

柔性教学理念下高职艺术类课程教学模式创新研究

陈晶晶

六安职业技术学院, 安徽 六安 237000

DOI: 10.61369/TACS.2026020015

摘 要 : 柔性教学理念以人本思想为依托, 重视教学过程的灵活性、开放性、适应性, 冲破传统教学的刚性束缚, 突出个性、强调创新的本质属性相契合。目前高职艺术类课程教学还存在着许多固化的弊端, 不能满足艺术人才的多样化培养以及行业发展的时代需要。本文以柔性教学理念的核心内涵为基础, 结合高职艺术类课程教学特点, 从教学内容、教学方法、教学环境三个方面探究高职艺术类课程教学模式的创新途径, 完善相应的保障措施, 促进高职艺术教育由标准化、同质化教学向个性化、多元化培养转变, 提高教学实效, 助力高职艺术类学生专业素养和创新能力的协调发展, 为高职艺术教育高质量发展提供理论参考。

关 键 词 : 柔性教学; 高职教育; 艺术类课程; 教学模式; 创新

Research on the Innovation of Teaching Models for Art Courses in Higher Vocational Education Under the Flexible Teaching Concept

Chen Jingjing

Lu'an Vocational Technical College, Lu'an, Anhui 237000

Abstract : Rooted in humanistic thoughts, the flexible teaching concept emphasizes the flexibility, openness and adaptability of the teaching process. It breaks through the rigid constraints of traditional teaching and aligns with the essential attributes of highlighting individuality and innovation. At present, the teaching of art courses in higher vocational education still suffers from many rigid drawbacks, which fail to meet the diverse training needs of art talents and the era requirements of industrial development. Based on the core connotation of the flexible teaching concept and combined with the teaching characteristics of art courses in higher vocational education, this paper explores the innovative approaches to teaching models from three aspects: teaching content, teaching methods and teaching environment. It also improves corresponding safeguard measures, aiming to promote the transformation of higher vocational art education from standardized and homogeneous teaching to personalized and diversified cultivation, enhance teaching effectiveness, support the coordinated development of professional literacy and innovative capabilities among art students in higher vocational colleges, and provide theoretical reference for the high-quality development of higher vocational art education.

Keywords : flexible teaching; higher vocational education; art courses; teaching models; innovation

高职艺术类教育是培养高素质艺术技术技能人才的主要渠道, 教学模式是否合理会直接影响到人才培养的质量^[1]。柔性教学理念是人本主义教育思想的体现, 它把学生放在中心位置上, 依靠改变教学要素、改进教学流程来达成教学同学生需求、行业发展的动态契合, 给高职艺术类课程教学革新赋予了新的想法和方向。把柔性教学理念融入高职艺术类课程教学的全过程之中, 重新构建教学模式, 优化教学体系, 可以更好地适应艺术学习的特殊性, 激发艺术教育的活力。

一、柔性教学与高职艺术类课程的适配性

第一, 适合艺术学习的个性化特点。艺术创作的核心就是个性的表达, 不同的学生在艺术感知、创作思维、技能基础、兴趣爱好等方面存在较大的差别, 没有一个统一的学习标准和创作模

式。刚性化教学用一种模式去适应, 不能满足这种差异, 柔性教学尊重学生个性差异, 让学生按照自己的学习速度、兴趣方向来开展学习, 自由选择创作主题和表现形式, 可以充分发挥学生的艺术潜能, 体现出艺术教育的个性化特点^[2]。

第二, 根据艺术教育的实践导向。高职艺术类课程以培养实

项目信息: 《柔性设计教学创新研究》安徽省职业与成人教育学会2024年教育教学研究规划课题, 六安职业技术学院, 陈晶晶 教育学博士。(项目编号: AZCJ2024267)。

践型艺术人才为根本目的,重视学生专业技能的应用和创作能力的培养,重视理论与实践的融合。柔性教学可以灵活地调整教学内容和教学方式,把实践创作、项目演练融入教学的全过程当中,打破课堂与实践的界限,使教学更加贴近实践的需求,从而提高学生的实践应用能力。

第三,适应行业发展的动态需要。艺术行业飞速发展,新的艺术形式、跨界艺术思想层出不穷,对艺术人才的要求也一直处在变化之中。柔性教学具有很强的适应性、灵活性,可以及时跟进行业发展的变化,动态地更新教学内容、调整教学方向,把新兴的艺术知识以及行业的需求融入教学中,使高职艺术类人才的培养更加贴近行业发展的真实情况,提高人才培养的契合度^[3]。

二、高职艺术类课程传统教学模式的刚性局限

(一) 教学内容固化, 适配性不足

传统的高职艺术类课程教学内容大多是以教材为依托的,按照固定的教学大纲和章节来展开教学活动,具有很强的固态特征^[4]。一方面教学内容更新缓慢,主要讲授传统艺术知识和基本技能,缺少对数字艺术、新媒体创作、跨界文创等新兴艺术形式以及行业前沿内容的融入,与艺术行业快速发展相脱离;另一方面教学内容没有分层设计,忽略了学生的个体差异和兴趣爱好,不管学生的起点高低、兴趣所在如何,都使用统一的教学内容,造成基础差的学生跟不上教学进度,基础好的学生无从发挥其特长,不能做到“因材施教”,教学内容的匹配度不高。

