

公共艺术专业课程体系改革研究

李丽凤, 任杰, 张夏于

桂林电子科技大学设计与创意学院, 广西北海, 中国

【摘要】推动人工智能与思想政治教育深度融合,是践行“新文科”建设理念、创新艺术类专业人才培养模式的核心议题。本研究基于“经验概念化”与“行动研究”的理论视角,诊断出公共艺术专业课程体系存在“技术、艺术、思政”三重割裂的现实困境。对此,本研究构建了以“螺旋上升”为改进机制、“专业学习共同体”为支撑的四层次课程体系,并系统阐述了其在课程重构、师资建设、教学实施与多元评价等方面的实践路径。改革旨在实现从“经验传递”到“理论生成”的跃迁,为艺术类专业的跨学科课程改革提供了兼具学理性与操作性的范式参考。

【关键词】AI赋能;思政融合;公共艺术;课程体系;行动研究;经验概念化

【基金项目】广西高等教育本科教学改革工程项目(编号:2025JGA207)

1.引言

在“新文科”建设与人工智能时代交汇的背景下,如何通过课程体系改革实现“AI赋能”与“思政融合”的深度协同,成为艺术教育创新的关键议题。公共艺术专业作为跨学科融合的前沿领域,其课程体系仍面临“技术、艺术、思政”三重割裂的结构性困境,亟待通过理论创新与实践探索实现系统性重构。本研究基于“经验概念化”与“行动研究”的理论视角,以公共艺术专业为实践场域,构建以“螺旋上升”为改进机制、以“专业学习共同体”为支撑的课程体系,旨在推动课程目标、内容结构与评价方式的一体化改革,为实现从“经验传递”到“理论生成”的教育跃迁提供兼具学理性与操作性的范式参考。

2.问题提出:课程体系的三重割裂及其成因

课程是人才培养的核心要素,课程体系的科学性直接决定教育目标的达成度。2022年《义务教育课程方案》强调,需“强化教研、科研的专业支撑”,推动课程实施基于真实情境与具体经验。公共艺术专业作为融合审美表达、技术应用与价值引领的交叉学科,在回应“AI赋能”与“思政融合”的时代要求上,本应走在教学改革的前沿。然而,当前其课程体系面临深刻的“三重割裂”困境。

为精准诊断问题,课题组开展了双向实证调研。一方面,通过对公共空间设计类企业的访谈企业调研表明,行业对人才的需求已转向“专业技能、AI素养与职业伦理”的

复合能力结构;另一方面,对高校150名公共艺术专业学生的问卷调查,学生问卷则通过词频分析显示,学生对“创新性、科技融合、学习系统性”抱有高度期待。然而,现状与需求之间存在显著落差,具体表现为:

2.1目标割裂:技术、艺术与思政的疏离

国内研究虽已关注公共艺术课程与思政的融合[1-5],以及AI技术的应用[6-8],但多数实践仍将二者视为平行体系。

为精准诊断问题,课题组开展了双向实证调研。企业调研表明,行业对人才的需求已转向“专业技能、AI素养与职业伦理”的复合能力结构;对150名在校生的问卷词频分析则显示,学生对“创新性、科技融合、学习系统性”抱有高度期待。然而,现状与需求之间存在显著落差,具体表现为:AI课程侧重工具理性,艺术课程聚焦形式创造,思政教育则往往游离于专业教学之外,形成“三张皮”的僵局。这与课例研究中强调的“教学改进应基于真实课堂与具体经验”的核心原则相背离,使得师生经验停留于感性层面,难以实现“经验的概念化”跃升。

2.2内容滞后:科技伦理反思的普遍缺位

调研数据显示,现有课程思政元素中“科技伦理”占比最小,AI技术引发的版权、算法偏见等议题未被系统纳入教学框架。这与国外研究“AI艺术应用多聚焦效率提升,缺乏价值引导”的现状形成呼应,暴露出课程内容更新滞后于技术发展的核心矛盾。

2.3机制虚化:跨学科协作与评价体系的失位

2022年《中国艺术教育发展报告》显示

，仅12%的高校建立了跨学科联合教研组[9]。院系壁垒、资源独立导致“技术-艺术-思政”三位一体的教学团队难以形成。同时，评价体系过度依赖教师主观判断，缺乏对创作过程中价值抉择与技术伦理的考察，陷入课例研究中所警示的“唯经验主义”窠臼。

