

北京市高等教育教学成果奖

成果总结

成果名称：工会院校美育思政与专业艺术教育协同发展的实践探索

成果完成人：王翠艳 曹 民 梁宇锋 李朝阳 郑志勇 李 双
施懿展 孙建业 谢寒 李永忠 程仲霖 王惠芹
刘婷婷 严芳芳 高曼曼 宋 歌 蔡东辰

成果完成单位：中国劳动关系学院

申请时间：2025年8月20日

工会院校美育思政与艺术专业教育协同发展的实践探索

在国内高等教育界，曾长期存在将“专业艺术教育”混同于“美育”的观点，以为进行了艺术专业教育就自然实施了“美育”——事实上二者并不等同。2020年5月，参加“两会”的全国政协委员、中央美术学院院长范迪安即在提案中指出“在学校美育工作中，还存在着以艺术教育代替美育、以知识性和技能性的指标考核代替以美育人的陶冶过程等功利化、简单化倾向”¹，说明以艺术教育替代美育的弊端已在全社会引起关注。作为中华全国总工会唯一直属高校和全国30余所工会高校的排头兵，中国劳动关系学院着眼职工文化建设与工人文化宫人才需求，构建起以思政教育为底色、以专业艺术教育为中心、以劳动教育为纽带的立体多元的“大美育”格局，在推动高校美育思政与艺术专业教育协同发展方面积累了有益的经验。现以该校唯一的艺术类本科专业戏剧影视文学专业为例，对其做法与经验总结如下：

一、尊重高等教育规律，树立适应新时代、新文科、新媒介要求的美育理念

中国劳动关系学院戏剧影视文学专业全体教师，立足戏剧与影视学学科实际及所在学校的劳动教育优势，充分发挥北京作为戏剧影视教育高地及戏剧演出中心、影视作品创制中心的地缘优势的基础上，形成了美育与艺术教育协同发展的良性机制。这一机制的形成，首先基于戏剧影视文学专业与时俱进的教育理念，具体而言，包括以下三个方面：

第一，适应“新时代”的美育需求，在面向戏剧与影视学系学生的专业艺术教育中注重美育与劳育思想的渗透，加强课程思政建设，明确专业教育的目的不仅要使学生获得适应戏剧影视产业需求的创作能力，更应是培养劳动情怀深厚、德智体美劳全面发展的人的“全人格教育”。

第二，适应“新文科”的教育要求，打破学科壁垒，发挥美育对复合型人才培养的支撑作用，推动戏剧影视学科与学校社会工作、法学、劳动关系、劳动教育、计算机等学科之间的对话，培养具有综合素质、跨学科想象力和创造力的人才。

第三，适应学生在“新媒介”环境下的审美需求，以戏剧、影视、新媒体影像艺术为载体，通过年轻人喜闻乐见的形式展开美育实践。当代大学生成长于互联网技术飞速发展的背景之下，其对戏剧影视艺术的感知和理解方式与传统一代均存在差异，正视并正确引导这一新的审美需求，方能担负起以美育培养时代新人的历史重任。

二、以学生人格培育为目标，实现专业艺术教育中的美育思想渗透

戏剧影视文学专业始终致力于在专业艺术教育的各个教学环节均渗透美育思想。无论是培养目标的确立、培养目标的制订，还是课程体系的构建、教学大纲的撰写和每门

课程的具体讲授，各个教育过程、教学环节都有美育思维的有机融入，形成专业艺术教育与美育相得益彰的专业建设格局。

自 2010 年创立以来，戏剧影视文学专业先后四次修订培养方案，每版培养方案均将“培养学生良好的艺术素养”“牢固树立正确的世界观、人生观、价值观”、“养成良好的道德品质、健全的职业人格、强烈的社会职业认同感”“具有服务于建设社会主义国家的责任感和使命感”作为专业培养目标。这一人才培养目标，使戏文专业教师牢固树立了在培养学生艺术创作能力的同时加强美育工作的理念。

在课程体系建设方面，戏文专业共开出《艺术概论》《阅读鉴赏》《中国古典文学》《外国文学》《美学》《中国现当代文学》《中国电影史》《外国电影史》《戏剧概论》《影视概论》《电视艺术概论》《戏曲概论》《电影理论》《影片分析》《经典戏剧名作导读》《视听语言》《影视音乐》《电影大师作品分析》《表演导演基础》《美术鉴赏》《世界音乐文化》《美育大讲堂》《马克思主义经典影视赏析》等数十门艺术类课程，每门课程均将学生审美能力的培养置于首位。这一点可以在每门课程的授课说明中看得非常清楚：比如，《中国现当代文学》课程说明中提出的授课目标是“提高学生对现当代文学作品及文学、文化现象的概括、理解和分析能力，提升其人文素养和审美水平”²；《美学》课程说明中的授课目标则是“让学生系统掌握美学的基础概念与理论，提高对美的认知与理解，增强关于美的理性思维能力与感性欣赏、创造能力，丰富学生的人文素养”³。

