

智慧教育背景下艺术教育人才培养模式创新研究

聂跃军

昆明文理学院，云南 昆明 650000

摘要：随着智慧教育理念和数字技术的快速发展，艺术教育迎来了全新的时代机遇与挑战。在智慧教育的背景下，如何创新艺术教育人才培养模式，构建面向未来的多元化、跨学科和实践导向的教育体系，已成为教育工作者亟待解决的重要课题。本文以智慧教育的内涵为基础，结合艺术教育的特点，通过分析当前人才培养中的主要问题，从课程体系优化、技术赋能教学、思政美育融入、产教融合深化等多方面探讨智慧教育环境下艺术教育人才培养模式的创新路径，旨在为新时代艺术教育高质量发展提供可行性建议。

关键词：智慧教育；艺术教育人才；创新

Research on the Innovation of the Talent Cultivation Model of Art Education under the Background of Smart Education

Nie, Yuejun

Kunming College of Arts and Science, Kunming, Yunnan, 650000, China

Abstract: With the rapid development of the concept of smart education and digital technology, art education has ushered in new opportunities and challenges in the new era. Under the background of smart education, how to innovate the talent cultivation model of art education and construct a diversified, interdisciplinary, and practice-oriented education system for the future has become an important issue that educators urgently need to solve. Based on the connotation of smart education and combined with the characteristics of art education, this paper analyzes the main problems in current talent cultivation, and explores the innovative paths of the talent cultivation model of art education in the smart education environment from multiple aspects such as curriculum system optimization, technology-enabled teaching, integration of ideological and political education and aesthetic education, and deepening of the integration of industry and education. The aim is to provide feasible suggestions for the high-quality development of art education in the new era.

Keywords: Smart education; Art education talents; Innovation

DOI: 10.62639/sspfed13.20250103

引言

教育数字化转型已成为全球教育发展的重要趋势，智慧教育的推进为教学内容、形式和方法的变革带来了强劲动力。党的二十大明确提出“推进教育数字化”，智慧教育被赋予了更高的使命与期待。与此同时，艺术教育作为培养审美创造力和文化传承力的重要领域，正在从传统教学模式向更智能、更融合、更创新的方向发展^[1]。尤其是新文科理念的提出，为艺术教育的学科交叉与人才培养模式的革新指明了方向。在这样的背景下，探讨智慧教育如何赋能艺术教育，构建更加适配时代需求的人才培养模式，显得尤为重要。

一、智慧教育赋能艺术教育的必要性

（一）满足跨学科融合需求

现代艺术教育不再局限于单一的学科边界，而是需要融入科技、文化、管理等多领域知识，以培养具有综合能力的创新型人才。智慧教育提供了多

学科协同的平台和工具，为艺术教育的创新实践提供了可能。

（二）提升教学资源公平性和教学效果个性化
通过智慧教育，优秀的教学资源可以突破空间限制，实现共享。同时，基于AI和大数据分析，能够针对学生的个体差异提供精准的学习内容，满足艺术教育多元化的需求^[2]。

（三）推动教学方式的现代化与互动性
智能化工具（如虚拟现实、增强现实和人工智能）为艺术教育提供了更加生动、沉浸式的教学场景，显著提升学生的学习兴趣 and 实践能力。

二、当前艺术教育人才培养中的问题

（一）课程体系单一，缺乏学科交叉融合
当前艺术教育的课程设置仍然偏重于单一学科知识的传授，较少关注跨学科领域的整合与拓展。这种传统模式虽能够为学生提供较为扎实的专业基础，但在快速发展的社会背景下，其局限性愈发明显。艺术不仅是一种技能，更是一种思想与多学科

（稿件编号：FED-25-3-1012）

作者简介：聂跃军（1974-），男，汉族，籍贯：云南省迪庆香格里拉市，研究生学历；副教授，研究方向：舞蹈教育教学，舞台表演艺术。

基金项目：教育部产学研合作协同育人项目：“智慧教育背景下艺术教育人才培养实践平台建设研究”（项目编号：2411021300）。

交融的产物^[3]。忽视学科交叉使得学生的知识体系趋于封闭, 缺乏对科技、文化传播、管理等领域的认识, 限制了其适应新时代复杂职业需求的能力。这种课程单一化的问题还会导致学生在思维方式上缺乏创新性, 难以从多维视角理解和解决问题。

