

大学美育浸润下的大学生创新能力培育路径研究

王玲玲 孔祥名

滨州医学院, 山东烟台, 264003;

摘要: 创新能力的培养是高等教育的核心使命。美育以其特有的形象性、情感性和创造性, 在激发创新意识、塑造创新思维、提供创新实践平台方面具有不可替代的作用。本文基于滨州医学院“大学美育课程资源开发研究”的教改实践, 探讨了大学美育浸润大学生创新能力培育的内在逻辑与现实路径。研究认为, 通过开发与整合地方性美育课程资源、构建“三课堂”联动的教学模式、推动美育与创新创业教育的深度融合、建设高素质的美育教师队伍等路径, 能够有效营造创新浸润环境, 将美育的“润物细无声”之效转化为学生创新素养与能力的切实提升。

关键词: 大学美育; 创新能力; 课程资源; 浸润路径; 教学改革

DOI: 10. 64216/3080-1494. 26. 02. 099

引言

步入知识与数字化时代, 全球竞争的本质已演变为创新人才的竞争。培养具备卓越创新精神、扎实实践能力与深厚人文素养的高水平人才, 是我国高等教育回应时代呼唤、建设创新型国家的战略支点。在此背景下, 美育的独特价值正被重新发现与评估。2020年, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》旗帜鲜明地指出: “美育是丰富想象力和培养创新意识的教育”, 并进一步强调其在“提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力”方面的关键作用。这一纲领性文件, 从国家层面确立了美育在创新人才培养体系中的重要地位。

理论上的重视与实践中的落实往往存在差距。在当前的大学美育现实中, 其育人功能, 特别是对创新能力培育的深层、系统性促进作用, 远未得到充分发挥。美育课程在许多高校仍处于边缘地带, 被视为专业教育的点缀或简单的艺术技能培训。其面临的普遍困境可归结为三个方面: 其一, 课程资源困境。课程资源的单一性与封闭性, 窒息了创新的源头活水。其二, 教学模式困境。缺乏以学生为主体的探究性、项目化学习设计。“第一课堂”与“第二课堂”、“第三课堂”(社会实践) 相互割裂, 未能形成滋养创新能力的教育合力。其三, 评价与融合困境。美育的评价体系往往侧重于艺术成品的技艺考核, 忽视了对创新思维过程、团队协作与跨学科整合能力的评估。

本研究正是源于对以上现实问题的深切关注与行动回应。笔者所主持的滨州医学院教学改革研究项目“大学美育课程资源开发研究”, 其核心目标便是打破

上述困境, 探索一条以课程资源开发为牵引, 全面激活美育创新育人功能的有效路径。在为期二年的实践探索中, 我们深刻体悟到, 美育对于创新能力的培养, 绝非一种线性的、外铄的“训练”, 而是一种非线性的、内生的“浸润”。重在营造一种生态化的教育环境, 让创新意识在审美体验中悄然萌发, 让创新思维在艺术实践中自然生成, 让创新能力在项目挑战中逐步锤炼。基于此, 本文旨在系统梳理和升华本教改项目的实践探索, 深入论述大学美育何以能够(内在逻辑)以及如何通过有效的路径设计(实践模型), 实现对大学生创新能力的深度浸润与系统培育。

1 美育浸润与创新能力培育的内在逻辑关联

创新通常涵盖从创新意识的萌动、创新思维的运作到创新实践的完成三大环节。大学美育正是通过其感性直观、情感驱动、自由开放与注重实践的独特属性, 与这三个环节形成了深刻的、其他学科难以替代的逻辑耦合关系。

1.1 美育通过激发感性体验与情感共鸣, 唤醒内在创新意识

创新始于“惊异”, 源于对常态的“不满”与对未知的“好奇”。逻辑思辨与科学实验主要作用于人的理性世界, 致力于构建严谨的知识体系; 而美育则直指人的感性世界, 致力于提升感知的敏锐度与情感的丰富性。在教改项目的前期调研中, 我们组织学生深入考察烟台本地的胶东剪纸艺术、蓬莱阁的古建筑群以及朝阳街的近代街区风貌。许多学生反馈, 在系统性的审美引导下, 他们第一次发现这些“熟悉的风景”背后竟蕴含着如此丰富的造型智慧、历史故事与情感寄托。这种对“熟悉

之地”的“陌生化”发现与深度解读，正是创新意识最原初的火花——它意味着学生开始学会用新的眼光审视世界，对既成事实产生质疑，对可能性空间产生遐想，这正是所有创新活动的心理起点。

