

科艺融合视域下高职美育课程革新策略研究

杨文华

渭南职业技术学院, 陕西 渭南 714000

DOI: 10.61369/VDE.2025130027

摘 要 : 本文聚焦科艺融合视域下高职美育课程的革新路径,通过系统分析当前课程体系面临的现实困境,结合科艺融合的跨学科性、创新性与实践性特征,构建了一套涵盖优化课程体系、创新教学方法、建设师资队伍及完善评价机制的立体化革新策略。研究表明,通过将科技元素有机融入美育课程,能够有效提升学生的审美素养、创新思维与实践能力,为培养适应新时代发展需求的创新型技术技能人才提供有力支撑。

关 键 词 : 科艺融合; 高职美育; 课程革新

Research on the Innovation Strategy of Aesthetic Education Curriculum in Higher Vocational Education from the Perspective of Science-Art Integration

Yang Wenhua

Weinan Vocational and Technical College, Weinan, Shaanxi 714000

Abstract : This paper focuses on innovative pathways for aesthetic education curriculum reform in higher vocational colleges from the perspective of technology-arts integration. Through systematic analysis of practical dilemmas confronting the current curriculum system, and considering the interdisciplinary, innovative, and practical characteristics of technology-arts integration, this study constructs a comprehensive reform strategy framework encompassing curriculum system optimization, teaching methodology innovation, faculty capacity building, and evaluation mechanism refinement. Research indicates that organically integrating technological elements into aesthetic education courses can effectively enhance students' aesthetic literacy, innovative thinking, and practical abilities, thereby providing robust support for cultivating innovative technical and skilled talents aligned with the developmental needs of the new era.

Keywords : technology-arts integration; higher vocational aesthetic education; curriculum reform

在数字化与智能化浪潮的推动下,科技与艺术正经历着前所未有的深度融合,已成为推动社会创新发展的重要引擎,它不仅改变了我们的生活方式,还为教育领域带来了崭新的观念和方法。^[1] 高职教育作为培养高素质技术技能人才的重要途径,其美育课程在提升学生审美能力、创造力和人文素养等方面具有不可或缺的作用。然而,传统的高职美育课在内容、方法和评价上存在诸多问题,难以满足科艺融合背景下的教育要求。^[2] 在此背景下,深入探讨科艺融合视域下高职美育课程的革新策略,不仅是顺应产业变革的必然要求,也是提升高职教育人才培养质量的重要途径。

一、科艺融合的内涵与特征

(一) 内涵

科艺融合是科学与艺术在认知方式、思维模式、实践方法及成果转化等层面的深度交融与协同创新。这种融合并非简单的学科叠加,而是通过打破科学理性与艺术感性的传统界限,构建起一种兼具逻辑严谨性与创意想象力的新型创新范式。^[3] 在这个融合的进程中,科学为艺术带来了全新的工具、材料和表现手段,使艺术作品能够超越传统媒介的束缚,呈现出更加丰富多样的视觉效果和艺术内涵。同时,艺术也为科学的实际应用和进步注入了新视角和新方向,有效提升了科技产品的美学价值和文化内涵,

使它们更好地契合大众的审美偏好与生活方式。

(二) 特征

1. 跨学科性。科技与艺术的融合打破了传统学科之间的界限,将信息技术、工程科学、艺术设计、心理学、社会学等多个领域的知识与方法有机整合起来,要求教育者拥有多方面的知识基础和整合运用的能力,以便为学生提供更广阔的视野和探索的空间。^[4]

2. 创新性。这是科艺融合的显著特征,科学的精确性与逻辑性为艺术创作注入了新的活力,带来了全新的方法和技术,而艺术的创意和灵感则为科学技术的应用和拓展提供了无限的想象空间和新方向。

课题项目: 陕西省职业教育学会课题 (2025SZX755)。

3. 实践性。强调理论与实践的深度结合，注重通过项目实践培养学生扎实的实际操作能力。在学习过程中，学生不仅需要获得科学和艺术方面的理论，还应该通过实践活动和项目演练，将所学知识应用于实际，以提升解决现实问题的能力。

二、高职美育课程现状分析

（一）课程体系不够完善

一些高职院校的美育课程依然集中在传统艺术鉴赏、绘画、书法等方面，课程设置较为单一，并没有系统地涵盖科技与艺术融合的相关知识。这样的课程设计无法有效满足学生对新兴艺术形式以及科技与艺术交融领域的学习需求，限制了他们拓展视野和提高创新能力。^[5]

（二）教学方法较为传统

在教育方法方面，许多高职院校的美育课程依旧沿用传统的讲授方式，在课堂上，教师主要负责讲述艺术理论以及分析作品，而学生则处于被动接收信息的地位，缺乏主动参与和实践的机会。^[6] 这种教学方式很难激励学生的学习兴趣与创造性思维。