综上所述，公共艺术课程体系的割裂，本质是传统学科分化思维与新时代复合人才培养目标之间的结构性矛盾。破解这一矛盾，亟需一个能够统整技术、艺术与价值目标，并具有持续改进能力的系统性方案。

3.理论框架：经验概念化与行动研究的双重指引

课例研究认为，教学研究的核心理念在于“实现教师实践性知识的理论化生成”。本研究借鉴“经验概念化”理论与“行动研究”方法论，为课程体系改革构建学理基础，二者在本质上与公共艺术专业的教学规律高度契合。

3.1经验概念化：公共艺术创作认知过程的学理镜像

美国哲学家麦克道威尔指出，“经验本身已蕴含概念性内容，但需通过知性判断转化为系统认知”。将此哲学思想置于公共艺术教育语境中，可以清晰地映射出学生完整的创作认知链条：他们首先从社会现场获得感性经验（如观察社区衰败现象），继而运用AI等技术手段进行初步行动。经验概念化的核心作用，在于驱动学生通过持续的反思、判断与推理，将这些感性经验与行动体会，升华为结构化的实践性知识与可迁移的核心素养。因此，公共艺术课程改革的核心任务，就是搭建一座从“感性经验”通往“理性建构”的桥梁。

3.2行动研究：课程体系作为“学习系统”的方法论引擎

行动研究以“在行动中研究、为行动而研究”为核心理念，其“计划—行动—观察—反思”的螺旋循环机制，为本改革提供了方法论指引。它的价值在于：首先，它启示我们，课程体系本身不应是静态的蓝图，而应是一个能够持续诊断问题、试行方案、收集证据并进行批判性修正的“学习系统”。其次，行动研究的每一个循环，都强制性地创设了“反思”环节，这恰好是促成“经验概念化”的关键催化剂。

二者的结合，为本研究提供了“认知目标-实践方法”一体的完整框架：课程改革的

核心认知目标是实现师生“经验的概念化”，而达成此目标的具体实践路径则是嵌入“行动研究”的螺旋式循环。

4.改革路径：基于行动研究循环的一体化课程体系重构

针对公共艺术专业课程体系存在的“三重割裂”困境，本研究以“经验概念化”为价值导向，以“行动研究”为方法论引擎，遵循其“计划—行动—观察—反思”的螺旋循环逻辑，对课程体系进行了系统性的重构与实践。本路径不仅是一套静态的方案，更是一个动态的、能够实现自我迭代的课程改进系统。

4.1课程重构：构建“四层渗透-螺旋上升”的一体化内容体系

课程内容的重构是实现“经验概念化”的载体。我们打破了原有课程的线性排列逻辑，依据认知规律与行动研究的循环特性，构建了“基础层—专业层—融合层—实践层”四层渗透的课程新体系（图1）。该体系旨在确保学生在每一学习循环中，都能经历从感性接触（行动/观察）到理性建构（反思），再到新的、更高层次的计划与行动的完整过程，从而实现经验的持续升华。

在此阶段，重点在于帮助学生建立基本的价值判断框架，对应行动研究的“初步计划”与“初步观察”。在《艺术史与流派》中，不再仅讲述风格流派，而是深入剖析“艺术为人民服务”的立场观点，完成文化自信的初始经验积累。在《编程与数字工具基础》中，同步引入科技伦理案例，引导学生讨论AI生成艺术的版权归属问题，使其在技术学习的起点即建立工匠精神与伦理红线意识。

（1）基础层：价值奠基与伦理启蒙

（2）专业层：能力深化与价值内化

此阶段对应行动研究的“深化行动”与“系统观察”。在《生态环境设计》等核心课程中，项目任务要求学生必须调研弱势群体的空间需求，其设计方案需体现社会公平与和谐理念。在《智能交互设计》课程中，学生需在技术实践中主动检测并撰写报告分析训练数据中可能存在的地域或文化偏见，将“科技报国”的宏观目标转化为解决具体技术伦理问题的微观行动，实现价值认同与专业能力的同步深化。

（3）融合层：跨界整合与批判思辨

此阶段强调“反思”与“新的计划”。

例如，开设《文化遗产数字化》等跨学科课程，学生需运用AI技术对传统纹样进行再创造，并论证其现代转化的文化逻辑，在此过程中强化民族自豪感。同时，在科技伦理与艺术创新课程模块，组织学生围绕“算法是否具备审美自主性”等议题进行辩论，触发其对技术本质与人类价值的批判性反思，为下一循环的实践提供更成熟的思想蓝图。

