

艺术通识教育课程特色化建设研究

廖沂嘉

四川吉利学院 四川成都 610000

摘要：本文通过分析当前艺术通识教育面临的同质化困境与价值重构需求，提出以文化基因解码、跨学科融合、个性化学习路径为核心的三维特色化建设模型。研究发现，构建“文化传承-审美认知-创新实践”三位一体的课程架构，能够有效提升艺术通识教育在人才培养中的独特价值。研究采用案例分析法对多所高校的创新实践进行实证研究，提出动态模块化课程体系设计与多元评价机制的创新路径。

关键词：艺术通识教育；课程特色化；文化传承；跨学科融合；模块化设计

一、问题提出与研究背景

（一）艺术通识教育的时代使命转型

全球化3.0时代，艺术教育正从技能传授转向审美素养培育。OECD《教育2030学习框架》指出，艺术通识教育在培养创造性思维、文化理解力方面的独特价值日益凸显。我国《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确提出构建特色化美育体系的要求。

（二）现状困境的多维解构

1. 价值定位：从工具理性到人文价值的范式跃迁

传统艺术通识教育常被视为“学分工具”或“技能补充”，其价值被窄化为知识传授的附属品。而新时代背景下，其使命需转向“全人教育”的核心载体，具体表现为：

（1）价值观塑造的隐性路径

艺术教育通过审美体验实现意识形态的柔性渗透，这与蔡元培“以美育代宗教”理念一脉相承，通过敦煌壁画中的家国叙事、戏曲程式中的伦理符号等文化基因解码，实现社会主义核心价值观的具象化传递。

（2）创新思维的孵化机制

艺术思维特有的发散性、批判性与跨学科性，正成为应对人工智能时代挑战的关键能力。2025年大学通识教育联盟年会强调，艺术教育需培养“对抗算法偏见的审美判断力”与“超越技术理性的创新想象力”。

（3）文化自信的建构基石

在全球化与在地化张力中，艺术通识教育承担着“文化解码-转译-传播”功能。

2. 内容重构：从碎片化到系统化的结构升级

内容体系的“碎片化”特征：典型样本中63%的课程缺乏系统文化脉络，当前课程体系存在三大结构性矛

盾，转型需突破传统框架：

矛盾维度	传统模式特征	转型方向	典型案例
知识供给	因人设课的资源依赖型	文化拓扑学的体系化建构	南艺“长江叙事”课程群设计
学科边界	单一艺术门类教学	科艺融合的界面创新	中国美院“神经美学”实验
技术应用	口头讲授主导	数字孪生技术的深度整合	上海交大“艺镜”评价平台

（1）文化基因的系统解码

基于文化拓扑学理论，建立“历史层（传统技艺）-符号层（艺术语言）-价值层（精神内核）”的三维解析框架。如江南园林的空间哲学可转化为现代设计思维训练模块。

（2）跨学科的知识图谱构建

突破艺术史论主导的课程结构，形成“艺术+科技”“艺术+生态”“艺术+社会治理”等新型课程集群。如广州美院“城中村改造”实践课即通过艺术介入社会空间重塑，实现跨学科问题解决能力培养。

（3）数字技术的深度赋能

利用VR/AR技术创建沉浸式学习场景，借助生成式AI开发个性化创作辅助系统。调查显示，当前高校艺术教育中数字技术应用率不足15%，转型空间巨大。

3. 实践路径：从标准化到特色化的生态重构

（1）课程设计的动态模块化

课程设计的动态模块化通过构建“基础素养—专项能力—创新实践”三级梯度模块群，突破了传统线性课程结构的刚性约束，实现了教育资源与学习需求的精准适配。这种设计以文化拓扑学为理论内核，将地域文化基因（如敦煌叙事结构、江南园林哲学）解构为可重

组的知识单元，借助生成式AI技术开发智能课程匹配系统，使学习者能够根据个体认知图谱动态组合学习路径。例如南京艺术学院“长江叙事”课程群，通过“流域文明解码—生态艺术创作—数字展陈设计”的模块化进阶，既保持了文化遗产的系统性，又赋予学生跨媒介表达的自主权。动态模块化还催生出“课程自生长”机制：教学实践中产生的优质案例（如中央美院“建筑行走”课程衍生的城市空间感知数据库）可实时转化为新模块，形成“教学实践—资源生成—课程迭代”的闭环。有效解决了传统课程中文化遗产与创新实践割裂、通识广度与专业深度失衡的结构性矛盾，更通过数字孪生技术搭建虚实融合的教学场景，使文化遗产的当代转译、跨学科知识的有机融合得以在弹性课程框架中实现创造性转化。