(二) 教学方法单一, 互动性欠缺

目前一些高职艺术类课程仍然使用“教师讲授+示范模仿”的单一教学方式,教师是教学的主导者,学生处于被动学习的地位,缺少自主探究、互动交流以及创新实践的机会。课堂教学大多在教室、画室等固定的场所进行,教学方式比较封闭,不能很好地调动学生的积极性和主动性。艺术学习需要灵感的激发、思维的碰撞,单一的教学方法不能满足这种需求,容易造成学生创作思维的固化、创作作品同质化严重,缺乏个性和创新。同时,传统的教学方法忽略了学生主体地位,没有充分发挥学生的主观能动性,造成学生自主学习能力、独立创作能力不能得到很好的培养,与高职艺术类人才的培养目标相违背^[5]。

(三) 教学环境封闭, 开放性不足

传统高职艺术类课程教学环境具有封闭性,主要表现在三个方面,即空间环境封闭、资源环境封闭、文化环境封闭^[6]。一是教学活动大多在校园内的教室、画室等固定的地方进行,缺少和校外的艺术机构、文创企业、艺术园区等真实的创作现场相联系,学生很难感受到行业的氛围、获得实践经验;二是校内艺术教学资源分散,不能很好地整合起来,线上线下的资源整合不够,学生很难获得丰富的学习素材、创作案例和行业信息,限制了学生视野和创作思路;三是教学过程中过分注重技能标准和创作规范,没有对学生个性化的创作、创新性想法给予鼓励和支持,一定程度上限制了学生艺术的表达,造成艺术学习环境不开放、自由、包容。

三、柔性教学理念下高职艺术类课程教学模式创新路径

(一) 柔性化教学内容: 构建多元适配的内容体系

一是分层分类教学,照顾到学生的差异。根据学生所学专业的基础、学习能力及发展趋向,把教学内容分成基础层、提高层和拓宽层这三个层次。基础层讲授艺术专业核心理论和基本技能,为所有学生打下基本的学习基础,为以后的专业学习打下良好的基础;提升层重在专业技能的加深和创作能力的培养,是针对基础较好的学生进行培养的层次,目的在于提高学生的专业水平;拓展层加入新兴艺术形式、跨界艺术知识以及行业最新发展等内容,适应学生的个性发展和创新发展需要,拓宽学生视野。

二是促进教学内容及时更新,满足行业发展的需要。建立教学内容更新机制,关注艺术行业的最新发展动向,把数字艺术、新媒体创作、文创设计、跨界融合艺术等新的内容融入教学中,打破传统艺术教学的界限,使教学内容更加具有时代性、实用性。同时引导学生参与教学内容的筛选、设计工作,根据自身兴趣、发展需要提出学习建议,教师针对具体情况进行补充,达到教学内容与学生需求精准对接的目的。

三是以实践为导向,达到知行合一的目的。打破理论与实践的分离状态,把艺术创作、项目实践、行业需求融入教学内容中去,减少纯理论知识的堆积,增加实践创作、案例分析、项目演练等环节,使教学内容更加贴近实践场景,引导学生把所学知识和技能运用到实际创作当中,提高学生的实践应用能力以及创作水平^[7]。

(二) 柔性化教学方法: 打造灵活互动的教学形式

一是实行自主探究式教学,培养自主学习能力。教师转变教学角色,由知识的传授者变为学习的引导者、服务者,给学生提供学习的方向、资源的支持、思路的指导,使学生自主地去探究艺术知识、进行创作实践。引导学生自己确定创作主题、选择创作形式、制订学习计划,发挥学生主观能动性,培养学生的自主学习能力、独立创作能力。

二是采用互动协作式教学来激发创作灵感。利用小组创作、艺术研讨、作品互评、主题交流等方式搭建起学生之间的互动交流平台,在思想碰撞的过程中产生创作灵感,在分享学习经验、创作思路的过程中实现思维的交流与碰撞。同时加入小组合作项目,使学生分工合作、互相帮助,提高学生的团队合作能力以及艺术表现力^[8]。

三是创建线上线下融合的教学,扩大教学空间。打破传统的课堂空间限制,依靠 AI 人工智能以及数字化的教学资源创建线上学习平台,把艺术作品、创作指南、行业信息等上传到平台上,使学生可以在任何时间、任何地点进行自主学习,达到教学时间和空间上的灵活扩展。线下课堂以实践指导、互动交流、作品点评为特点,线上平台以知识补充、自主练习、资源共享为特点,实现线上线下教学的有机融合,提高教学的灵活性与实效性。

