

应用型高校艺术学科竞赛下教学改革与实践

刘琪 刘应晶

重庆移通学院 重庆合川 401520

摘要: 本文聚焦于应用型高校艺术学科, 针对传统教学模式与行业需求脱节的问题, 提出“三融两创”教学改革模式。深入探讨学科竞赛背景下教学改革的必要性与实践路径。通过分析艺术学科竞赛的特点与价值, 剖析当前应用型高校艺术学科教学存在的问题, 结合具体实践案例, 提出以竞赛为导向的教学改革策略, 旨在提升应用型高校艺术学科教学质量, 培养学生的实践创新能力与综合素质, 增强学生在艺术领域的竞争力, 为应用型高校艺术学科的发展提供有益参考。

关键词: 应用型高校; 艺术学科竞赛; 三融两创; 教学改革; 成果转化

一、应用型高校艺术学科课程现状

(一) 背景与行业需求

近年来, 我国艺术类学科竞赛被大力推广, 这一竞赛已进入高校并成了一种流行的趋势, 更成为连接学生与社会的重要纽带。该模式超越传统能力选拔的局限, 不仅是对学生理论学习成果的深度检验, 更是提升其实践创新能力的重要途径。作为产教融合的核心枢纽, 学科竞赛承载着对接产业发展需求、精准匹配市场导向的使命, 有力推动了高等教育与产业需求的深度融合, 构筑起高等教育与市场需求之间的桥梁, 为培养匹配新技术、新产业、新业态、新模式的高素质人才提供了重要支撑。

(二) 竞赛的教育价值重构

艺术设计类竞赛已从“课后活动”升级为“教学载体”。以“全国大学生广告艺术大赛”为例, 其命题直接对接企业真实需求。在教育部公布的84项高校大学生竞赛名单中, 艺术类学科竞赛有7项。竞赛主办方联动各大企业与高校, 携手合作, 共同推动创新教育的深入发展。如大广赛中中娃哈哈、科大讯飞、爱华仕箱包等知名企业纷纷参与其中, 通过发布真实命题, 为学生们提

基金项目: 重庆移通学院基金项目《应用型高校艺术学科竞赛下“三融两创”教学改革与实践研究》; 项目编号: 25JG3009。

作者简介:

- 刘琪 (1994.04—), 女, 汉族, 吉林省吉林市, 讲师, 硕士, 研究方向: 艺术教育、艺术设计;
- 刘应晶 (1969.12—), 男, 汉族, 黑龙江双鸭山市人, 副教授, 硕士, 研究方向: 数字艺术。

供了展现创意与灵感的广阔舞台。学生们在竞赛中, 不仅需要运用所学专业知识, 更要紧密结合市场趋势和受众心理, 创作出既富有艺术美感又具备商业价值的广告作品。这一过程不仅考验了他们的专业技能, 更锻炼了他们的市场洞察力和团队协作能力, 更让他们在实践中深入了解了市场需求和产业动态, 为未来的职业发展奠定了坚实的基础。然而, 在实际教学中, 如何有效融合授课内容与市场需求、前沿技术, 并据此更新教育教学评价体系, 以激发学生参赛活力, 成为当前亟需解决的关键问题。

表1 教育部公布的84项高校大学生竞赛名单中
重点竞赛名称

序号	竞赛名称
1	全国大学生广告艺术大赛
2	两岸新锐设计竞赛·华灿奖
3	全国三维数字化创新设计大赛
4	米兰设计周——中国高校设计学科师生优秀作品展
5	未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛
6	中国好创意暨全国数字艺术设计大赛
7	全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

二、应用型高校艺术类改革路径

(一) “三融”体系建构

1. 学科交叉融合机制

以重庆移通学院“信息产业商学院”定位为依托, 推动艺术学科与大数据、人工智能 (STEM领域) 的深度融合, 倡导艺术学科与科学、技术、工程及数学 (STEM) 学科的深度融合, 突破传统学科界限。例如, 在NCDA数字艺术竞赛中, 引导学生利用可灵AI等大模

型生成动态视觉作品，或结合VR技术进行沉浸式艺术设计。以此整合不同学科的资源与视角，推动学生的跨界创新能力培养，并促进艺术创作与技术应用的有机结合。通过跨学科课程设计，学生能够掌握如Processing编程生成艺术图案、Blender建模结合Unity引擎开发VR场景等复合技能，提升作品的科技含量与创新性。

