

文化自信视域下艺术专业大学生赋能城市创新发展的路径研究

陶泽文, 徐一航

上海师范大学, 上海 200233

DOI: 10.61369/VDE.2026050026

摘 要 : 本文立足于文化自信背景下, 聚焦艺术类专业大学生在城市发展中的角色与任务, 深入探讨提升艺术专业大学生参与城市创新发展的有效路径。系统梳理了“人民城市”重要理念、文化自信与文化遗产与创新的核心要义, 为研究奠定理论基础。通过案例分析、实践总结等方法, 总结了高校艺术类专业学院在党建引领、课程思政、艺术实践、社会服务等方面的创新举措与成效, 重点剖析了红色音乐文化实践、高校美育成果转化、民族音乐传承等品牌活动如何将思政教育、专业培养与城市建设有机融合。研究梳理出当前艺术专业大学生参与城市建设面临的主体意识待强化、实践平台需拓宽、长效机制不健全等现实挑战。基于此, 本文从强化价值引领、构建多元实践平台、深化校地协同、完善激励保障机制四个维度, 构建了一套系统化、可操作的提升路径模型, 旨在为同类院校艺术人才培养模式改革、服务区域城市文化发展提供理论参考与实践范式。

关 键 词 : 文化自信; 艺术专业大学生; 城市建设; 创新性; 路径研究

Research on the Path of Empowering Urban Innovation and Development for Art Major College Students from the Perspective of Cultural Self-Confidence

Tao Zewen, Xu Yihang

Shanghai Normal University, Shanghai 200233

Abstract : Based on the macro guidance of cultural construction in the new era, this paper focuses on the role and mission of art students in urban development, and deeply explores effective paths to enhance their participation in urban innovation and development. It systematically reviews the important concept of "people's city" and the core essence of cultural self-confidence and cultural inheritance and innovation, laying a theoretical foundation for the study. Through case analysis, practice summaries, and other methods, it comprehensively examines the innovative measures and achievements of art colleges and universities in party building leadership, ideological and political education in courses, artistic practice, social service, and other aspects. It focuses on analyzing how brand activities such as red music culture practice, transformation of aesthetic education achievements in universities, and ethnic music inheritance organically integrate ideological and political education, professional ability cultivation, and urban construction practice. The study identifies the current challenges faced by art students in participating in urban construction, including the need to strengthen subject consciousness, broaden practical platforms, and improve long-term mechanisms. Based on this, this paper constructs a systematic and operable improvement path model from four dimensions: strengthening value guidance, building diversified practical platforms, deepening school-local collaboration, and improving incentive and guarantee mechanisms. It aims to provide theoretical reference and practical paradigm for the reform of art talent cultivation models in similar institutions and serve regional urban cultural development.

Keywords : cultural confidence; art students; urban construction; innovativeness; path research

一、前言

(一) 研究背景与意义

随着中国城市化进程进入以质量提升和内涵发展为核心的新阶段, “人民城市人民建, 人民城市为人民”的重要理念指明了共建共治共享的人民城市实现路径, 为推进新时代城市工作提供了基本遵循^[1]。文化是城市的灵魂, 城市建设不仅需要物质空间的硬支撑, 更需要文化软实力的浸润。在这一背景下, 如何将文化艺

术人才的优势转化为城市发展的内生动力, 成为高等教育领域亟待回应的关键课题。

艺术专业大学生作为未来文化艺术事业的建设者, 以独特的审美认知、创新思维与艺术表现力, 应当成为提升城市文化品格、塑造城市特色风貌的重要力量^[2]。然而, 现实中艺术专业教育与城市发展需求之间尚存在脱节, 部分大学生对参与建设的意义认知不足, 创新潜能未能被充分激发, 主动融入的意愿与能力有待提升。因此, 探索如何有效激发艺术专业大学生的内生动力

力,引导其将专业所学创造性运用于城市建设实践,具有重要的理论与现实意义。从理论层面看,本研究有助于丰富艺术人才培养与城市发展互动关系的学术探讨,拓展文化自信思想在高等教育领域的具体应用场景^[3]。从实践层面看,研究成果可为艺术类院校优化人才培养方案、设计实践教学体系提供参考。