(4) 实践层：社会践行与理论生成
此为整个螺旋循环的出口与新起点。学

生进入“未来社区中心”等真实项目，以“服务学习”模式开展设计。他们不仅需要交付一个智能装置，还需提交一份《技术应用的社会价值评估报告》，阐述其设计如何回应老龄化、环保等公共议题。这一要求迫使将碎片化的经验、知识与价值观进行系统性整合，最终输出为一份承载着“个人实践经验—实践性知识—共同性实践教学理论”的公开性成果，实现了经验概念化的最终跃迁。

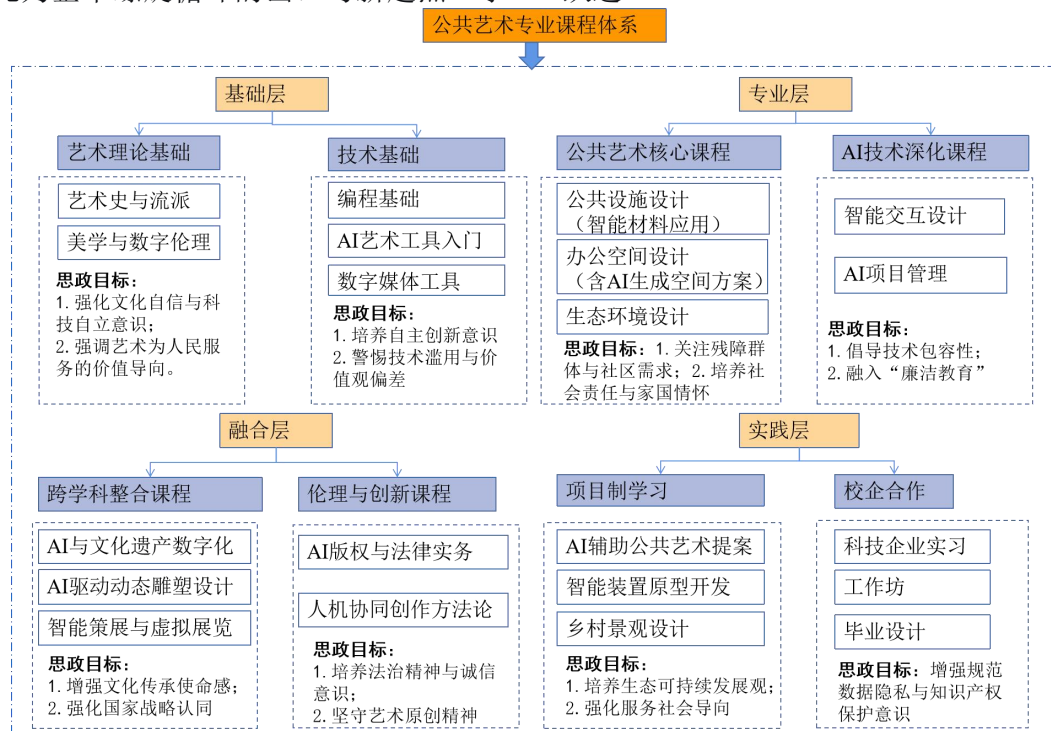

图1.公共艺术专业课程体系构建

4.2机制创新：构筑“共同体协作”的立体化支撑网络

行动研究强调“参与”与“系统”，认为共同体的协作是突破教师“孤岛化”研究、实现深度反思的保障。为此，我们构建了三级支撑网络：首先在制度层面：构建“跨学科教研共同体”。成立固定的“技术-艺术-思政”联合教研组，实行“双师授课”与“联合备课”制度。利用智慧树平台，上传典型课例视频、教学设计、学生作品及多元评价数据。教师可跨校组队，基于平台共享的“证据”进行协同观摩与异步研讨，使课例研究从封闭走向“公开”，从个体经验摸索迈向集体智慧攻坚。

4.3评价改革：实施“证据导向-多元主体”的综合性评价

为克服传统评价的主观性与单一性，我们构建了与行动研究“公开性”和“改进性

”特性相呼应的新型评价体系。

(1) 评价主体的多元化

建立涵盖教师、学生（自评与互评）、行业专家（评估技术可行性与市场价值）、社区代表（评估社会接受度与人文关怀）乃至AI系统的多元评价主体网络。

(2) 评价维度的系统化

采用AHP（层次分析法）构建评价模型，确立“技术实现(30%)”、“美学创新(25%)”、“文化表达(20%)”、“社会价值(15%)”及“科技伦理(10%)”等权重指标，引导师生关注价值维度。

