

美育课程知识可视化的路径探究

——以“微纪录片创作”课程为例

赵月强

西安美术学院 陕西 西安 710065

[摘要]美育课程作为高职院校教育的重要组成部分，其教学效果直接关系到学生审美能力的培养与提升。随着信息技术的飞速发展，知识可视化作为一种创新的教学模式，逐渐在高职院校美育课程中崭露头角。本文以“微纪录片创作”课程为例，深入探讨了知识可视化在美育课程中的应用路径与策略。通过图像转换、图形转换和文字转换等方法，将美学知识与纪录片创作实践相结合，旨在帮助学生直观感受艺术作品的艺术内涵，提升其审美能力和艺术鉴赏力。本研究对于推动高职院校美育课程改革，提高美育教学质量具有重要意义。

[关键词]美育课程；知识可视化；微纪录片创作；审美能力；教学模式

[中图分类号] G712 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1687-9534(2025)-0066-32 **[收稿日期]** 2025-09-09

一、引言

美育课程作为高职院校教育体系中的重要一环，其目的在于培养学生的审美能力、艺术素养以及创新精神。然而，传统美育课程往往侧重于理论知识的传授，缺乏与实践的有效结合，导致学生难以深入理解艺术作品的内涵与价值。近年来，随着信息技术的不断进步，知识可视化作为一种新兴的教学模式，以其直观、生动、形象的特点，逐渐受到教育界的广泛关注。将知识可视化应用于高职院校美育课程中，不仅能够丰富课程内容，创新教学模式，还能够激发学生的学习兴趣，提高其学习效果。

二、知识可视化在美育课程中的应用价值

（一）促进学生对美的感知与理解

知识可视化通过图像、符号、文字等形式来呈现知识内容，能够帮助学生更加直观地感知和理解艺术作品的美。在美育课程中，教师可以通过图像转换、图形转换等方法，将抽象的美学知识转化为具体可感的视觉元素，从而使学生能够更加深入地理解艺术作品的构图、色彩、光影等要素，感受其艺术魅力。

（二）提升学生的审美能力与艺术鉴赏力

审美能力和艺术鉴赏力是美育课程的核心培养目标。通过知识可视化教学，教师可以引导学生对艺术作品进行细致入微的观察和分析，培养其敏锐的艺术感知力和判断力。同时，教师还可以结合具体的艺术作品，讲解其历史背景、文化内涵和艺术价

值,从而拓宽学生的艺术视野,提升其艺术鉴赏力。

(三) 激发学生的学习兴趣与主动性

传统美育课程往往采用灌输式的教学方式,难以激发学生的学习兴趣 and 主动性。而知识可视化教学则通过生动形象的视觉元素,吸引学生的注意力,激发其好奇心和求知欲。在“微纪录片创作”课程中,教师可以通过展示优秀的微纪录片作品,激发学生的学习兴趣,鼓励其积极参与创作实践,从而培养其创新思维和实践能力。

三、高职院校美育课程现状分析

(一) 美育课程以传统课堂为主要载体

当前,高职院校美育课程仍以传统课堂为主要载体,教学方式单一,缺乏互动性和趣味性。传统课堂注重理论知识的传授,但忽视了与实践的有效结合,导致学生难以将所学知识应用于实际创作中。此外,传统课堂的教学氛围沉闷,缺乏活力,难以激发学生的学习兴趣 and 主动性。

(二) 美育课程内容较少且比较单一

高职院校美育课程内容较少且比较单一,主要侧重于艺术史、艺术概论等理论知识的传授。然而,这些课程内容往往与学生的实际生活和兴趣爱好脱节,难以引起学生的共鸣和兴趣。同时,美育课程缺乏与实践的有效结合,导致学生难以将所学知识转化为实际技能。