（三）师资队伍有待加强

高职院校中美育教师的整体素质差异较大。有些教师的专业背景较单一，对科技知识的了解和掌握不够，在教学过程中难以将科技元素融入美育课程。另外，美育课程在高职教育中的地位偏低，使得美育教师在专业成长和教学资源等方面受到一定的限制。^[7]

（四）评价机制不尽科学

目前，高职美育课程的教学评价多以学生的考试成绩为核心，对其学习过程、实践能力和创新思维等方面的综合评价还显不足，无法真正反映学生在美育课程学习中的实际水平和成长进度，也不便于教师根据结果灵活调整教学策略以提升教学质量，从而阻碍了学生综合素质的全面提升。^[8]

三、科艺融合视域下高职美育课程革新策略

（一）优化课程体系

1. 整合课程内容

在美育课程中，巧妙融入科技与艺术的相关知识，如开设数字艺术设计、新媒体艺术以及科技美学等跨学科课程。同时，通过整合现有的美育课程，跨越传统学科的界限，建立以提升学生综合能力为目标的课程模块。如将艺术鉴赏课程与科技史课程整合成一个科技艺术史课程模块，有助于学生在欣赏各个时期的艺术作品的同时，掌握科技进步如何影响艺术风格与形式的变化。^[9]

2. 加强课程与专业融合

依据高职院校各个专业的独特性质和需求，策划具有专业特征的审美课程。比如在机械制造专业课程中加入工业设计美学的内容，使学生在掌握机械制造技术的同时也能学习到与外观设计和人机工程学相关的美学知识。这种培养方式能够帮助他们设计出性能优异且外观吸引人的机械产品，从而增强产品在市场中的

竞争力。^[10]

（二）创新教学方法

1. 项目驱动教学法

通过真实项目引导学生开展团队协作，从而完成从项目的策划、设计到实施的各个环节。例如，进行校园景观雕塑设计项目，鼓励学生运用3D建模软件和铸造工艺来进行设计和创作。通过这种采用项目为导向的教学方式，使学生的创新思维、实践能力和团队合作精神得到有效培养，同时学生在实践中也能深刻感受到科技与艺术融合的魅力。^[11]

2. 案例教学法

在课堂上，对科技与艺术融合领域的成功实例进行深入分析和讨论，比如手机企业的产品设计和抖音平台上的短视频创意制作。通过案例教学，帮助学生认识科技与艺术如何在真实项目中互相融合与促进，从而激发他们的创新灵感和学习兴趣，并提升解决实际问题的能力。^[12] 与此同时，鼓励学生对案例提出个人的改进计划或创新构思，培养他们的创新思维和实践动手能力。

3. 混合式教学法

充分利用现代信息技术，构建线上线下相结合的混合式教学模式。通过在线教育平台发布各种教学资料，包括视频指导、数字教材和案例库等，布置作业并开展讨论活动，为学生创造自主学习的环境。^[13] 在实体教学中，通过课堂授课、动手实践以及小组讨论等多种形式，促进师生之间和学生相互之间的交流，针对学生在线上学习时遇到的难点进行集中的讲解和答疑。

（三）加强师资建设

1. 提升教师科技素养

支持美育教师参与科技培训和学术交流活动，学习并掌握前沿的科技知识与技能，比如人工智能、大数据以及虚拟现实技术等。学校可以安排教师定期参加专业机构或企业提供的技术培训项目，并邀请专家和学者到校举办学术讲座和研讨会，为教师创建学习与交流的机会。同时，鼓励教师参与跨领域研究项目，开展教学和科研工作，扩展学术视角，提升综合教学能力。^[14]

2. 引进跨学科人才

高职院校应主动聘用具备科技与艺术交叉学科背景的教师，以壮大美育教师团队。这些教师拥有深厚的专业知识，还能将科技与艺术巧妙结合，为学生提供前沿的教学理念与实践经验，促进高职美育课程的创新发展。

3. 建立教师合作机制

建立美育教师与科技教师之间的合作机制，鼓励教师开展跨学科教学团队建设。通过共同备课、教学研讨、项目合作等方式，促进教师之间的交流与合作，实现资源共享和优势互补，提高教师的教学水平和科研能力。同时，教师还能协同进行项目研究，例如申请教育教学改革项目或艺术类科研项目等，将研究成果融入教学，持续提高教学水平。

（四）完善评价机制

1. 多元评价主体

建立一个由教师、学生、企业专家和行业专业人士组成的综合评估系统。教师根据学生的学习态度、课堂活动表现和作业完

成状况进行主要评价，以此深入掌握和了解学生的学习过程。学生相互评价，分享学习心得和成就，多角度认识自身和他人作品的长处与短板，促进彼此之间的学习与交流。企业专家与行业专业人士从行业需求以及实际应用的视角，对学生的实践与创新能力进行评估，使结果更加全面、客观、公正，并更贴合社会以及市场对人才的期望。