同时，引入“学科交叉学分制”，在课程中引入STEM内容（如《人工智能基础》），并将其成果纳入艺术竞赛作品的技术评分维度，打破传统学科壁垒。设立跨学科教研组，定期举办“学科交叉研讨会”，协调课程资源与师资分配。

2. 竞赛与实践教学融合

在推动学术与实践的有机融合上，通过设置艺术学科相关的竞赛项目，提供实践平台，将竞赛作为艺术学科教学的核心环节。这不仅让学生有机会展示自己的才能，更进一步深化他们的实践经验，建立竞赛与课堂教学的紧密联系。同时，在具体的课堂教学中，可将竞赛元素直接嵌入课程内容，例如，将大广赛的命题（如“乡村振兴公益广告”）引入《新媒体创意设计基础》课程。通过“真题真做”的方式，要求学生参与市场调研、创意提案、作品制作的全过程，使竞赛成果直接转化为课程考核内容，提升学生的实战能力。

此外，还可以通过整理历年大广赛获奖作品，分析其创意逻辑和技术应用，形成教学案例库，用于反向教学设计。例如，通过拆解NCDA获奖作品内容结构，指导学生掌握设计技巧。这种“成果反哺教学”的方式，不仅能激发学生的创作灵感，也有助于教师优化课程设计，提升教学质量。

3. 艺术与人文社科融合

将文化研究、艺术创作与人文社科的研究相结合，推动“文化与创意”双向引领模式的实施，旨在提升学生在艺术创作过程中对人文精神的认知与表达能力，并进一步推动艺术学科在社会文化领域的广泛应用。通过结合重庆独特的地域文化特色，如巴渝非遗、山城建筑等，还可进一步融入“非遗数字化保护”“城市IP设计”等主题，激发学生对地方文化的研究和创作兴趣。例如，指导学生以綦江农民版画为灵感，创作了以数字插画形式展现的NCDA作品，这不仅提升了学生的文化研究能力，也让他们在创作中感受到地方文化的魅力。

在课程设置上，对《艺术概论》课程等增设“社会议题艺术表达”模块，鼓励学生通过竞赛作品探讨社会

问题，如老龄化、环保等，以增强作品的人文深度。这一教学实践不仅强化了学生的社会责任感，也让他们在创作过程中更好地理解 and 表达社会文化背景中的人文关怀。

（二）“两创”实施路径

1. 教学模式创新

在推动课堂教学的创新与灵活性上，结合翻转课堂与基于问题的学习（PBL）模式，不仅提升学生的自主学习能力，还增强课堂互动性和实践性。通过翻转课堂和PBL模式的有机结合，学生能够在课前通过微课进行基础知识的学习，在课堂上则通过实际项目进行深入探讨和应用。例如，在《数字图像设计艺术》课程中，采用“课前微课学习+课堂项目实战”的模式进行教学。针对NCDA动画竞赛，课前发布了关于“艺术设计中色彩构图”的微课，课堂上学生以小组形式完成竞赛作品的设计作品，教师实时指导并邀请企业评委进行点评，促进学生的创作与反馈相结合，强化实践与理论的互动。

2. 工作坊式项目制教学创新

工作坊式的项目制教学不仅注重展演实境课堂的沉浸式学习体验，还强调构建创新的评价体系，通过多维度的综合评价指标推动学生的综合素质和全面发展。在工作坊的形式下，学生通过参与实际项目，不仅能够在创作过程中得到实时反馈和指导，还能在实践中提升艺术创作的能力。这种展演实境课堂的模式，不仅让学生亲身体验艺术创作的全过程，也让他们在互动和展示中深化理解与创作能力。

在评价体系方面，进一步设计创新的“三维评价指标”体系，涵盖了“技术实现度、创意表达和社会价值”三个维度。例如，在大广赛作品的评选中，企业导师根据技术实现度进行评分，人文学科的教师则从创意内涵的角度给予评价，同时公众通过线上投票参与综合评估。这种多维度的评价设计，不仅全面反映了学生作品的多方面价值，也为他们提供了更多的成长空间和创作动力，促进了学生从技术、创意到社会意义等各个方面的综合素质提升。

三、艺术学科竞赛的特点与价值

（一）艺术学科竞赛的特点

艺术类学科竞赛具有一定的艺术性，创新性艺术学科竞赛鼓励学生突破传统思维定式，以独特的视角和新颖的表现手法进行创作，展现个性化的艺术风格和创意理念。无论是设计类竞赛、表演类竞赛还是创作类竞赛，都强调作品的创新性和独特性。艺术类学科竞赛就具有

