

设计美学中的美育功能构建研究与实践

王 敏

长春理工大学 吉林长春 130022

摘要:当前,我国正在加速建成教育强国,在此视域下,通过现代美育手段持续浸润广大青年学子投身强国建设,正成为教育界重点关注的领域之一。本研究从理论、实践与制度三个层面,系统探讨了现代设计美学中的美育功能构建路径,倡导现代设计美学通过融合形式与功能、美与善,构建出“审美—伦理”的双重价值路径。本文从理论层面回应了新时代美育改革的战略需求,为构建具有专业特色与文化深度的美育体系提供了理论支撑与实践新范式。

关键词:设计美学;现代美育;实践;功能建设

一、引言

现代社会对人才的需求已不再局限于知识的掌握,而是转向对“全面发展、高素质人才”以及“心智活泼、具有高度创造力的人才”的现实需求。这表明,教育的重心正从单纯的知识传授转向培养诸如创造力、高情商和独立思考等无形技能,这些技能对于青年学子,在复杂多变的社会发展中实现创新和适应性至关重要。因此,现代美育在此过程中扮演着举足轻重的角色,构建现代美育新模式是顺应社会和经济高质量发展需求的必然选择^[1]。

(一) 设计美学的学术界定

“设计美学”作为一门独立的学科,其核心在于对“设计美”的深入研究与探索,与纯艺术领域的不同之处在于,设计美学并非“生产加艺术”或“实用加审美”的简单叠加,而是明确地建立在“实用基础之上”,并遵循“产生愉快原则”。旨在理解、发现并解决设计实践中的美学问题,其研究范畴广泛,涵盖了视觉传达设计、产品设计、环境设计、多媒体设计等多个设计领域的美学议题。设计美学关注的要素包括平衡、色彩、动态、图案、比例、形状和视觉重量等,这些要素被巧妙地运用以提升设计的可用性,从而增强其功能性与吸引力。设计美学强调“形式追随功能”的设计原则,这也

意味着,设计中的美感并非独立存在,而是与其实用性、功能性紧密结合。这种对于“实用功利主义”的强调,以及其与纯艺术的明确区分,揭示了设计美学中的美育功能构建的独特之处。

(二) 美育的学术界定

从学术视角来看,美育是一种旨在培养学生审美能力与艺术鉴赏力的教育方法,进而激发其创造力、独立思考和情商的发展。因此,美育被深刻地定义为“灵性的教育,不是技能的教育”,其深层目标在于引导个体认识生命的价值,培养发现和体验人生意义的智慧,使其能够在审美中超越有限、把握整体,并塑造高贵的人格和脱俗的精神气质。正如孔子所言“诗可以兴”。美育则是全方位育人教育不可或缺的一部分。当前,国家规定将美育首次列为“全面发展”的重要维度,并明确将其界定为“审美教育”、“情操教育”和“人格教育”。这表明美育的内涵已经发生了深刻的范式转变,它不再仅仅是边缘化的“艺术课”,而是成为人全面发展过程中的一项重要必修课。这种重新定义,极大地拓宽了“美育功能建设”的范畴,使其超越了单纯的艺术技能训练,涵盖了对个体全面人格和综合素养的培养。

二、现代美育的理论框架与基础概念

(一) 现代美育的逻辑基础

美育的逻辑根基,是在于激发人的“心灵自由和人格的健康发展”,并培养人类感知、欣赏和创造美的内在能力。其理论本体论,常以“情感教育”为主导,这种路径通常以康德的美学观点为基础,旨在将人类“本能的、和异化的感性活动”转化为“感性与理性和谐共存的‘审美情感’”。在设计美学中,“愉快原则”植根于实

作者简介:王敏(1982年11月),男,汉族,吉林省长春市人,讲师,文学硕士,单位:长春理工大学文学院艺术与科技专业,研究方向:艺术与科技。

基金项目:2024年度长春理工大学教育规划校级重点课题,《美育浸润视域下产品形态设计课程美育功能研究》,(项目编号:XJZ2411)。

用性和人机工程学，这与美育的广阔目标相契合，即审美体验不仅带来物质和生理上的快感，更能引向精神层面的愉悦。然而，美育理论中对“情感教育”本体论的强调，以及其与“理性”之间可能存在的二元对立关系，揭示了该领域内持续存在的逻辑争论。这种内在的张力表明，“设计学美育功能建设”并非一项简单的技术或纯粹实践的任务，而是需要审慎地权衡情感培养与理性理解之间的复杂逻辑考量。