在具体授课实践中，每位教师均将美育与专业教育融合的思想贯穿于课堂始终，并且形成了各自的特色。《影视概论》授课教师，对美育与专业教育相融合的实践进行了理论升华，专门撰写了《学理性与感性魅力的共融——〈影视概论〉课程建设刍议》的教学研究论文。《艺术概论》课程的授课老师，在讲授理论知识的同时引导学生发现日常生活中的美，使学生感悟到大自然的日月山河、花草树木，人世间的天伦之乐、友情之情，都是美好生活的元素。《戏剧剧本写作》课的老师，带领学生从生活出发、关注身边的普通劳动者，深刻体会“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的人生哲理，最终创作出表现劳动生活的力作。

三、通过开设公共选修课等方式，推动学科专业资源向学校美育资源的转化

在专业艺术课程中渗透美育的同时，戏剧影视文学专业教师还通过开设通识公选课、举办讲座等方式，使全校学生都能享受到高质量的美育资源。戏剧影视文学专业大多数教师，均有过在全校范围内开设相关公选课（人文通识课程）的经历，有的课程（如《艺术与人生》）还被评为学校人文通识教育示范课。在 2022 年底启动的新一轮培养方案修订中，戏文教师还在该专业学科带头人的组织下精心设计开发了《大学美育》通识课。

需要说明的是，艺术专业教师在讲授学校公选课（人文通识课程）时，并非将自己所担任专业课程的教学内容与教学方法原样照搬到公选课课堂，而是根据学生的专业来源和学科特点进行针对性的调整，充分做到了“因材施教”。比如，《艺术概论》课程的任课教师曾开发题为“艺术与人生”的人文通识课，带领学生围绕“人为什么需要艺术”“艺术为谁而存在”“艺术为什么能让人感动”等问题进行探讨。通过学习，非艺术专业的学生对于艺术在人类精神生活中的位置以及“人应该如何诗意的栖居”等问题形成了自己的思考与认知，实现了“以美育人”“以美化人”的目标。

《艺术与人生》课程所采取的做法同样出现在戏剧影视文学专业老师开设的其他公选课中。《经典戏剧名作导读》课程的任课教师以自己讲授专业课的经验为依托，于2018年推出了公选课《剧场创作与实践》，学生在此课程中既可以感悟、体验和理解剧场艺术的奇妙魅力，同时也培养了团队精神和创新能力，对其人格塑造产生了积极的影响。《视听语言》《电影大师作品分析》课程的授课教师，推出了专门针对非艺术专业学生的《电影视听语言》公选课。该课程突破了传统电影鉴赏课程“老师放片——学生观片——老师讲片”的授课模式，直接带领学生突入专业的视听语言内部去感悟电影魅力。该课程的开设，对于提升非艺术类专业学生的影像媒介素养、培养跨学科的想象力与创造力都具有积极的作用。

除公选课外，开设讲座也是戏剧影视文学专业教师进行学校美育的重要方式。比如担任《美学》课程的教师曾多次为全校学生做《诗与美》《审美与人的自由》的讲座、担任《艺术概论》课程的教师先后为全校学生开设《〈红楼梦〉与中国影视》等专题讲座，对学生开拓视野、提升美学素养发挥了积极的作用。

四、以专业艺术教育第二课堂拉动校园文化建设，促进美育与德育的结合

作为学校唯一的一个艺术类本科专业，戏剧影视文学专业始终注重将课堂教学向学生课外实践活动的延伸，形成了校园戏剧节、影视短片大赛、风尚大典等具有美育效应的“第二课堂”品牌活动。这些活动在成为校园文化中的靓丽风景线的同时，也与学校团委、学生处和宣传部的德育工作形成了良好的联动效应，促进了美育与德育的结合。

尘蹊话剧社前身为文传学院话剧社，由戏剧影视文学专业首任系主任带领戏文首届学生创立于2011年，2013年更名为尘蹊话剧社。在十余年的时间里，剧社陆续排演了《雷雨》《日出》《骆驼祥子》《仲夏夜之梦》《老妇还乡》《白鹿原》《窝头会馆》《四世同堂》《致青春·如果爱》《生死场》《一仆二主》等经典名剧。2024年，以工人题材话剧作品《黑色的石头》入围第九届北京人艺大学生戏剧展演，登上北京国际戏剧中心演出，走出学校、走向更广阔的舞台。2025年值中华全国总工会成立一百周年，以专场形式公演劳模题材话剧《街上流行红裙子》和原创话剧《远望》，以戏剧之力致敬劳动、