一定的实践性，竞赛作品往往需要学生将所学的艺术理论知识运用到实际创作中，通过实践操作完成作品。这要求学生具备一定的实践能力和动手操作能力，能够解决创作过程中遇到的各种问题。综合性，艺术学科竞赛通常涉及多个艺术领域的知识和技能，如设计竞赛可能融合了平面设计、立体设计、色彩搭配等多个方面的内容。因此，竞赛对学生的综合素质要求较高。竞争性：学科竞赛吸引了众多学生参与，参赛者之间存在着激烈的竞争。这种竞争环境能够激发学生的斗志和潜能，促使他们不断提高自己的水平，追求卓越。

（二）艺术学科竞赛的意义

艺术学科竞赛对学生个体的具备现实意义。一方面，可以提升实践能力：通过参与竞赛，学生能够将课堂上学到的理论知识应用到实际项目中，在实践中锻炼自己的动手能力和解决实际问题的能力。其次，培养创新思维：竞赛的创新性要求促使学生不断探索新的艺术表现形式和创作方法，激发他们的创新意识和创造力。在面对竞赛主题时，学生需要独立思考、大胆尝试，从而培养出独特的创新思维和创新能。另一方面，能够增强综合素质：艺术学科竞赛不仅考察学生的专业技能，还注重学生的团队协作能力、沟通能力、表达能力等综合素质。在竞赛过程中，学生需要与团队成员合作完成项目，与评委和其他参赛者进行交流和沟通，这有助于提高他们的综合素质和社交能力。拓展职业发展道路，在竞赛中取得优异成绩的学生往往能够获得更多的机会和资源。这些机会为学生的职业发展打下了坚实的基础，有助于他们拓展职业发展道路，提高就业竞争力。

艺术学科竞赛对学校据具有一定的意义价值。针对于提升学校知名度，学生在艺术学科竞赛中取得优异成绩，能够为学校赢得荣誉，提升学校的知名度和美誉度。这有助于吸引更多的优质生源和优秀教师，促进学校的可持续发展。推动教学改革中，艺术学科竞赛对传统教学模式提出了挑战，促使学校反思现有教学中存在的问题，推动教学改革和创新。学校可以根据竞赛的要求和特点，调整教学内容和教学方法，优化课程体系，提高教学质量。

四、实践成果分析与优化

现存挑战与优化策略，竞赛导向与基础教学的平衡，部分学生为追求奖项忽视基础技能训练，导致作品“形

式大于内容”。面对跨学科团队协作管理，艺术生与理工科学生在工作节奏、沟通方式上存在差异，易引发团队冲突。

针对上述问题进行整改优化，建立“基础—练习—竞赛”课程体系：以重庆移通学院艺术传媒学院为例，《新媒体创意设计基础》《网页整体形象设计》《信息可视化设计》等课程中进行基础理论讲解、优秀案例分析、模拟真实竞赛、参与竞赛实践。

五、结论与展望

“三融两创”模式通过重构教学体系、创新教学模式、优化评价机制，有效解决了应用型高校艺术教育“理论与实践脱节”“成果转化率低”等痛点。艺术学科竞赛为应用型高校艺术学科教学改革提供了良好的契机和平台。通过以竞赛为导向的教学改革，能够优化教学内容、创新教学方法、加强实践教学环节、完善教学评价体系，从而提高应用型高校艺术学科的教学质量，培养学生的实践创新能力与综合素质。在实践中，各高校应结合自身实际情况，积极探索适合本校的艺术学科教学改革路径，不断总结经验教训，推动应用型高校艺术学科的持续发展，为社会培养更多优秀的艺术应用型人才。同时，政府、企业和社会各界也应给予应用型高校艺术学科教学改革更多的支持和关注，共同营造良好的艺术教育生态环境。

总之，应用型高校艺术学科竞赛下的教学改革是一项长期而艰巨的任务，需要学校、教师、学生和社会各方的共同努力。只有不断探索创新，积极推进教学改革，才能适应时代发展的需求，培养出具有创新精神和实践能力的高素质艺术人才。

参考文献

- [1]田瑶.凝视艺术魅力，让创造力起飞——应用型本科学科竞赛与创新项目联合推动实践教学改革的研
究[J].西部皮革，2020，42（10）：149-150.
- [2]母春生，黄洋.民族地区高校美术学专业应用转
型思考——以阿坝师范学院办学实践为例[J].阿坝师范
学院学报，2022，39（01）：122-128.
- [3]唐鸿芳，周颖.学科竞赛驱动下的艺术类高校创
新创业教育改革与实践[J].上海视觉，2024，（02）：105-
111.