1.2 美育通过训练形象思维与发散思维，塑造结构化创新思维

创新思维是逻辑思维与形象思维、收敛思维与发散思维协同运作的复杂过程。当前高等教育体系对逻辑与收敛思维的训练已相当充分，但对形象与发散思维的培养则明显不足。美育，尤其是美术、设计、戏剧、音乐等艺术门类的学习与实践，是训练后两种思维模式的天然沃土。在艺术鉴赏中，学生需要调动想象，填补作品留下的“空白”；在艺术创作中，更是没有唯一的“标准答案”，学生必须从多维度观察对象，运用联想、类比、隐喻、夸张等多种方式进行天马行空的构思，并探索材料、色彩、形态、声音等多元的表达可能。例如，在本次教改实施的“微视频创作”课程中，我们要求学生围绕“医者仁心”这一主题进行可视化叙事。学生们构思出了纪录片、抽象动画、剧情短片、实验影像等多种方案，有的从历史中医故事中寻找灵感，有的则聚焦于当代医患关系的温情瞬间。这一从主题到形式的发散性探索过程，极大地锻炼了他们多路径、多视角解决问题的能力。这种非线性的、整合的、勇于试错的思维习惯，正是突破学科壁垒和思维定势，产生原创性构想与颠覆性解决方案的关键思维品质。

1.3 美育通过提供具身化实践与跨学科项目，搭建真实性创新实践平台

创新能力的最终确立，必须通过实践的淬炼。美育活动天然具有强烈的实践性、项目性和协作性特征。从策划并执行一场艺术展览、设计并制作一系列校园文创产品，到编导并拍摄一部新媒体作品，这些都不是纸上谈兵的理论推演，而是完整的、具身化的创新实践流程。学生需要亲身参与从灵感捕捉、市场调研、方案构思、技术实现、团队协作到成果展示与传播的全过程。在本项目的“第二课堂”与“第三课堂”活动中，我们指导学生将美育学习与创新创业实践紧密结合，成功申报并完成了省级大学生创新创业训练计划项目《数字化传播渠道下红色文创产品的设计与营销》，并立项了校级项目《山东沿海城市旅游文创产品及其开发研究》。在这些项目中，学生不仅要运用美学原则进行产品设计，还需深入分析用户需求、研究市场趋势、构思营销策略，甚至要学习基本的成本控制与项目管理知识。这种在真

实项目驱动下的跨学科学习，使得美育不再是一座“孤岛”，而是成为连接人文、艺术、商业与技术的桥梁，让学生在实践中深刻体会到创新从“想法”到“产品”再到“商品”或“社会价值”的完整链条，从而全方位地锤炼了他们的创新实践能力、解决复杂问题的能力与团队领导力。

2 基于课程资源开发的创新能力浸润路径构建

认识到美育与创新能力的内在关联是第一步，如何将这种理论上的可能性转化为教育现实，则需要一套清晰、系统且可操作的实践路径。我们的教改项目以“课程资源开发”为核心突破口与牵引力，构建了以下三维一体的浸润式培育路径模型。

2.1 路径一：深度开发与整合地方性美育课程资源，营造“文化亲近”与“问题真实”的创新情境

缺乏生命力与地方特色的课程资源，如同无源之水，难以滋养出具有深厚文化底蕴与现实关怀的创新。我们坚决摒弃了“唯教材论”的封闭资源观，将课程开发的视野积极投向学校所在的烟台乃至胶东地区丰厚的自然与人文沃土。通过系统性的文献研究、田野调查与深度访谈，我们对本地的胶东剪纸、蓬莱仙话文化、海防历史遗址、近代开埠建筑、海洋民俗等特色文化资源进行了深入的挖掘、筛选与教学化转译。例如，将剪纸的造型语言与现代设计构成相结合，将蓬莱的神话传说与叙事性艺术创作相对接，将烟台山的近代领事馆建筑群作为环境设计与文化遗产保护的活态案例。

这种“在地化”（Place-based）资源开发策略，为创新能力的浸润培育营造了双重优势情境：其一，文化亲近性。本土文化资源根植于学生熟悉的生活环境，易于引发情感认同与文化自信，这种内在的驱动力是激发持续探索与创新热情的重要基础。学生是在为“自己的文化”进行创造性转化，而非完成一项与己无关的作业。其二，问题真实性。基于地方特有资源进行的创新，天然地面临着如何让传统适应现代、如何让文化产生价值等真实、复杂的问题挑战。这迫使学生的思考不能停留在审美表层，而必须深入文化内核，思考其与现代生活、社会需求、技术发展的结合点，从而避免了“为创新而创新”的形式主义，确保了创新过程的深度与成果的独特性。

