化的学习体验

数字化技术的应用为美育教学提供了个性化学习的可能性。南京晓庄学院通过课程中心系统提供了多样化的学习资源,包括视频公开课、微课程等,覆盖了艺术学、文学、哲学等多个领域。这些资源为学生提供了灵活的学习方式,满足了不同学生的学习需求。在此背景下,学生可借助在线平台突破时空限制,实现自主学习和个性化学术发展。同时,个性化评估与反馈机制、虚拟导师系统的引入,使教师能够更精准地分析学生创作作品的优劣势,提供定制化指导,从而提升学习动机与创造性思维能力。

然而,数字化转型在个性化学习实践中仍面临若干挑战。其一,学生数字设备与网络条件存在差异,部分群体在资源获取上受到制约;其二,部分学生数字素养不足,难以有效运用数字平台;其三,在线课程的学术质量与标准化评估体系的建设尚需完善。因此,高校需加强数字素养培训,优化资源可及性,并探索个性化需求与学术标准之间的平衡路径。

3 高校美育数字化转型的可行路径

3.1 建设数字化基础设施

数字化基础设施的建设是高校美育数字化转型的关键,能够为数字化教学、创作和展示提供有力支持。首先,确保网络设备和硬件设施的更新和完善,如数字绘画板、虚拟现实设备和数字化教室,是实现数字化美育的基础。通过升级校园网络设备,保障高速、稳定的网络连接,可以为在线美育课程、资源和虚拟艺术展览的顺利运行提供保障。其次,数字绘画板和虚拟现实设备的引入,增强了学生的交互体验和创作能力,推动了数字技术在艺术创作中的应用。

此外,数字化教室的建设为美育课程提供了灵活的教学环境,教师可以更好地融合数字技术与传统教学方式,提升教学效果。学校还应积极推动在线社群平台的建设,通过平台促进教师与学生之间的互动与合作,形成数字化时代的学术交流空间。这些数字化展览系统的引入,使学生能够在

线展示和分享作品，拓宽了他们的创作平台，激发了更大的创作热情。

通过这些措施的实施，高校在数字化美育的基础设施建设方面不仅为教学提供了技术支持，还推动了美育教育的创新发展。未来，进一步关注数字化设施对学生学术成就和创作能力的影响，以及数字化社群对学术交流和合作的促进作用，将对高校美育转型产生深远影响。

3.2 开发数字化美育课程

开发数字化美育课程是适应当今高校数字化时代的重要举措。例如，学生可在虚拟环境中欣赏不同时期和风格的艺术作品，拓展艺术视野并提升艺术鉴赏能力。此外，学校还设计了虚拟实验课程，借助虚拟现实技术模拟美术实验，使学生在数字环境中进行创作实践，提升艺术技能和创作能力。

学校还积极开设数字创作工作坊，邀请艺术家和教师在线互动，提供个性化的创作指导，主题涵盖数字绘画技巧和虚拟现实创作等，旨在激发学生的创造力并发展个性化艺术风格。整个课程设计注重理论与实践的结合，学生不仅学习理论知识，还能够灵活运用数字工具进行实际创作，既巩固了理论基础，又培养了实践能力和创新思维。通过这些数字化课程的开发与实施，学校积累了丰富的经验，为未来美育数字化转型提供了理论支持和实践参考，也为进一步研究和推广提供了宝贵的经验。

3.3 建立在线社群和合作平台

构建数字化美育的在线社群有助于促进教师和学生之间的互动与合作，推动数字美育的发展。学校通过专门设计的数字平台，创建了一个线上社群，包含专业讨论区和项目合作区，教师和学生可以在虚拟空间中共享资源、交流经验，并实时互动，从而推动数字美育的创新与发展。社群成员不仅能互相学习，还能在数字环境中进行合作创作，增强彼此的互动和协作。

此外，学校利用社交媒体平台扩大数字美育的影响力，教师和学生可以通过这些平台分享艺术作品、教学心得等内容，形成一个共享的学术社群。这些平台不仅展示学生创作成果，还吸引了更多关注数字美育的教育者和专业人士。学校还鼓励跨学科的合作，推动数字美育与其他学科的融合，如将美育与科学、技术、工程、数学等领域结合，开展跨学科合作项目。这种合作模式为学生提供了更广泛的学科体验，也为数字美育的未来发展拓展了新的可能性。通过这些在线平台，学校不仅提高了数字美育的教学质量，还创造了合作与共享的学术氛围。