（二）设计美学的核心原则与人类经验主义之间的关系

设计美学作为一门应用学科，其本质在于将设计实践与人类生活紧密结合^[2]。它关注“人的感知之美”，即人们在社会生产、生活实践中的审美体验及其相互作用。设计美学的研究对象包罗万象，从产品到设计过程与方法，从物品的使用与消费到各种价值的获取，从实用功能到文化品味和艺术形式，无不囊括其中。设计师运用黄金比例、三分法和格式塔原则等永恒的设计法则与原则，优化元素的选取与运用，从而引导用户，创造出能够引发情感共鸣的界面。“审美可用性效应”明确揭示了优秀设计美学与用户对可用性的感知、情感投入及满意度之间存在的直接因果关系。这意味着设计美学中的美育功能，其作用已超越单纯的视觉吸引力，直接影响到用户行为、产品采纳率以及整体品牌认知。因此，培养设计者的审美能力，不仅是创造美观产品的需要，更是提升产品实际效用和市场竞争力的关键。

（三）美育发展历史与跨学科性质

在新中国成立初期，美育便被正式纳入国家教育制度。然而，美育的发展历程并非一帆风顺，而是经历了“曲折发展”的阶段。在某些历史阶段，美育曾因特定的社会观念与时代背景而被误解为是所谓的“精英专属”，甚至被视为是一种缺乏现实价值的专业学科，曾一度受到发展上的限制。直至1993年，中国再次将美育列为国家教育改革的战略目标，并明确其在培养爱国主义、集体主义精神，提升创新能力和实践能力，以及提高审美能力和文化素养方面的重要作用。设计教育本身也拥有丰富而复杂的历史，从早期的工艺美术教育演变为一个充满活力、高度跨学科领域。这一演变深受各种艺术运动、技术进步和教育理念的影响。当前，艺术与设计与STEM（科学、技术、工程、数学）学科的融合，形成了“STEAM”教育模式，并且正在成为新的学科发展趋势。

三、设计美学中所蕴含的现代美育功能

（一）培养创造力、创新能力和解决问题能力

爱因斯坦曾指出，科学的最高发现往往不依赖于逻辑，而是依赖于直觉和想象力，而这种直觉和想象力正来源于审美的性灵。美育在培养这种直觉和想象力方面的作用，暗示了其对创新能力的直接且深远贡献，这种贡献超越了纯艺术领域，对更广泛的解决问题能力产生影响。这使得美育成为未来社会进步的关键驱动力，而不仅仅是艺术表达的手段。因此，美育功能的建设，其意义在于培养能够跨领域创新、解决复杂问题的复合型人才。美育在培养“审美敏感性、创造力、情感表达和文化认知”方面发挥着关键作用，并能激发学生的“创造性诠释”能力^[3]。它显著提升了学生的“解决问题能力”，鼓励学生“超越传统界限，探索创新的设计方法”。

（二）提升独立思考和审美鉴赏力

美育通过引导学生从审美体验中获取意义并分析艺术作品，从而发展其“分析和独立思考能力”，通过分析和诠释各种美学概念，发展独立思考技能并做出明智的设计决策。在此过程中，学生学会评估设计选择的有效性及其对整体构成的影响，从而培养出“敏锐的洞察力”。此外，美育还有助于提高学生的“审美鉴赏能力和美学修养”，这对于设计专业人才而言是至关重要的基本素养。

（三）促进情商、文化素养和全面发展

美育是培养“情商”的有力工具，它使学生能够表达情感、处理复杂情绪并培养对他人的同理心。通过让学生接触多元文化视角、传统和艺术表达，美育培养了他们的“文化认知”和“文化素养”，从而促进对跨文化之美和文化的理解与欣赏。美育的最终目标是“培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才”，这涵盖了德育、智育、体育、美育和劳动教育的全面发展。它还显著促进了“人格完善和精神丰富”，并通过提供一种建设性的自我表达和情绪处理方式促进心理健康。

