

《艺术学概论》课程育人与科教融合的创新探索

王倩

宿州学院文学与传媒学院，安徽宿州，234000；

摘要：大部分高校已将“美育”教育提上基础教育日程。《艺术学概论》课程在教师为主体的前提下，充分发挥学生的主观能动性，在自有资源基础上，拓展相关网络资源以及实践平台，学生在课堂中进行作业展示、艺术鉴赏，教师通过引导与评价，帮助学生形成系统的专业知识和正确政治方向和价值导向。研究课程育人、产教融合等在课程教学中的开展情况，利用科教融合解决教学存在单一性、滞后性等问题的有效途径，从分析能力培养、创意思维建立、实践训练、艺术鉴赏能力激发等方面构建教学，建立科教融合的有利共生机制，既可充分发挥授课教师专业领域特长，丰富课堂教学内容，又可引导学生围绕艺术与实践专题进行发现问题、分析问题、解决问题等综合训练，切实提高学生的创新意识和创新能力，以实现培养高质量应用型人才的目标。

关键词：科教融合；艺术实践；课程育人；人才培养

DOI：10.64216/3080-1494.26.03.080

《艺术学概论》课程是为文化产业管理专业、艺术学相关专业的学生及热爱民族文化艺术、中国传统文化艺术、艺术创作实践等的学生开设的专业基础课程，定位于培养具有“懂鉴赏、会设计、能经营、善管理”四大能力的应用型人才。科教融合体现了“课程育人”的现代教育内涵，推动教学从“知识本位”向“人格本位”变革。课程不仅是知识的载体，更是引导学生探索未知、塑造品格的育人场域。在此过程中，学生将理论认知与实践探索深度融合，不仅夯实了专业基础，更在解决真实问题的过程中锤炼了高阶思维与创新品格，实现了从“知”到“行”再到“魂”的全面成长，为培养德才兼备的高质量应用型人才奠定了坚实基础。

讲授艺术的基本知识和基本规律，与实训课程相互依托，延伸教学价值，丰富教学内容，使学生正确认识艺术之于生活的重要性，既提升学生的审美能力，又使学生能充分了解艺术与生活的紧密关联性，在理论学习的层面上，多些对生活的感悟。传授艺术概念的同时，将艺术与中国传统文化、非遗文化等相结合，对美的发展变迁进行阐述，将中华美这一抽象的概念具体化，并将美学现代教育相结合，让更多学生了解艺术的魅力，传播中华艺术之美，实现“美育”目标。

1 《艺术学概论》课程育人与科教融合的目标与模式

课程要求学生通过学习艺术的基本知识和基本规律，达到美育的教学效果，使学生正确认识艺术之于生活的重要性，既提升学生的审美能力，又使学生能充分

了解艺术与生活的紧密关联性，在理论学习的层面上，多些对生活的感悟。

1.1 建设目标

本课程在艺术各门类讲述基础上指导实践创作，始终与时代需求保持同步。强化大学生的创意思维意识，引导学生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强文化自信，培养具备良好的文化综合素质和高品位的文化鉴赏能力，掌握文化产业运营特点和运作规律，符合社会主义现代化强国建设要求的地方应用型文化产业人才。

1.1.1 价值引领与人格塑造目标

坚持课程育人导向，通过理论阐释与经典作品分析，引导学生深刻理解艺术的文化根基与意识形态属性，自觉弘扬中华美育精神。致力于培养学生深厚的文化主体意识与自觉的文化创新意识，使其在艺术鉴赏与批判中完善人格修养，树立正确的艺术观、人生观与价值观，将个人艺术追求与国家文化发展紧密结合，坚定投身社会主义文化强国建设的理想信念。

1.1.2 知识建构与理论认知目标

系统讲授艺术学基本原理与核心概念，搭建完整的艺术知识框架。重点阐释艺术的本质、功能、创作规律及门类特征，并着重剖析中华优秀传统文化理念与当下艺术思潮、新兴业态间的创造性关联，使学生能辩证地把握艺术作为特殊精神生产与物质生产的双重属性，深刻理解“艺术何以成为生产力”的内在逻辑。

1.1.3 创意激发与实践能力目标

创新教学模式，以案例教学驱动思维活化。通过组

织创意工作坊、专题设计赛、虚拟策展等项目制实践，强化学生的理论应用能力与创意转化能力。引导学生在实践操作中，探索将中华文化资源转化为当代艺术表达与文创产品的路径，从而有效开发其创意思维，锤炼其解决实际问题的综合素养。