(三) 柔性化教学环境: 营造开放包容的学习生态

一是改善校内空间环境,创建起多用途学习空间。整合校内

画室、展厅、工作室、创作中心等资源，创建起集创作、展示、交流、研讨为一体的多功能艺术学习空间，给学生赋予自由创作、充分展示的场所。打破传统教室的布置束缚，采用不同的座位安排方式创造一种宽松自由的学习环境，有利于师生间的交流以及创作实践^[9]。

二是丰富校外实践的环境，把行业场景与之相衔接。加强与校外艺术机构、文创企业、艺术园区、美术馆等的联系，创建校外实践教学平台，带领学生走进真实的艺术创作现场、展览现场、企业车间，体会行业氛围，学习行业经验，参加实际项目创作，提高实践感知能力及行业适应能力。

三是加大资源环境建设的力度，达到资源共享的目的。整合线上线下的艺术资源，创建起柔性教学资源库，囊括艺术作品，创作教程，行业信息，案例分析等各个方面，给学生自主挑选学习赋予便利。除此之外还可以激发学生之间互相交流，利于知识共享，增加学生创作的素材和思路。

四、柔性教学理念下高职艺术类课程教学模式的保障措施

（一）强化教师柔性教学能力培养

教师是柔性教学实施的主体，教师的教学理念、教学能力决定柔性教学模式创新的效果。高职院校要加强艺术类教师的培养培训，引导教师转变教学观念，树立以学生为中心的柔性教学思想，摆脱传统刚性教学思维的束缚，真正认识柔性教学的本质内涵和实施要求。对教学方法、教学设计、个性化指导、数字化教学等进行专项培训，提高教师设计教学、满足学生需求、引导学

生创作、使用数字化资源的能力。

（二）完善教学管理柔性化机制

一是给艺术课程教学留下更多的自主空间，允许教师根据学生学习情况、行业的动态发展、教学实际情况变化等对教学计划、课时安排、教学内容等进行相应调整，打破固化的大纲限制；二是简化教学资源申请、实践教学组织、课程考核等程序，给教师开展柔性教学提供方便；三是加强教学过程管理，重视对柔性教学实施过程的指导和监督，及时发现并解决教学过程中出现的问题，保证教学质量^[10]。

（三）深化校企协同育人融合

校企协同育人是柔性教学落地的基础，是柔性教学更符合行业需求的保证。高职院校要积极同艺术行业企业展开深度合作，创建起长久稳定的合作关系，吸纳行业标准，项目资源以及专家力量，参与到教学内容的设计当中去，推动教学方法的革新，推进实践教学地开展，实施教学评价工作。依托校企合作创建真实的实践教学平台，给学生赋予多样化的实践经历，促使学生在真实项目创作里改进实践能力。

五、结语

柔性教学理念符合高职艺术类课程教学特点和人才培养目标，给高职艺术类课程教学模式创新赋予了新的思路与方向。打破传统的教学刚性限制，从教学内容、教学方法、教学环境这三个主要方面入手进行柔性化的创新，可以使高职艺术类课程教学更加灵活、有针对性、具有实效性，充分尊重学生的个体差异，调动学生艺术潜能与创新活力，实现“因材施教”的教育目的。

参考文献

- [1] 周华柱，王豆豆. 高职艺术教育中舞蹈教育的教学优化路径探索 [J]. 大观 (论坛), 2025, (01): 174-176.
- [2] 谷青，单春明，徐丽静. 高职艺术设计专业课程思政体系构建研究 [J]. 美术教育研究, 2025, (02): 96-98.
- [3] 徐玉娟. 艺术类高职院校课程思政协同育人路径研究 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2025, 38(23): 104-105+112.
- [4] 胡一帆. 高职院校非艺术类专业《美术鉴赏》课程审美能力培养模式研究 [J]. 新美域, 2025, (12): 142-144.
- [5] 谭明铭，黄紫千." 专创融合 " 视域下高职艺术设计专业课程教学改革创新与实践 [J]. 产业与科技论坛, 2025, 24(23): 201-204.
- [6] 张珊珊，郑而进. AIGC 辅助高职视觉艺术设计课程教学改革研究 [J]. 美术教育研究, 2025, (22): 167-169.
- [7] 张晓凤，舒望. 基于真实任务的高职艺术设计专业项目式课程改革实践与研究 [J]. 网印工业, 2025, (10): 104-106.
- [8] 胡华中，周密明，何云乾. 高职数字化课程现状审思与路径探索——以艺术设计类专业为例 [J]. 创新创业理论研究与实践, 2025, 8(16): 73-75.
- [9] 颜家碧，吴佳文. OBE 理念下体育类高职院校艺术鉴赏课程改革与创新研究 [J]. 体育世界, 2025, (07): 92-94.
- [10] 林嘉怡. MOOC 环境下艺术设计类课程柔性化教学模式研究 [J]. 艺术教育, 2025, (05): 159-161.