2. 综合评价内容

教学评估的内容应包括学生对知识的理解与掌握、技能的运用、创造性思维、团队合作能力以及学习态度等多个方面。如在评价数字媒体艺术课程时，不仅要考察学生的软件技能水平，还必须重视他们在作品创作中的创意思维，观察其是否具备独特的艺术视角和创新的表达。同时，应评估学生在团队中的表现，包括是否能有效与成员沟通、合理分工、以及共同解决问题等。通过全面的评价，深入了解学生的学业表现与能力水准，全面提升其综合素质。

3. 动态评价过程

采用动态评价方式，关注学生的学习过程和进步情况。教师通过分析课堂表现记录、项目进展报告和阶段性作业评估等方式，及时掌握学生的学习动态及面临的问题，进而调整教学策略，为学生提供个性化指导和建议。例如，针对基础较薄弱的学生，提供额外的训练材料，或对缺乏创意表达的学生进行一对一

的创作思路引导，以促进他们的全面发展。

四、结论

在当代科学与艺术相结合的背景下，高职院校美育课程的创新尤为重要，具有深刻的现实意义。通过改进课程架构、引入新颖的教学方式、强化教师队伍建设和完善教学评估机制等策略，可以有效提高职业院校美育课程的教学水平，培养学生的审美素养、创新思维和实际操作能力，为社会输送更多符合新时代发展要求的创新型专业技术人才。

但高职美育课程的革新是一个长期的系统工程，需要教育行政部门、高职院校、企业行业等多方主体的协同推进。未来研究可进一步关注以下方向：一是深化科艺融合美育课程的理论研究，构建更加完善的课程体系；二是加强数字化教学资源建设，开发基于虚拟现实、人工智能等技术的新型教学工具；三是建立科艺融合美育的长效机制，推动课程革新与产业发展的深度对接。^[15]

高职教育工作者应秉持创新理念，持续探索科艺融合的教育教学规律，为培养具有审美眼光、创新思维和实践能力的高素质技术技能人才贡献力量，推动高职教育在新时代实现高质量发展。

参考文献

[1] 妥建清, 吴英文. 虚拟现实艺术中的时空维度与身体重塑 [J]. 思想战线, 2021, 47(6): 135-142.

[2] 张春霞, 咸兴娜, 王彦杰. 专美融合: 高职院校以美育人的底层逻辑与实践路向 [J]. 柳州职业技术学院学报, 2025(5): 1-6.

[3] 鲁晓波. 让智慧随心飞翔——艺术与科学融合的创新 [J]. 清华大学学报 (哲学社会科学版), 2019(09): 1-6.

[4] 田忠利. 艺术与科技的交融——关于“新文科”语境下“新艺科”建设的思考 [J]. 美术, 2021(06): 12-17.

[5] 王传亮. 坚持科艺共济, 创新美育融合教学模式——北京信息科技大学美育改革实践 [J]. 北京信息科技大学学报 (社会科学版), 2023(06): 1-5.

[6] 杨敏. 美育浸润视域下高职院校美育协同育人机制构建 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2024, 37(11): 80-82.

[7] 教育部职教所课题组. 全国职业院校教情调查报告 [R]. 北京: 教育部职业技术教育中心研究所, 2022.

[8] 杨芹. 新时代高职院校美育评价改革研究 [J]. 大学 (研究版), 2024(07): 131-134.

[9] 黄娅玲. 五育融合下的“美育”跨学科学习实践研究 [J]. 教育观察, 2025(01): 1-6.

[10] 李艳娥, 李俊. 构建“四维五融”高职美育体系 [J]. 中国教育报, 2023-09-19(07).

[11] 原克波, 杨萌, 孙丽萍. 基于项目驱动的团队协作式教学模式的应用与探索 [J]. 教育教学论坛, 2017(47): 158-159.

[12] 李洋. 科技艺术融合案例教学在高校美育中的应用研究——以短视频创意制作为例 [J]. 现代远距离教育, 2024(03): 89-94.

[13] 赖枫鹏, 李治平, 孟雅, 赵千慧. 线上线下混合式教学在高校教学中的发展探讨 [J]. 中国地质教育, 2021(30): 56-59.

[14] 中国教育发展战略学会艺术教育专业委员会. 科技赋能与人工智能融合: 2024 美育浸润赋能未来学术论坛综述 [C]. 北京: 2024.

[15] 韩锡斌, 李米雪, 郭文欣. 以数字化战略赋能职业教育的新突破——2024 年职业教育数字化研究与实践新进展 [J]. 中国职业技术教育, 2025(02): 39-48+75.