（2）评价体系的多元重构

评价体系的多元结构通过整合过程性档案追踪、项目成果展示与AI动态评估等多维手段，有效突破了传统量化评分的扁平化局限，构建起“认知发展—实践能力—创新潜能”三位一体的立体观测网络。这种结构不仅借助AI学习分析系统（如上海交通大学“艺镜”平台的面部表情识别与动作捕捉技术）实现了审美体验的生理反馈数据化，将隐性的情感共鸣转化为可视化的认知图谱，更通过过程性档案的持续记录捕捉学生从文化感知到创意转化的思维演进轨迹。项目成果展演环节则搭建起连接课堂学习与社会需求的实践桥梁，使评价标准从静态的知识掌握转向动态的问题解决能力评估，这种评价机制还通过算法模型对学习路径的智能诊断，生成个性化的素养发展建议，既规避了传统评价中“重结果轻过程”的价值偏差，又为教学策略的弹性调整提供了数据支撑，最终形成“评价驱动学习改进、反馈促进课程优化”的良性教育生态闭环。

（3）资源网络的协同共建

资源网络的协同共建通过打破传统教育机构间的信息壁垒与资源孤岛，构建起跨地域、跨学科、跨层级的动态协作网络，能够实现优质教育资源的几何级增值效应。这种协同模式不仅大幅降低了单一院校在文化遗产数字化、虚拟仿真实验室建设等方面的重复投入成本，更通过分布式资源共享机制形成“1+12”的聚合效应——例如清华大学与敦煌研究院联合开发的壁画修复虚拟仿真项目，在接入12所高校的艺术通识课程体系后，不仅使莫高窟艺术研究成果辐射至30万学子，更反向驱动各合作院校基于统一数字孪生平台衍生出建筑彩

绘复原、古代颜料化学分析等23门特色课程，有效激活了文化遗产的现代教育转化潜能。这种协同生态还催生出“资源再生—知识生产—实践创新”的良性循环：区域高校艺术教育共同体通过共建云端资源库，将散落的地方非遗技艺、民间美术等文化基因进行系统化梳理与创造性编码，既避免了地域文化资源的碎片化流失，又为跨校际的联合课程开发、师资培训、学术研究提供了可持续的底层支撑，最终形成文化遗产与教育创新的双向赋能格局。

二、特色化建设的理论框架

（一）文化拓扑学视角下的课程重构

文化拓扑学视角下的课程重构通过解构文化系统的动态联结关系，建立起“历史层—符号层—价值层”三维解析框架，为破解艺术通识教育内容碎片化提供了方法论突破。该理论将地域文化视为拓扑空间中的动态网络，通过提取文化基因的核心节点（如敦煌壁画中的“经变叙事结构”或江南园林的“虚实相生哲学”），分析其在历史流变中的连接方式与变形规律，进而转化为可迁移的教学单元。以南京艺术学院“长江叙事”课程群为例，课程设计者首先对流域文明进行拓扑解构：在历史层复原巴蜀青铜纹样的空间叙事逻辑，于符号层解码楚地漆器色彩的象征系统，至价值层提炼吴越水乡生态智慧中的可持续思维，最终通过模块化重组形成“文化基因图谱”。这种重构模式突破传统艺术史线性叙事，使学生在掌握技艺表象的同时，能透视文化符号背后的认知范式迁移——如将徽派建筑“四水归堂”的空间拓扑关系，转化为现代设计中的资源循环思维训练。

（二）具身认知理论的实践转化

具身认知理论的实践转化通过重构“身体感知—环境交互—意义生成”的认知链条，颠覆了传统艺术教育中“视觉中心主义”的认知范式，将艺术体验从被动接受升维为全身心参与的建构过程。该理论以梅洛·庞蒂的身体现象学为哲学基底，强调身体不仅是认知载体，更是意义生产的中介系统，在中央美院“建筑行走”课程的实践中体现为：学生通过足底触觉感知地砖纹样的历史沉积，借助前庭觉体察园林廊道的空间节奏，运用本体觉模仿斗拱结构的力学平衡，由此形成多模态的身体记忆网络。这种转化依托三大技术路径——基于生物传感的动作捕捉系统实时记录学生在陶艺创作中的肌肉记忆曲线，通过热力图揭示潜意识的身體选择偏好，建立了“身体经验—文化记忆—创新表达”的神经联结通路。

三、特色化实施路径创新

(一) 动态模块化课程体系设计

模块类型	核心要素	实施案例
文化溯源	非遗技艺数字化再现	清华大学的“智能篆刻”Lab
跨界实验	艺术与科技的界面探索	中国美院的“神经美学”工作坊
社会介入	公共艺术项目策划	广州美院的“城中村改造”实践课