（二）研究方法与过程

本研究主要采用以下方法:一是文献研究法,系统研读国内外关于艺术教育、城市文化建设等领域的学术文献,构建理论分析框架。二是案例分析法,深度剖析高校近年来开展的典型艺术实践案例,探究其运作机制与育人成效。三是实践总结法,高校艺术学院在党建引领、课程设置、实践平台搭建等方面的措施进行归纳、反思与提炼。四是经验归纳法,在案例分析与实践总结基础上,凝练出提升艺术专业学生创新性与主动性的核心要素与有效路径。

二、研究现状

（一）文化自信思想的内涵与价值

文化自信思想植根于中华优秀传统文化的深厚土壤,为新时代的文化建设指明了方向。相关研究指出,文化自信是一个国家、一个民族发展振兴繁荣之本^[4]。这一思想立意高远、博大精深,为全面推进建设社会主义文化强国提供了理论遵循。文化自信是国家发展振兴之本,为艺术专业大学生提供了深厚的文化底蕴^[5]。中华优秀传统文化是中华民族之根与魂,蕴含着最深层的精神追求和独特的精神标识^[6]。在艺术教育领域,文化自信思想的融入主要体现在三个层面:一是引导大学生正确认识中华优秀传统文化的当代价值;二是培养大学生以创新性思维推动传统文化的创造性转化;三是激励大学生以文化自信为底色参与国际文化交流。这些维度为艺术专业大学生参与城市建设提供了价值坐标。

（二）艺术专业大学生在城市建设中的创新性与主动性

艺术专业大学生在城市规划、公共空间艺术、社区营造等方面展现出独特的创意实现能力。相关研究表明,大学生创新能力的培养是高校的重要任务,实践与创新相结合是艺术类专业人才培养的关键^[7]。从教学改革角度进一步培养艺术专业大学生创新精神和实践能力,已成为学界共识。值得注意的是,艺术专业大学生的创新性不仅体现在艺术创作本身,更体现在学生将艺术语言转化为城市空间叙事、将审美体验融入公共生活的能力。这种“艺术+城市”的跨界融合,正是新时代城市文化建设所需的人才特质^[8]。

（三）“人民城市”理念与城市建设

“人民城市人民建,人民城市为人民”理念强调了人民在城市建设和城市治理中的主体地位^[9]。这一理念具有深刻的时代价值,同时也为推进新时代城市工作提供了基本遵循。市民积极参与城市建设的重要性也在日益凸显^[10]。对于艺术专业大学生而言,“人民城市”理念提供了明确的价值导向,艺术创作不能局限于象牙塔,而应当回应人民需求、服务人民生活。这一理念要求大学生在参与城市建设时,要始终坚持以人民为中心的创作导向,将专业所学与城市发展紧密相连^[11]。

三、艺术类院校的实践探索与案例分析

艺术类院校紧密结合城市文化发展需求,开展了一系列富有创新性与实效性的艺术实践活动。

（一）案例一：“行走的红色课堂”——红色音乐文化实践

1. 活动概述

在重要历史纪念节点,某高校艺术学院以“音乐+历史+思政”三维一体模式,策划并实施了红色音乐文化主题实践活动。项目以“行走的思政课”为核心理念,选取城市中具有纪念意义的红色音乐地标,构建“历史现场-音乐创作-城市记忆”为一体的时空对话网络。

2. 创新性体现

在形式创新层面,项目突破了传统思政课在教室中授课的单一模式,构建“历史现场”的沉浸式教学环境。在内容创新层面,搭建了“音乐史学-城市记忆-党史学习教育”三位一体的跨学科研究框架。在传播创新层面,着力构建“实践团队-市民群体-城市空间”互动传播链。

通过上述创新设计,项目实现了从记忆“保存”到“再生”、从“音乐鉴赏”到“历史解码”、从“思政教育”到“文化共建”的转变,为红色文化的传承提供了可复制的实践范式。大学生在参与的过程中,不仅进一步深化了党史学习教育,更锻炼了将专业所学转化为公共文化产品的能力。