1.1.4 传承与审美素养目标

立足本土文化语境，将中华优秀传统文化精髓贯穿教学全过程。通过引导学生对经典与当代艺术作品的深度解读与创作实践，培养其高尚的审美情趣、敏锐的批判性思维，以及对民族文化的深厚情感与弘扬自觉，实现以文化人、以美育人的教学目标。

1.2 建设模式

首先，运用信息技术、数字资源、教学平台和信息化教学环境，融合本校“专度”体系，以“因地制宜”整合优质课程资源为“本位”，以翻转课堂等多样化、多维度教学模式融合为“纲领”，构建契合地方应用型高校特色的教学模式。

其次，服务地方，深化校企合作，搭建专业实践平台，锤炼前瞻性技能。搭建多元化的教学实践平台，为学生创造机会开展艺术作品创作实践，让学生在实践中建构知识和能力，提升艺术素养和业务水平；强化校内校外实践，实现实践课程全域化；积极探索和创新合作模式，构建企业、学生、学校之间多赢实践教学模式。根据学校地方性应用型培养目标，深化与当地企业沟通合作，深挖宿州当地文化资源，传承地方非遗，如结合兰花印染、剪纸等地方非遗为大运河博物馆开发大运河非遗文创系列。旨在为社会企业服务，提高学生创新创业思维，以创新引领创业、创业带动就业，引导学生主动服务创新驱动发展战略，积极开展教学改革探索，把创新创业教育融入课程中，切实提高学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。

另外，运用创新的教学理念，由一支具有学术水平较高、教学能力强、年龄及职称结构合理、掌握现代教学方法和手段的教师团队来完成。全面提高教育质量，促进高等教育优质资源共享和人才培养，增强教育文化的软实力，实现教育服务社会和传承文化、艺术创新功能。

2 《艺术学概论》课程育人与科教融合的路径实践

2.1 推动赛事成果转化和产学研用紧密结合

促进“互联网+”新业态形成，服务经济提质增效升级。通过理论学习，结合相关实训课程，延伸课题，开展文创市集、文化创意艺术作品大赛等，把大赛作为深化创新创业教育改革的重要抓手，引导学生主动服务创新驱动发展战略。《艺术学概论》课程结合实训课程指导学生进行艺术实践，选取实践操作性强的非遗进行创作。一方面，教会学生非遗传承技能，进行创意生产；另一方面，依托项目实践项目，指导学生参加创新创业大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等赛事，切实推进大学生创新创业实训。积极开展教学改革探索，把创新创业教育融入课程中，提高学生的创新精神、创业意识和创新创业能力，积淀职业素养。

2.2 创新适合理论教学和实践教学的育人模式

理论不能依靠灌输式说教，必须依托载体、媒介，《艺术学概论》在日常的教学中，与其他实训课程相互依托，共建培养池，注重理论和实践在教学时间、教学内容上的有机结合，理论学习提升人文修养，实践创作健全素养和能力，旨在做好以美育人，探索适合课程特点的育人模式。在润物细无声中培养学生的美育水平和审美能力，提高人文修养。

2.3 课程内容前期讲解

《艺术学概论》主要是从理论出发，根据艺术发展规律和艺术创作类型展开讲述，讲述根据艺术特征、起源等如何进行分类；与实践案例结合，以艺术创作为落脚点，在不失理论庄重的同时，以通俗易懂、富有实践性的方式提高学生们的审美能力，完成艺术作品鉴赏，达到“想创意、找元素、会创作”的培养目标，为学生今后从事艺术创意产业相关的工作奠定良好的基础。

2.4 课程内容中后期与实践课程互为依托

课程根据讲述的艺术类型，学生依托创意分为若干小组（个人），整体规划共分为三大阶段，首先前期确定艺术创作的类型；其次中期策划艺术创作依托的元素、地方文化符号、传统文化元素等。每个阶段都需要发挥学生的主观能动性去实践动手操作，大大提高学生的策划、创意、审美等实践能力。推动赛事成果转化和产学研用紧密结合，促进“互联网+”新业态形成，服务经济提质增效升级；深化与当地企业沟通合作，深挖宿州当地文化资源，依托兰花印染、剪纸等结合新型创意生产方式创作符合当下大众消费水平和审美趣味的艺术作品。