（四）推动社会责任与可持续设计实践

美育有助于“培养社会责任感”和“道德设计实践”。它倡导“整体性思维、包容性决策、公平性以及协作式设计过程，以追求集体福祉”。特别是，“审美可持续性”的概念被提出，旨在通过培养产品“审美持久性”和用户对产品的“情感联结”，从而促进可持续消费和使用模式，为创造可持续产品做出贡献。美育与“社会责任”、“可持续性”以及“包容性策略”之间的明确

且持续的关联，表明设计中的美育功能正日益被置于重要的伦理和社会视角下审视。这标志着美育已超越个体审美鉴赏的范畴，涵盖了设计者在应对全球挑战和促进集体福祉方面的更广泛责任。因此，在美育功能建设的研究与实践中，有必要深入探讨如何培养设计师的社会责任感和可持续发展意识，使其设计能够为社会带来积极、长远的价值。

表1 设计学美育的关键功能

功能类别	具体益处/成果
认知发展	培养创造力、创新能力、想象性思维、解决问题能力、独立思考能力、分析能力、敏锐洞察力、直觉思维
情感发展	提升情商、情感表达、同理心、处理复杂情绪、精神丰富、心理健康、培养高尚道德情操
文化素养	促进文化认知、文化理解、欣赏多元文化视角、传统文化和非物质文化遗产
全面发展	培养人的全面发展、和谐人格、综合素质、精神修养、审美修养、人文素养
社会与伦理影响	培养社会责任感、道德设计实践、可持续设计、审美持久性、包容性设计、集体主义、团队福祉

四、研究与实践路径：设计教育中的实施

(一) 课程设计与开发模式

在设计学美育教育中，课程设计与开发是美育功能建设的核心环节，在此视阈下，课程模式的开发应注意以下几方面的内容。一是注重跨学科融合。这种模式旨在打破传统的学科界限，能够持续拓展美育的广度和深度，从而培养学生的综合能力和创新意识。二是强化课程集群模式。该模式侧重于资源、师资、管理、教学设计和实践活动的共享。三是深化STEAM融合。这种模式将艺术与设计中的创造性实践与科学、技术、工程和数学相结合。它在教育环境中被认为能有效促进创造力、独立思考和文化融合。四是加强通识与专业课程的融合。美育被强调为应贯穿整个教育过程的关键组成部分，包括大学的通识教育和专业课程。当前，美育功能建设正朝着系统化而非孤立化的方向发展^[4]。这意味着设计中美育的有效实施，需要对教育框架进行整体性重构，这种系统性改革能够确保美育更广泛、更深入地融入教育体系，从而实现其全面育人目标。

表2 设计美育中的创新教学方法

方法	主要特点	对设计学美育的有益之处
项目式学习	学生通过现实世界的设计挑战探索审美原则；强调过程、独立思考和解决问题	促进积极参与，处理文化/伦理/情感影响，培养实际应用技能
工作室教学	在协作、模拟的专业环境中，将学术训练与创造性发展相结合	培养问题识别、全面解决方案开发和实践经验
案例教学	课程围绕经典或当前设计案例展开；将理论知识与具体创意分析相结合	加深对视觉元素、传播原则和理论实际应用的理
跨学科融合	将设计美学与其他学科（如科学、技术、工程、数学、传统文化）融合	促进全面发展、创新思维、文化意识和跨领域实践应用
体验式学习与实地考察	直接接触艺术、设计、自然和文化场所；“走出去”到企业和遗产地	增强在真实情境中识别审美价值的能力，发展实践技能
设计评论与同行评审	学生讨论和分析自己及他人作品审美原则的结构化反馈环节	培养独立思考能力、分析能力、沟通能力和敏锐洞察力
技术融合	在教学和创作中使用数字模拟、虚拟设计环境和新媒体	帮助学生理解复杂的审美概念并在数字语境中培养创造力