(二) 教学资源匮乏, 创新实践能力不足

教学资源的匮乏不仅影响课堂质量, 更直接削弱了学生的创新实践能力。许多艺术教育机构由于资金限制或管理规划不足, 在先进教学设备、数字技术工具等资源配置上存在明显短板, 导致教学内容难以与现代科技和社会需求接轨。设备不足或落后使得师生难以开展实验性或创新性的实践教学, 而这正是艺术教育区别于传统教育的重要特质^[4]。资源短缺问题不仅仅局限于硬件层面, 软件资源——包括优质课程、师资储备、跨学科案例库等——同样相对匮乏, 致使学生难以在真实情境中锻炼综合能力。

(三) 强化技能训练, 思政美育渗透不够

思政教育与美育之间的双向融合目前尚未在艺术教育中得到充分体现, 导致学生在追求技术和技能提升的同时, 缺乏对文化自信与核心价值观的深刻理解。艺术教育的核心应当是在培养技艺精湛人才的同时, 引导学生树立正确的价值观和人生观。然而, 现阶段的艺术教育往往更强调技巧训练, 而忽略了德育的价值维度, 使学生难以从本质上认识艺术与社会、文化、历史之间的深层关联。

思政教育与美育的缺失容易导致学生在艺术创作中失去方向感和文化根基, 难以通过作品展现积极的价值取向或文化自信。现代社会对艺术人才提出了更高的要求, 即“德艺双馨”, 这意味着不仅要技艺娴熟, 更要能够从文化自觉与社会责任的高度理解艺术的意义。

(四) 校企互动脱节, 产教融合程度不深

艺术与产业需求之间的对接深度不足是当前人才培养与市场脱节的重要原因之一。尽管许多艺术教育机构已经开始尝试与企业或行业组织建立合作关系, 但这种合作形式往往流于表面, 实践环节更是容易走向形式化。

缺乏深度融合的结果是学生在校期间所学知识与技能未能与市场需求紧密结合, 从而在毕业后难以迅速适应职业环境。尤其是在艺术领域, 产业对人才的要求呈现出快速变化和高度专业化的特点, 学校教育必须与行业动态保持同步, 甚至引领行业发展方向。

然而, 由于合作模式缺乏系统性设计和长效机制, 校企间的协作往往难以真正服务于学生的职业能力培养。这种状况不仅限制了艺术教育的实践成效, 还使得学生难以通过真实的产业项目获取宝贵的经验与视野。

三、智慧教育背景下艺术教育人才培养模式的创新路径

(一) 优化课程体系, 推动学科间交叉融合

在智慧教育的背景下, 优化课程体系并推动学科交叉与多元化融合, 是培养复合型、创新型艺术人才的重要路径之一。艺术教育传统上以单一学科

为主线, 过于注重专业技能的训练, 而忽视了学生的综合素养和跨学科能力, 导致学生在面临多元化社会需求时缺乏竞争力。

因此, 在课程设计上, 教育机构需要深刻反思传统教学中存在的学科割裂现象, 积极打破固有的知识边界, 重新审视课程内容的选择和组织。将数字技术与艺术教育相结合是当前重要的方向之一。

例如, “AI 与艺术设计” “虚拟现实与舞台艺术” 这样的课程, 不仅可以为学生提供最新的科技知识, 还能够让他们在实践中探索艺术与技术融合潜力。这类课程不仅强调技能传授, 更注重创新思维的激发和实践能力的培养, 为学生的职业发展奠定扎实的基础。此外, 在文化传播领域, 设计诸如 “艺术传播学” “数字时代的文化创新” 之类的课程, 可以帮助学生深刻理解艺术作品在不同社会语境中的传播规律, 同时掌握新媒体和数字技术的应用方法。这不仅是适应时代发展的需要, 更是艺术教育实现文化传承和传播使命的内在要求^[5]。

在构建 “艺术 +” 课程体系时, 需要注重多元模块的设计。模块化课程结构能够实现知识内容的灵活组合, 使学生的学习过程中既可以扎根艺术基础, 又能够触碰相关领域的前沿内容, 真正实现从学科知识到综合能力的跨越。此外, 课程内容应更多地面向实际应用, 避免学术与产业脱节。例如, 艺术与管理的融合课程可以培养学生的艺术项目管理能力, 艺术与社会学的结合可以引导学生深入理解文化创意产业的社会价值。