2.5 课程讲后形成延续效应，实现赛事成果转化和产学研用紧密结合

促进“互联网+”新业态形成，服务经济提质增效升级；通过实践教学和第二课堂，开展文化创意艺术作品大赛、文创市集等，把大赛作为深化创新创业教育改革的重要抓手，引导学生主动服务创新驱动发展战略，积极开展教学改革探索，把创新创业教育融入课程中，切实提高学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。

3 《艺术学概论》课程育人与科教融合的意义

《艺术学概论》课程推行育人与科教融合，对培养新时代卓越艺术人才具有核心意义。在育人层面，课程超越单纯的知识传授，通过经典作品剖析与前沿案例解读，引导学生深刻理解艺术的文化根基与意识形态属性，自觉弘扬中华美育精神，在审美浸润中塑造正确的艺术观与价值观，坚定文化自信，将个人艺术追求融入国家文化发展蓝图。

3.1 推动赛事成果转化和产学研用紧密结合

在具体实践中，《艺术学概论》课程与实训课程协同联动，构建了“理论—实践—产出”一体化的教学路径。课程重点选取具有较强可操作性与文化代表性的非物质文化遗产项目——如扎染与砀山兰花印染——作为创作载体，在传授传统技艺的同时，注重引导学生开展创造性转化与创新性发展。依托所形成的实践成果，组织学生参与“创青春”安徽省创新创业大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等高水平竞赛，并取得显著成绩。部分优秀成果已实现落地转化，成功入驻宿州学院创客空间，形成可持续的创新创业实训平台。这一系列教学改革探索，将创新创业教育有机融入课程体系，切实提升了学生的创新精神、创业意识与综合实践能力，为其未来职业发展奠定了扎实素养。

3.2 创新适合理论教学和实践教学的育人模式

理论不能依靠灌输式说教，必须依托载体、媒介，《艺术学概论》在日常的教学中，与其他实训课程相互依托，共建培养池，注重理论和实践在教学时间、教学内容上的有机结合，理论学习提升人文修养，实践创作健全素养和能力，旨在做好以美育人，探索适合课程特点的育人模式。在润物细无声中培养学生的美育水平和审美能力，提高人文修养。

4 结语

《艺术学概论》课程内容宏阔，涵盖美术、设计、影视、戏剧及非物质文化遗产等多元艺术门类，兼具理论深度与实践品性。为落实立德树人根本任务，课程将育人有机融入教学体系，并深度践行“科教融合”理念。其一，以研促教，将艺术学前沿理论与科研成果转化为教学内容，激发学生学术志趣；其二，理实一体，将经典理论与行业实践、策展及创作案例相结合，提升课程挑战度；其三，贯通古今，在夯实基础理论的同时融入学科前沿动态，引导学生增加学习投入；其四，学做结合，通过理论教学与项目制实践联动，有效提高学生自主探究能力。在此双重驱动下，本课程致力于构建一个价值引领、知识建构与创新实践相统一的教学范式，并联动多课程协同育人，共同培养具有文化主体意识与创新精神的高质量应用型人才。

参考文献

- [1] 梁玖, 马琦玥. 基于艺术学建构中国式非物质文化遗产学科的方法[J]. 中国非物质文化遗产, 2025, (05): 66-76.
- [2] 刘舒文. 马克思主义中国化下的艺术学理论学科发展[J]. 大众文艺, 2025, (16): 92-94.
- [3] 梁亚澜. “双一流”建设背景下艺术学一流课程与课程思政融合创新路径研究[J]. 公关世界, 2025, (16): 150-152.
- [4] 杜洋. “新方法”“新目标”“新文科”: 高校艺术概论教材叙述及课程教法研究[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2025, 46(07): 106-109.
- [5] 宋屹杰. “专创融合”背景下“艺术概论”课程教学改革与实践研究[J]. 剧影月报, 2025, (03): 140-141.
- [6] 覃思. 广西红色文化融入“艺术学概论”课程的探索与实践[J]. 时代报告(奔流), 2025, (05): 85-87.

作者简介: 王倩(1989.09-), 女, 山东青岛人, 博士, 讲师, 研究方向数字文化产业。

基金项目: 宿州学院课程思政建设研究项目“以产出为导向的《艺术学概论》课程思政教学改革研究”(szxy2025ksjy19); 宿州学院校级线下课程“《艺术学概论》”(szxy2023xxkc02); 宿州学院“四新”研究与改革实践项目“新文科视野下文化产业管理专业地方应用型人才培养路径研究”(szxy2024xwjy07)。