(三) 美育课程缺乏实践环节

实践是检验真理的唯一标准。然而,当前高职院校美育课程往往缺乏实践环节,导

致学生难以将所学知识应用于实际创作中。

缺乏实践环节的美育课程不仅难以培养学生的创新思维和实践能力,还难以激发学生的学习兴趣 and 主动性。因此,加强美育课程的实践环节是当务之急。

四、知识可视化在“微纪录片创作”课程中的应用路径与策略

(一) 图像转换:将美学知识转化为可视化图像

在“微纪录片创作”课程中,教师可以通过图像转换的方法,将抽象的美学知识转化为具体可感的可视化图像。例如,在讲解色彩搭配时,教师可以利用色彩轮等工具来展示不同色彩之间的搭配关系,帮助学生直观地理解色彩搭配的原理和方法。同时,教师还可以展示一些优秀的微纪录片作品,分析其色彩运用方面的特点,从而引导学生掌握色彩搭配的技巧。

(二) 图形转换:将美学知识转化为可视化的图形

图形转换是另一种将美学知识转化为可视化形式的方法。在“微纪录片创作”课程中,教师可以通过绘制构图草图、镜头运动轨迹图等方式,将抽象的构图原理和镜头运动规律转化为具体可感的图形。这些图形不仅可以帮助学生更加直观地理解构图原理和镜头运动规律,还可以作为创作的参考依据,提高学生的创作水平。

(三) 文字转换:将美学知识转化为文字描述与解读

文字转换是将美学知识转化为文字描述

与解读的方法。在“微纪录片创作”课程中，教师可以通过撰写创作脚本、解说词等方式，将美学知识转化为文字形式。这些文字不仅可以帮助学生更好地理解艺术作品的内涵与价值，还可以作为创作的指导依据，引导学生创作出具有深度和内涵的作品。同时，教师还可以结合具体的艺术作品进行文字解读和分析，从而拓宽学生的艺术视野和思维深度。

（四）结合专业特点制定教学策略

高职院校美育课程应紧密结合专业特点制定教学策略。在“微纪录片创作”课程中，教师应充分考虑学生的专业背景和兴趣爱好，选择与学生专业相关的主题和素材进行创作教学。同时，教师还可以结合专业特点和行业需求进行课程设置和教学内容的调整，以更好地服务于学生的职业生涯规划和发展需求。

（五）强化师生互动与合作学习

师生互动与合作学习是提高美育课程教学效果的重要途径。在“微纪录片创作”课程中，教师应积极与学生进行互动交流，了解学生的学习需求和困难，及时给予指导和帮助。同时，教师还可以组织学生进行小组合作学习，鼓励学生相互协作、共同探讨问题。通过师生互动与合作学习的方式，可以激发学生的学习兴趣和主动性，提高其学习效果 and 创新能力。

五、知识可视化在“微纪录片创作”课程中的实施效果分析

（一）提高了学生的学习兴趣和主动性

通过将知识可视化应用于“微纪录片创作”课程中，学生的学习兴趣和主动性得到了显著提高。生动形象的视觉元素和丰富多样的教学内容吸引了学生的注意力，激发了其好奇心和求知欲。同时，实践环节的加入也让学生有机会亲身参与创作过程，体验创作的乐趣和成就感。

（二）提升了学生的审美能力和艺术鉴赏力

知识可视化教学通过直观形象的视觉元素和具体可感的艺术作品展示，帮助学生深入理解了艺术作品的构图、色彩、光影等要素以及艺术作品的内涵与价值。这些教学内容不仅拓宽了学生的艺术视野和思维深度，还提高了其审美能力和艺术鉴赏力。学生在欣赏和分析艺术作品时能够更加敏锐地捕捉到其中的美学元素和艺术特点，从而更好地理解和评价作品的价值和意义。

（三）培养了学生的创新思维 and 实践能力

知识可视化教学注重实践环节的加入和师生互动与合作学习的开展，为学生提供了更多的创作机会和实践平台。通过这些实践环节和合作学习的方式，学生可以不断尝试新的创作手法和技巧，锻炼自己的创新思维 and 实践能力。同时，教师还可以根据学生的创作情况给予具体的指导和建议，帮助学生不断提高自己的创作水平和能力。