在实践中, 需要重视课程内容的持续更新, 以反映最新的行业趋势和社会需求, 同时邀请具有不同学科背景的专家学者共同参与课程设计, 使课程真正做到多元而交叉。在实施这些创新课程的过程中, 还要加强教师的培养和教学资源的整合, 让教师能够以更开放的视角和更灵活的方法引导学生的跨学科学习。这一系列的努力, 不仅在内容上打破了传统学科的限制, 更从根本上改变了课程体系的组织逻辑, 最终让学生能够在更加开放、多元的学习环境中, 成为具备系统性思维和跨界创新能力的高素质艺术人才。

(二) 技术赋能教学, 构建智慧化教学场景

技术赋能教学已成为艺术教育现代化改革的核心推动力之一, 构建智慧化教学场景需要在理念与实践中双向发力, 特别是在当代 VR、AR、AI 等前沿技术迅速发展的背景下, 这种融合显得尤为重要。以美术教学为例, 传统的艺术创作强调手工技艺的培养, 虽然扎实, 但在时代节奏加快的当下, 学生往往难以在有限的课堂时间内将想象力转化为成熟的作品。

表演教学中, 虚拟仿真技术的应用为舞台演练带来了全新的可能性, 学生能够身临其境地感受不同的场景氛围, 例如在课堂中体验戏剧的古典舞台或现代舞剧的数字化布景, 这种方式不仅打破了物理空间的限制, 还能有效弥补舞台资源不足的问题, 使每一名学生都能获得平等的实践机会。

而在音乐教学领域, 智能软件正逐渐成为作曲辅助与乐器学习的 “隐形导师”, 从提供个性化的学习路径到实时反馈演奏技巧, 这些功能帮助学生快速掌握复杂的音乐技能, 并激发他们探索声音设

计与创作的热情。AI 绘画技术的引入, 不仅能够辅助学生快速完成创意构思, 还能让学生在与技术的交互中探索更为多元的艺术形式, 从而使创意表达突破传统边界。

然而, 技术并不是单一的教学工具, 而应融入教学设计的整体思路之中, 必须在场景构建上着眼于教育价值的实现, 避免技术与教育目标脱节。例如, 设计沉浸式教学时, 应注重内容与学生学习阶段的匹配性, 让技术与课程目标有机融合。

同时, 为了提升学生的参与感和成就感, 可以设计互动性更强的教学场景, 例如让学生在虚拟环境中协作完成项目或通过技术生成动态反馈评估学习效果。这种智慧化教学场景的搭建, 不仅需要教师掌握技术的运用, 还需结合教育理念进行场景设计的优化, 从根本上改变教学的单向传递模式, 推动学习过程向互动性、探索性和创造性转变, 从而在提升学习效率的同时, 全面激发学生的学习兴趣和艺术潜能。

(三) 思政美育融合, 多层次共促育人价值

思政与美育的双向融合是艺术教育创新发展的必然趋势, 也是提升学生综合素质的重要切入点。传统艺术教育长期以来更注重技艺与形式的培养, 而对思想内涵和文化根基的关注却相对薄弱, 这种脱节在当代文化多元化和全球化的背景下尤为显著。因此, 在艺术教学中融入思政元素, 不是对传统课程内容的附加, 而是对艺术教育本质的一次回归。

学生在学习艺术技能的同时, 必须深入理解中华优秀传统文化的核心价值, 明确艺术创作背后的文化责任和社会意义。例如, 可以设计具有思想深度的专题讲座, 让学生通过与文化学者、艺术名家交流, 感悟中华文明的哲学思想和艺术精神; 还可以组织主题创作活动, 将学生的艺术创意与爱国主义精神相结合, 例如以“家国情怀”“乡村振兴”“民族复兴”为主题, 引导学生以艺术的语言表达对时代和社会的思考。