(二) 创新教学方法

在设计美育中，采用创新的教学方法至关重要。一是项目式学习（PBL），这种方法允许学生通过现实世界的问题来探索审美原则，从而培养积极参与、独立思考和解决问题的能力。二是工作室教学模式，该模式在模拟专业环境的协作氛围中培养学生发现问题和提供全面解决方案的能力。三是案例教学法，这种方法以经典案

例或当前热门案例为课程中心，将复杂的理论知识融入到具体的创意案例分析中，从而加深学生的理解。四是体验式学习与实地考察，这些方法通过参观博物馆、文化遗址，或“走出去”到企业和非遗传承人处学习，增强学生在现实情境中识别审美价值的能力。五是设计评论与同行评审，该模式不仅让学生获得对其作品的反馈，也提供了讨论设计背后审美原则的重要平台。六是技术

融合,使教育者越来越多地利用技术来帮助学生理解和应用复杂的审美概念。

五、设计学美育面临的趋势、挑战与未来方向

(一) 新兴趋势与机遇

当前,设计美育领域正涌现出多项新兴趋势。这些趋势体现在,一是美育与尖端技术的进一步融合,和数字艺术和设计思维的日益突出。二是探索多元文化及其视觉表达之间的互动,为设计教育中的探索和创新提供了丰富的领域。三是推动美育拥抱文化多样性并满足不同学生群体的需求。四是设计教育日益关注“审美可持续性”、“道德设计实践”和社会责任。五是通过创新教育方法满足个性化学习需求。六是构建“产学研一体化”平台,促进联合研究、产品开发和人才培养。

(二) 美育融合式发展的问题与挑战

美育尽管在理论上被高度重视,却在实践中常常被“边缘化”,这揭示了其发展面临的系统性、体制性障碍。意味着“美育功能建设”不仅仅是开发有效课程的问题,更需要从制度、资源分配和教育优先级的根本性转变入手,以克服这种长期存在的边缘化现象^[5]。因此,未来的研究与实践应深入探究导致边缘化的深层原因,推动现代美育在教育体系中获得应有的重要地位。

(三) 未来研究与创新机遇

未来的美育研究应重点关注如下五个方向。一是进一步深入研究美育与尖端技术的融合。二是持续探索美育在培养社会责任方面的潜力。三是推动开发稳健的美育成果评估方法。四是进一步弥合理论讨论与实践研究/课程实施策略之间的差距。五是开展对审美复杂性各种衡量指标的相对重要性及其相互关系进行实证研究。

结论

本文从理论基础、功能定位、实施路径等方面系统

探讨了设计美学中的美育功能建设。研究表明,美学原则应内化为解决实际问题的思维与方法,使“美”不仅是形式追求,更成为提升功能、优化体验、丰富文化内涵的有效手段。作为兼具科学理性与艺术感性的应用学科,设计美学强调功能、人的体验与美学价值的融合,与纯艺术相比,更注重服务社会与改善生活。设计学中的美育不仅培养审美能力与艺术技能,更重视独立思考、情感智力、文化素养与伦理责任的塑造,以促进健全人格养成和创新人才培养。美育功能建设是动态演进过程,既受历史语境、制度导向、社会需求的制约,也依赖教育理念与技术手段的更新。其根本目标在于在实践中弥合理论与实践的落差,使理念转化为可操作、可验证的教育实践。综上所述,设计学的美育功能建设应坚持价值引领与方法创新并重,以动态适应与持续优化为策略,在全球化与数字化背景下持续探索本土化路径,推动以美化人,实现现代审美教育与人的全面发展之间有机结合与良性互动。

参考文献

- [1]王作川.中国美育现代性话语建构的再思考[J].中国美术研究,2024,(03):178-183.
- [2]晏以晴,刘锦景.南肯辛顿体系——现代设计教育与博物馆美育的试验场[J].艺术设计研究(中英文),2025,(02):122-128+144.
- [3]何齐宗,夏梦雪.我国现代美育学知识体系的发展审视与路径重构[J].高等教育研究,2024,45(07):53-61.
- [4]李燕.中国现代美育的发生及其流变[J].西北师大学报(社会科学版),2023,60(02):90-98.
- [5]傅凯莉,黄晶石.实证美学视角下的设计学专业美育改革探索[J].美术教育研究,2024,(09):72-7.