2.2 路径二：系统构建“三课堂”有机联动的教学模式，搭建“阶梯式”与“全景化”的创新实践平台

创新能力的培养是一个循序渐进、多方淬炼的过程,依赖任何单一课堂都难以完成。我们致力于打破三个课堂之间的壁垒,构建了一个目标一致、内容衔接、功能互补的“三课堂”联动教学模式。

第一课堂(主课堂)重在“启思与奠基”。在《美术鉴赏》《摄影艺术》《现代设计简史》等核心课程中,彻底改革“教师讲、学生听”的被动模式,全面推行案例教学、问题导向学习(PBL)与翻转课堂。教学重点从对艺术史实和技法的记忆,转向对艺术现象背后文化逻辑的批判性理解,以及对经典作品中创新之处的分析与解构。

第二课堂(校内实践)重在“探索与深化”。第一课堂激发的思想火花,需要在第二课堂中付诸实践。我们系统地组织了如“胶东剪纸工作坊”、“校园意象”主题摄影创作等丰富多彩的实践活动。鼓励学生大胆尝试、自由组合、跨界合作,将第一课堂所学的理论与方法进行个性化的应用与验证,是学生进行创新试错的“安全区”和“演练场”。

第三课堂(校外协同)重在“应用与验证”。创新最终需要接受真实社会的检验。我们积极拓展校外协同,与“胶东剪纸文化发展有限公司”等文化企业建立实践基地,组织学生参与地方文化节策展、社区公共艺术创作、乡村美学改造等社会服务项目。这彻底打破了校园的物理与心理围墙,让学生在最真实的社会场域中,直面用户需求、资源限制与现实矛盾,其创新构想在此过程中得以修正、完善与价值实现。

“三课堂”的联动,构成了一个从知识内化与思维启发(第一课堂),到技能训练与兴趣探索(第二课堂),再到社会应用与价值创造(第三课堂)的“阶梯式”成长路径,为学生提供了全景化的创新实践体验。

2.3 路径三: 强力推动美育与创新创业教育的深度融合, 打造“艺创共生”的成果转化引擎

我们积极探索美育与创新创业教育(以下简称“双创”教育)的交叉融合,形成“以美育激发创新灵感,以双创检验与提升美育成果”的良性循环。

在美育课程中注入“双创”基因。在课程设计与实施中,有意识地融入设计思维(Design Thinking)、用户体验(UX)、品牌策划、商业模式画布等创新创业

领域的基础理论与方法。例如,在“艺术设计”课程中,学生完成一个文创产品设计时,不仅要提交设计效果图,还需完成一份简要的产品说明、目标用户分析及推广策略构想,引导其从创作之初就具备市场意识与用户视角。

3 结论与展望

通过为期二年的教改实践,我们沿着上述三维路径进行了积极探索,取得了包括初步建成地方美育资源库、成功指导学生双创项目、改革课堂教学方法、提升美育课程吸引力在内的系列阶段性成果。而大学美育要更好地担当起培育创新人才的时代使命,必须走向更深入的“融合”与更广泛的“开放”。一方面,应更主动地融入“新文科”、“新医科”的建设洪流,与医学、工学、理学等不同专业进行深度交叉,探索“艺术治疗”、“医疗产品设计”、“科普可视化”等新兴方向,在学科边缘催生更多的创新增长点。另一方面,应勇敢拥抱数字智能时代,积极探索利用人工智能、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等前沿技术,开发沉浸式、交互性的虚拟仿真美育资源,拓展审美体验与创新实践的维度与边界,打造面向未来的智慧美育新形态。

参考文献

- [1] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[N]. 人民日报, 2020-10-16(01).
- [2] 田慧霞. 新时代背景下高职院校大学美育课程教学设计与实施[J]. 濮阳职业技术学院学报, 2024, 37(1): 37-40.
- [3] 康宁. 新文科建设影响下的高校美育课程改革思辨[J]. 教育教学论坛, 2023(1): 77-80.
- [4] 金亚哲. 高校美育在线教学标准化初探[J]. 中国标准化, 2022(24): 232-234.
- [5] 刘迅. 信息及智能时代背景下美育的使命与实践体系构建[J]. 艺术教育, 2021(7): 235-238.
- [6] 何文宏. 美育改革政策驱动下高校美育课程的现状与改进[J]. 湖北师范大学学报(哲学社会科学版), 2025, 45(1): 123-128.
- [7] 2024 中国美育研究述评[J]. 美育学刊, 2025(3): 14-23.