与此同时, 需要注重形式与内容的创新。例如, 在课程中引入红色艺术资源, 如革命历史题材的绘画、音乐、戏剧等, 让学生在学习艺术作品的过程中, 既能提升审美能力, 也能增强对爱国主义精神的认同感。要让这种融合更具实效性, 就必须为学生提供更多元的参与机会, 如鼓励学生以艺术形式表现中华优秀传统文化中的重要精神内涵, 并在国际舞台上展示, 让他们在创作和交流中强化文化自信和民族自豪感。同时, 教师在实施这一融合时, 也需要扮演好“引路人”的角色, 帮助学生在审美体验中体悟思政内涵, 将知识转化为行动的动力。例如, 教师可以通过分析艺术作品中的文化象征和价值观念, 引导学生从历史的深度、社会的广度、情感的温度去理解艺术与文化的交融。

双向融合的最终目标不在于让学生单纯接受思政教育或学习美育知识, 而是通过这种内在的融合, 促使学生成为兼具艺术修养又具家国情怀的新时代人才, 在个人艺术实践中主动担当起传承和创新中华文化的责任。

(四) 深化校企合作, 探索产教间实践融合

深化产教融合是一项具有战略意义的教育实

践, 不仅能缩短艺术教育与实际产业需求之间的距离, 还能显著提升学生的实践能力和职业素养。实现这一目标需要从多个层面构建协同育人的实践链条, 尤其是强化“政校企”三方协作的深度与广度。

在具体实施中, 与知名艺术机构和文化企业建立长期稳定的合作关系显得尤为重要, 这不仅可以为學生提供更多真实的实训机会, 还能够将产业的前沿动态与教学内容无缝衔接。比如, 可以设立实训基地和联合实验室, 让学生在真实的创作环境中接触到最新的技术和理念, 同时在导师的指导下完成从设计到成果落地的完整过程。此外, 项目制教学的推进为实践教学注入了新的活力, 这种教学模式以具体的艺术创作任务为核心驱动, 能够让学生更直观地理解学科知识如何应用于实际场景之中。例如, 可设计跨学科的综合项目, 如舞台艺术设计中整合灯光、服装、表演与数字技术, 学生需要在团队合作中完成一个从策划到演示的整体创作任务。这样的教学方式不仅锻炼了学生的动手能力, 还培养了解决实际问题的能力和团队协作精神, 而这些正是现代艺术行业所看重的核心素养。

与此同时, 要充分发挥政府的引导作用, 鼓励地方文化资源的引入, 例如通过支持学校与地方剧团、文化创意园区的合作, 为学生提供更贴近本土文化的创作素材与实践机会。在这种合作模式下, 教学过程不再局限于课堂, 而是延展至整个社会文化场域, 学生能够更真实地感知艺术在社会中的功能与价值。而在推动产教融合的过程中, 评价体系的科学化同样不可忽视, 应该设置多维度的评价标准, 将学生的创新能力、实践能力与团队合作成效纳入考核范围, 使其在每一个项目中都能明确自身的成长方向。通过建立长期有效的产教协同育人实践平台, 艺术教育不仅能够培养出更具竞争力的艺术人才, 还能实现学校、企业与社会的双赢。

四、结语

智慧教育为艺术教育提供了前所未有的变革机遇。在这一背景下, 艺术教育人才培养需要紧扣时代需求, 优化课程体系, 深度融入智慧技术, 加强思政美育与产教融合, 实现从传统教学模式到现代化、智能化教学模式的全面转型。未来, 在智慧教育的引领下, 艺术教育将更好地服务于社会, 为培养具有国际视野和文化自信的高素质艺术人才奠定坚实基础。

参考文献:

- [1] 王天岚. 基于非遗视角下的高校艺术教育“创新创业”人才培养新模式[J]. 吉林广播电视大学学报, 2018, (06): 103-104.
- [2] 王誉钦. 浅谈美育融入陶瓷艺术教育人才培养模式创新[J]. 陶瓷研究, 2021, 36 (04): 91-93.
- [3] 陈杰. 智慧学习环境下职业教育人才培养模式的创新和实践[J]. 科技创新导报, 2020, 17 (05): 209-212+214.
- [4] 梁穆穆. 多学科艺术教育模式下美术专业创新型人才培养研究——以壮锦实践教学为例[J]. 美术教育研究, 2019, (16): 112-113.
- [5] 卢莹莹. 创新发展理念下艺术教育专业人才培养模式研究[J]. 创新创业理论与实践, 2018, 1 (13): 68-69.