（二）案例二：“上海之春”艺术展示周——高校美育成果转化与城市文化能级提升

1. 活动概述

某高校艺术学院以“立德树人、以美育人”为宗旨,成功举办“上海之春”艺术展示周系列活动。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊历史节点,通过10余场专场音乐会,搭建了高校美育与城市文化建设的创新桥梁。活动历时10天,汇聚师生千余人次,媒体平台总浏览量突破2万人次,形成了广泛的社会影响力。

2. 创新性体现

在模式创新层面,突破传统演出模式,构建“展演-教育-传播”三位一体的新型艺术生态。在内容创新层面,注重传统与现代的对话、经典与创新的融合。在机制创新层面,实施“高校+基础教育+社会公众”三级联动机制。

3. 育人成效与社会效应

通过参与艺术展示周,大学生的艺术创新能力得到显著提升,校城融合的实践探索不断深化,文化自信在艺术实践中得到自觉践行。艺术展示周为市民提供了丰富的精神文化食粮,提升了学校的社会影响力,探索出高校服务城市文化建设的新路径。

（三）案例三：“国韵流芳”民族音乐会——优秀传统文化传承与社区美育浸润

某高校艺术学院师生团队以“传统音乐活态传承”为核心理念,打造集艺术展演、文化解读、互动体验于一体的民族音乐视听盛宴,构建“剧场展演-美育工作坊-校园文化活动”三级美育体系。该项目打造了集演出、教育、传播为一体的综合性文化空间,并确立

了音乐符号、历史语境与当代价值相结合的阐释框架。通过创新设计，项目实现了多重突破，从艺术展示提升为文化解码，从技能传授转向价值引领，从活动开展走向生态构建。实践表明，艺术专业大学生有能力成为中华优秀传统文化的传播者、传承者和创新者。

四、路径构建

基于理论分析与实践探索，本研究提出一套相互支撑、层层递进的系统化路径，共同构成提升艺术专业大学生参与城市建设创新性与主动性的思路框架。

（一）强化价值领航，筑牢艺术为民的思想根基

将“人民城市”理念系统融入专业课程教学，开设有关城市音乐方向的跨学科讲座，开发“城市艺术实践”案例库。在现有红色音乐文化特色品牌的基础上，构建更加多元化的艺术思政课体系，将专业学习与城市发展的需求紧密结合。具体而言，价值引领的强化可从以下三个维度展开：一是课程维度，在专业教学中嵌入城市文化相关内容，逐步引导大学生思考艺术与城市之间的关系；二是实践维度，通过打造与城市文化相关的品牌实践活动让大学生在实践场景中体会艺术服务社会的意义；三是评价维度，将社会服务意识纳入大学生综合评价体系，形成价值导向的正向激励。

（二）拓展多元平台，构建三级递进的实践链条

建立“城市艺术空间”机制，在校园、公园、地铁站、街道社区等公共空间设立临时展演点，为广大学生提供艺术实践场地。鼓励大学生开展小微型艺术展示项目，如音乐 citywalk、舞蹈路演等形式，进一步激活城市生活空间。开展“文艺指导员进社区”实践活动，选拔优秀大学生定期前往社区街道开展常态化艺术指导，将高校艺术资源输送到基层。设立“社区艺术需求清单”机制，通过座谈会、问卷调查等多元化方式把握社区文化艺术需求，实现供需匹配。由大学生主创，打造具有区域特色的文化艺术品牌，并将社区艺术服务纳入综合测评认定体系，激发大学生参与积极性。系统梳理城市各类重大文化活动的志愿服务与专业实践岗位需求，通过多元平台的构建，形成“校内排练-社区实践-城市展演”递进式的实践育人机制，提升大学生参与城市文化活动的能力。

（三）深化校地协同，打造共创共享的合作格局

构建“政府、学校、企业、社区”四方联动平台，实现政府政策引导、高校人才供给、企业资源支持、社区需求反馈的良性循环。建立“城市文化建设需求库”，动态更新各区域文化建设需求信息，为实践项目提供有力的保障数据支撑。与各区文化和旅游部门、重点社区共建艺术实践基地，制定基地建设标准和管理办法，明确双方权责，形成共建机制。支持跨学科、跨领域的艺术创新项目，鼓励艺术与科技、社会学等学科的交叉融合。建立“艺术成果转化平台”，对接文化企业、艺培机构、青少年宫等社会资源，帮助大学生将优秀创作成果转化为可推广、可应用的文化产品，通过校地协同机制的深化，形成“资源共享、平台共建、成果共创”的合作格局。