3.4 引入虚拟艺术展览和数字化展览

在数字美育领域引入虚拟艺术展览和数字化展览，可以为学生提供更广阔的参与艺术活动和展示作品的平台。推动虚拟艺术展览和数字化展览的发展，为学生提供参与艺术活动和展示作品的机会。通过数字化展览，扩大学生的艺术影响力。

通过利用虚拟现实技术，学生可以参与虚拟艺术展览，欣赏不同风格的艺术品，体验身临其境的感觉。这样的虚拟艺术展览不仅为学生提供了全新的艺术观赏方式，还为他们创造了更具沉浸感的艺术体验。学校可以深入研究虚拟艺术展览对学生审美发展和创作能力的影响，从而为数字美育领域的研究提供实证数据。通过建立数字化展览平台，学生可以在线展示自己的艺术作品，分享创作心得，与他人互动交流。这种数字化展览的形式扩大了学生的艺术影响力，使他们的作品能够更广泛地被观众欣赏。学校可以深入研究数字化展览对学生的创作动力、作品展示效果等方面的影响，从而为数字美育的发展提供更深入的理论支持。

3.5 持续改进和评估

为确保数字美育的有效性和可持续发展,实施持续改进与评估机制至关重要。学校应设立全面的评估指标体系,涵盖学生表现、学术成就等方面,结合定量与定性评估,全面了解数字化美育课程的效果。定量指标通过学生成绩、作品展示等数据测量,而定性指标通过学生反馈、教师评价等方式获取。这种综合评估机制有助于客观评价数字美育的影响。

为了深入了解数字化美育课程对学生的影响,学校可以采用多元化研究方法,定量研究通过统计学术成绩、作品质量等数据,定性研究通过访谈和焦点小组深入挖掘学生学习体验。采用这种多维度研究方法能够为课程优化提供有力支持。学校还应关注学生的参与度和反馈,通过问卷调查、访谈等方式,及时发现课程中存在的问题,进行必要调整。设立反馈渠道,鼓励学生提出建议,有助于不断提升课程质量。此外,学校可以通过对不同数字化美育课程的效果进行比较研究,分析课程设计的差异,为未来的课程开发提供经验与建议。这些评估与改进措施有助于确保数字美育的可持续发展,并为其他高校提供宝贵经验。

4 结论

总体而言,高校美育数字化转型是一项综合性而深远的变革,需要高校充分认识到数字技术对美育的积极影响,并在实践中不断探索适合自身情况的创新方法。南京晓庄学院在数字美育方面的研究和实践为其他高校提供了有益的经验与启示,为推动全国高校美育数字化转型贡献了有益的经验。随着科技的不断进步,数字美育将继续发挥更为重要的作用,促使高校美育更好地适应当代社会和学生的需求。数字化转型不仅仅是引入技术,更是一种教育理念和方法的变革,需要全校师生的积极参与和共同努力,为高校美育数字化转型提供了有益的经验借鉴。

参考文献:

- [1] 周翠. 高校美育德育的当代发展研究[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2021, (11): 86.
- [2] 毛迎新. 数字媒介时代的美育变革: 困顿与超越[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2020, 42(6): 49-54.
- [3] 冯静. 理工科大学美育模式与实践路径研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2022: 2-3
- [4] Roland C. Teaching Art in the Digital Age[M]. New York: Teachers College Press, 2010: 15-18.
- [5] International Society for Technology in Education (ISTE). National Educational Technology Standards for Students [M]. Eugene: ISTE Publications, 2016: 7-12.
- [6] Eisner E W. The Arts and the Creation of Mind[M]. New Haven: Yale University Press, 2002: 70-89.
- [7] 季凯, 张志华. 高等教育数字化转型的逻辑框架与优化策略[J]. 南京: 江苏高教, 2013, (10): 39.

基金项目: 南京晓庄学院重点教改项目《高校美育数字化转型及路径研究》(2024jgzd03)。

第1作者简介: 陶亚萍(1974-), 女, 博士, 南京晓庄学院, 教授, 博导, 研究方向: 艺术学、美术学。E-mail: 251160115@qq.com。

* 通讯作者简介: 吴瑞睿(1986-), 女, 硕士, 南京晓庄学院, 讲师, 研究方向: 美术学。E-mail: 535824015@qq.com。