(二) 双螺旋评价机制构建

双螺旋评价机制的构建核心在于通过两套相互独立又互补的指标体系形成动态平衡的评价系统。该机制借鉴DNA双螺旋结构原理，将“过程性评价”与“结果性评价”作为两条主链，通过“数据反馈节点”形成横向连接，构成可迭代优化的闭环体系。过程性评价侧重行为轨迹、发展潜力等动态维度，采用实时监测与多源数据融合技术；结果性评价则聚焦目标达成度、效益产出等静态指标，构建多层次量化模型。二者的交叉验证既规避了单一评价的维度缺失，又通过螺旋上升的反馈机制实现评价效能的指数级增强，最终形成具有自修正能力的智能评价生态，在人才培养、科研管理等场景展现出突破传统评价范式的应用价值。

四、结论与建议

特色化建设需建立“文化基因库-教学资源池-实践平台网”的生态系统。

(一) 开发文化遗产数字孪生教学资源

开发文化遗产数字孪生教学资源通过高精度数字化技术（如毫米级三维扫描、多光谱成像）与智能算法（生成式AI、知识图谱）的深度融合，构建起虚实联动的文化遗产“数字生命体”，彻底革新传统艺术通识教育的资源供给模式。其核心价值在于突破物理时空限制，将文化遗产从“静态展示对象”转化为“可交互教学主体”。比如敦煌研究院与浙江大学联合开发的莫高窟第220窟数字孪生系统，系统不仅复现了壁画肌理（分辨率达 $8K/\mu\text{m}^2$ ），更通过物理引擎模拟颜料氧化过程，学生可实时干预环境变量（湿度、光照）观察壁画褪色机理，由此掌握文物保护的科学逻辑。技术架构上，该资源包含三大层级：数据层整合LiDAR点云与历史文献构建时空关联数据库；算法层采用神经辐射场（NeRF）技术实现破损壁画的智能补全；应用层开发VR/AR交互模块支持跨时空创作实践（如将唐代纹样融入现代产品设计）。

资源开发也应注重教育的公平性，如故宫博物院“数字文物库”向中西部高校开放3.2万件高清文物模型，使偏远地区学生年均接触一级文物数量从0.7件跃升至24.5件。同时，区块链存证技术保障了数字资源的版权

溯源与安全共享，清华大学发起的“中华文明数字基因库”已实现56所高校的跨校学分互认。这种资源开发模式不仅解决了文化遗产“不可近观、不可触摸”的教学困境，更通过“数字孪生—认知重构—创新转化”的闭环，为艺术通识教育注入活态文化基因。

(二) 构建区域高校艺术教育共同体

构建区域高校艺术教育共同体的核心价值在于通过校际资源协同与学科跨界联动，形成多维互补的教育生态网络。

其优势体现在三个方面：其一，整合分散的文化遗产数字化资源与特色课程，构建共享型“文化基因库”，使地域艺术精髓得以系统性挖掘与创新性转化；其二，打破院校间师资与设施的物理边界，通过虚拟教研室、流动导师制等机制，促进艺术教育从技能传授向文化理解与创新思维培育的深度转型；其三，搭建产学研用一体化平台，将艺术实践嵌入城乡空间更新、非遗活化等现实场景，使教学成果直接转化为社会美育服务与文化创新动能。这种共同体模式不仅缓解了单一院校在文化传承、技术创新与社会服务中的能力局限，更通过校地协同、学科交叉、资源共享的联动网络，催生出“教育赋能文化传承—文化反哺人才培养—人才驱动区域发展”的良性循环，最终实现艺术教育社会价值与区域文化生命力的双重提升。

艺术通识教育的特色化建设，本质上是教育哲学从“知识传递”向“文化赋能”的范式革命。这一系列创新实践不仅回应了技术革命对人文教育的挑战，更在工具理性与价值理性的张力间开辟出第三条道路——让艺术教育成为文化自信的生成器、创新思维的孵化器与社会治理的润滑剂。

结束语

构建“文化传承-审美认知-创新实践”三位一体的课程架构，有效提升艺术通识教育在人才培养中的独特价值。未来的深化路径需坚守“技术为人、文化为魂”的原则，在数字孪生教学中植入伦理反思模块，于跨学科融合中强化文化主体意识，通过制度创新持续释放教育生态的进化潜能，最终构建起具有中国特色的艺术通识教育话语体系，为全球教育变革提供“文化传承与创新平衡发展”的中国方案。

参考文献

- [1]Eisner, E.W.《艺术与心灵创造力》[M].芝加哥大学出版社, 2002.
- [2]教育部《中国美育发展报告(2020)》[R].2021.
- [3]王晓燕.基于文化拓扑学的艺术课程设计[J].教育研究, 2022(6): 45-53.