（四）完善激励保障，激发持续参与的内生动力

在完善激励保障方面，需从经费、制度、安全与宣传等多方

面入手，持续激发学生参与的内生动力。首先，应制定艺术实践综合测评分数认定实施细则，将参与城市建设的实践活动纳入学分管理体系，建立艺术实践成绩清单，形成可视化的成长档案；其次，设立艺术实践专项基金，建立多元化经费保障机制，鼓励社会力量参与支持，并制定安全管理规定，完善风险防控体系，建立实践保险制度。此外，还应当构建全媒体宣传矩阵，通过多种新媒体平台展示实践育人成果，进一步扩大社会影响力，并建立艺术实践荣誉库，设立多层次奖项，营造比学赶超的良好氛围。最后，建立艺术实践质量监控体系，定期评估项目实施效果，确保活动高质量运行，并制定艺术实践中长期发展规划，明确发展目标与实施路径，保障工作的系统性与连贯性。通过以上系统化路径的构建与实施，将形成价值引领、平台支撑、机制保障、氛围营造四位一体的工作格局，全面提升艺术专业大学生参与城市建设的创新性与主动性，为新时代人民城市建设贡献艺术教育的智慧与力量。

五、结论与展望

本研究在文化自信视阈下，聚焦艺术专业大学生参与城市建设这一议题，通过理论阐释与实践案例的交互印证，系统论证了提升其创新性与主动性的必要性与可行性。艺术类院校的实践表明，将艺术教育植根于“人民城市”建设之上，不仅能有效激活大学生的创造潜能与主体意识，培养出符合时代要求的卓越艺术人才，更能为城市文化的繁荣发展注入青春活力。本研究的主要贡献体现在三个方面：一是系统梳理了艺术专业大学生参与城市建设的理论基础，构建了“价值引领-平台支撑-机制保障-氛围营造”四位一体的分析框架；二是通过典型案例的深度剖析，提炼了可复制、可推广的实践经验；三是提出了可操作性的路径建议，为同类院校提供了实践参考。未来，高校艺术类学院应持续深化教育教学改革，优化实践育人体系，进一步探索艺术服务社会的新路径与新模式，期待更多艺术专业大学生用艺术的笔触描绘城市蓝图、谱写城市乐章，在建设人民城市的伟大征程中实现个人价值与社会价值的统一。

参考文献

- [1] 刘吕红，李绍军. 习近平关于城市建设重要论述的理论来源、思想内涵与时代价值[J]. 江西财经大学学报，2022，(05): 3-13.
- [2] 庄莉彬. 平潭综合实验区绿地系统规划特色研究[J]. 河南科技，2013，(01): 193-194+233.
- [3] 赵付科，孙道社. 习近平文化自信观论析[J]. 社会主义研究，2016，(05): 9-15.
- [4] 王萌. 习近平文化自信思想研究[D]. 吉林大学，2017.
- [5] 孙君. 新时代中国青年在文化建设中的使命阐释与实践路径[J]. 中共济南市委党校学报，2022，(04): 69-73.
- [6] 秦冰霞. 中华优秀传统文化融入高校思想政治教育研究[D]. 东北师范大学，2021.
- [7] 杨诚德. 高校课堂教学与大学生创新能力培养[J]. 沈阳师范大学学报(社会科学版)，2011，35(02): 127-128.
- [8] 李泽璐. 新时代我国高校思想政治教育以文化人研究[D]. 河北师范大学，2024.
- [9] 张帆，康雯嘉. 面向美好生活：以人民城市理念为遵循的城市更新[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版)，2025，56(05): 33-45.
- [10] 刘洋. 习近平关于人民城市重要论述的生成逻辑与时代价值[J]. 马克思主义研究，2022，(08): 97-104.
- [11] 巫邦鼎. 青年大学生参与人民城市建设的现状及对策研究[J]. 南方论刊，2024，(08): 75-77+84.