致敬百年。通过一部部精彩大戏的舞台呈现，该话剧社已经成为校园文化的生力军，满足了全校学生对高雅艺术的追求。

尘蹊话剧社专注于剧院艺术的全流程训练，同时也通过校园戏剧节等活动营造了良好的美育氛围。与此类似的活动，还有影视短片大赛。该大赛由戏剧与影视学系教师创立于2011年，最初为所在学院教学实践周的成果验收，2015成为专业品牌活动，在2019年升格为全校性活动并更名为“中国劳动关系学院影视短片大赛”。由于影像文化对“网生代”青少年的强大影响力，该赛事得到了全校同学的热烈欢迎。评奖委员会采取思想内容与艺术表现并重的评奖思路，选拔选题新颖、思想积极同时又有上佳的视听表现的作品予以表彰并进行展播，既活跃了校园文化、提升了学生的审美素养，同时也对学生人生观、价值观的培育发挥了积极作用。

除去尘蹊话剧社和影视短片大赛两个品牌活动，戏剧影视文学专业学生依托国家级大学生创新创业训练项目、北京市科学研究与创业行动计划以及戏文专业实践教学课外拓展项目而进行的实践性创新活动，也成为校园美育和文化建设的生力军。十年来学生先后创立情路影像工作室、梦幻向日葵——儿童情景短剧拍摄项目、时光神兔网络视频编辑公司、极致影像工作室等影像艺术类创新、创业训练项目，均已顺利结项。学生结项作品除投稿电影节、短片大赛等活动外，还经常在校园举行新片展映活动。这些创新创业项目的成果，也成为艺术教育第二课堂转化为校园美育资源的有益尝试。

五、构建立体多元的“大美育”格局，培养德智体美劳全面发展的人才

戏剧影视文学专业与人文艺术教育中心、校团委通力合作，通过艺术专业课程、人文通识课程、专题讲座、专业赛事、艺术展演等各个美育环节的精心探索，不仅实现了美育与专业艺术教育的有机融合，也充分发挥了美育对复合型人才培养的支撑作用、打造出立体多元、全面覆盖的“大美育”格局，取得了显著的育人成果。

第一，实现艺术专业教育与美育、劳育、德育的有机结合，促进学生的“全人格”培育。

传统的艺术专业教育专注于学生创作能力训练，但忽视德智体美劳全面发展的“全人格”培育，致使部分学生眼高手低、自由散漫、“艺术家范儿”十足但难以成为适应社会和行业需求的合格人才。中国劳动关系学院戏剧影视文学专业以“全人格”教育尤其是美育与劳育的结合统领美育实践，注重劳动情怀、社会责任培育，将有效的规避这一问题，使艺术类学生成长为具有创造力和行动力的高素质人才。

第二，培养具有跨学科视野、眼光和能力的人才，发挥美育对复合型人才培养的支撑作用。

传统的以艺术作品欣赏、鉴赏、赏析为核心的静态的美育课程，既无法契合“新文

科”背景下培养具有跨学科视野、眼光、思维和能力的复合型人才的需要，也难以适应“新媒介”背景下当代大学生审美接受的新习惯。美育与专业艺术教育的融合，将加强各学科知识体系的对话并促进互联网+新技术手段向美育实践的渗透，既充分发挥戏剧影视的审美性、形象性、情感性特征，同时也以具有相当美学深度的内容引领学生积极思考，实现“全过程全方位育人”。

第三，构建全方位覆盖的校园美育格局，营造“润物细无声”的美育效果。

传统的高校美育以课程美育为主要形式，由于课堂容量的有限性无法形成立体多元、全覆盖式的美育氛围。美育的根本在于“以美育人”“以美化人”“以美培元”，较之知识传授和技能培养式的课堂教学，潜移默化、“润物细无声”的浸润式教育无疑有着更好的美育效果。戏剧影视文学专业通过将作业汇报演出、大剧展演、短片大赛等“第二课堂”活动纳入美育实践的尝试，营造出全方位覆盖的美育氛围、在丰富校园文化的同时形成良性循环的美育格局。

目前，借助专业艺术教育与美育的协同发展机制，中国劳动关系学院已经实现了对戏剧影视学科美育资源的激活、开发和整合运用，并初步构建起立体多元、全面覆盖的美育格局。这一格局以“美育与劳育协同发展”“专业教育与人文通识教育紧密结合”“第一课堂与第二课堂互相支撑”为基本出发点，形成了“专业教学、通识课程、专题讲座、专业赛事、艺术展演五位一体”的美育体系。这一体系的形成，对于弘扬中华美育精神、助力学生德智体美劳的全面发展、落实立德树人的根本任务，起到了重要的作用。

¹ 唐琪：《范迪安委员：在艺术学中设立美育学学科》，《中国教育报》，2020年5月26日。

² 《中国劳动关系学院戏剧影视文学专业培养方案》，中国劳动关系学院教务处2019年编印，第11页。

³ 《中国劳动关系学院戏剧影视文学专业培养方案》，中国劳动关系学院教务处2019年编印，第13页。