六、结论与建议

本研究以“微纪录片创作”课程为例，深入探讨了知识可视化在高职院校美育课程中

的应用路径与策略。通过将美学知识与纪录片创作实践相结合,利用图像转换、图形转换和文字转换等方法将教学内容转化为可视化的形式,帮助学生直观感受艺术作品的艺术内涵并提升其审美能力和艺术鉴赏力。研究表明,知识可视化教学能够显著提高学生的学习兴趣 and 主动性、提升其审美能力和艺术鉴赏力以及培养其创新思维 and 实践能力。

针对高职院校美育课程知识可视化的实施情况,本研究提出以下建议:

(一) 加强师资培训力度

高职院校应加强美育课程教师的师资培训力度,提高其专业素养和教学能力。通过培训使教师更加深入地了解知识可视化的理念和方法,并能够灵活应用于实际教学中。同时,还应鼓励教师积极参与学术交流和研究活动,不断拓宽自己的学术视野和知识面。

(二) 完善课程设置和教学内容

高职院校应根据专业特点和行业需求完善美育课程的设置和教学内容。在选择主题

和素材时应充分考虑学生的专业背景和兴趣爱好,选择与学生专业相关的内容进行教学。同时,还应注重实践环节的加入和师生互动与合作学习的开展,为学生提供更多的创作机会和实践平台。

(三) 建立多元化评价体系

高职院校应建立多元化的美育课程评价体系,从多个方面对学生的创作能力和综合素质进行评价。除了传统的作业和考试评价外,还应注重学生的实践能力和创新思维等方面的评价。通过多元化的评价体系可以更好地反映学生的实际水平和进步情况,并为其后续发展提供有针对性的指导和建议。

综上所述,知识可视化作为一种创新的教学模式,在高职院校美育课程中具有重要的应用价值。通过将美学知识与纪录片创作实践相结合并利用可视化手段进行呈现,可以帮助学生深入理解艺术作品的内涵与价值并提升其审美能力和艺术鉴赏力。未来高职院校应继续加强美育课程知识可视化的研究和实践探索,为培养更多具有创新精神和艺术素养的高素质人才贡献力量。

参考文献:

- [1]赵硕,高军,王涛.高职院校美育课程知识可视化的路径探究——以“微纪录片创作”课程为例[J].深圳信息职业技术学院学报,2023,21(04):27-31.
- [2]周悦,王建伟.非遗类微纪录片创作实践教学改革[J].新闻研究导刊,2018,9(15):30-30+32.
- [3]吴杨婷.全媒体时代下“思政+艺术”融合的短视频

创作与传播[J].大众投资指南,2019,(09):247-247+249.

[4]王岗.新媒体时代微纪录片创作实践教学改革探索[J].陕西教育(高教版),2021,(02):45-46.

[5]刘玉洁.影像实践在社会工作服务站宣介中的困境及对策研究——以济南市Q街道社会工作服务站为例[D].山东省:山东大学,2023.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2023.005071.

——Taking the course of "Micro Documentary Creation" as an example

Zhao Yueqiang

Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an 710065, Shaanxi

Abstract: As an important component of vocational education, aesthetic education courses directly affect the cultivation and improvement of students' aesthetic abilities in terms of their teaching effectiveness. With the rapid development of information technology, knowledge visualization has gradually emerged as an innovative teaching mode in aesthetic education courses in vocational colleges. This article takes the course of "Micro Documentary Creation" as an example to explore in depth the application path and strategies of knowledge visualization in aesthetic education courses. By combining aesthetic knowledge with documentary creation practice through methods such as image conversion, graphic conversion, and text conversion, the aim is to help students intuitively feel the artistic connotation of art works, enhance their aesthetic ability and artistic appreciation. This study is of great significance for promoting the reform of aesthetic education courses in vocational colleges and improving the quality of aesthetic education teaching.

Keywords: aesthetic education courses; Knowledge visualization; Micro documentary creation; Aesthetic ability; teaching model