(3) 评价手段的智能化与证据化

引入AI作为辅助评价工具。通过图像比对技术分析学生作品的原创性；通过情感分析模型处理其设计说明文本，评估其对人文关怀、生态价值等概念的理解深度；通过合规性检测算法，筛查其设计提案是否符合无

障碍设计等法规标准。这些技术手段将内隐的价值判断转化为外显的、可讨论的“证据”，不仅使评价更为客观，其分析结果本身也成为师生进行下一轮“反思”与“计划”最直接的数据支撑，构成了“评价-反馈-改进”的闭环。

5. 讨论：基于理论参照与实证证据的改革机制探析

本改革实践并非孤立的课程调整，而是在“经验概念化”与“行动研究”理论框架指导下的系统性重构。其成效与挑战，需置于当前课例研究与专业教学改革的交叉视域中予以审视。

5.1 以“螺旋式课程”为载体的经验概念化机制

本研究的核心贡献之一，在于为“经验概念化”这一哲学认识论提供了清晰的课程实践路径。朱雪敏与陈鹏指出，课例研究的核心在于实现教师实践性知识的理论化生成，而这一过程极易陷入“经验到经验的浅层循环”[10]。本研究构建的“四层渗透-螺旋上升”课程体系，正是对此问题的结构性回应。它通过“基础-专业-融合-实践”的层级设计，模拟了行动研究中“计划-行动-观察-反思”的循环逻辑，强制性地为师生创造了多次“反思-修正-再实践”的节点。例如，在“实践层”要求提交《技术应用的社会价值评估报告》，这与斯滕豪斯“研究成果必须公开”的理念高度一致，迫使个体化的、感性的创作经验（如调试AI算法时的挫败或灵感），必须经过系统化的梳理、论证与表达，最终转化为可供共同体批判与借鉴的“实践性知识”。这一机制有效规避了麦克道威尔所警示的“唯经验主义”陷阱，确保了学习过程不仅是技能的熟练，更是理论思维的生长。

5.2 “专业学习共同体”对跨学科协作困境的破解

本改革所面临的“技术-艺术-思政”教师协作不足的困境，在国内艺术教育中具有普遍性。2022年《中国艺术教育发展报告》调研显示的“仅12%的高校建立跨学科联合教研组”，正是此问题的宏观印证。本研究借鉴课例研究中“共同体协作”的支撑机制，所构建的“跨学科教研共同体”及“N+1+1”教研互助小组，为破解这一困境提供了组织创新方案。刘良华（2005）强调，行动研究是“基于教师个体反思的合作性研究”，

其价值在于促使教师从“孤岛式”研究走向群体合作[11]。本实践中，来自不同学科的教师通过“联合备课”共同界定“科技伦理”在具体课例中的表现标准，通过“双师授课”在真实课堂中回应学生跨领域的疑问，这一过程本身就是一个微型的行动研究循环。它不仅生产了融合性的课程内容，更在实践中重塑了教师的角色认知与协作惯习，激活了教学改革的内生动力。

5.3 AI赋能评价：从“主观判断”到“证据导向”的范式转型

针对传统评价过度依赖教师主观判断、忽视价值维度的问题，本研究引入AI技术辅助多元评价，是此次改革的一个显著创新点，也是对课例研究追求“科学性”与“系统性”的积极回应。本研究利用图像比对、情感分析等技术对作品的文化表达、伦理符合度进行量化诊断，实质上是将内隐的、模糊的价值判断，转化为可观测、可讨论的“证据”。例如，通过情感分析模型评估设计说明中对社会责任的论述深度，其分析报告本身即为师生提供了下一轮反思与改进的精确锚点。这种做法是“科学方法的使用”要求的践行，更是“教学学术”范式的深化——它使教学成果超越了“精心打磨的一节课”，成为可被检验、可被复现的“证据化实践”，极大地提升了课例研究过程的严谨性与成果的可推广性。

当然，本改革亦面临可持续性挑战。首先，跨学科共同体的长效运行高度依赖制度性激励与非制度性人际信任，其稳定性需在更长时间周期内接受检验。其次，AI评价模型仍需大量标注数据与反复校准，存在将复杂价值问题简单化为技术参数的风险。这些挑战提示我们，技术赋能必须与人文反思相伴相生，未来的研究需在“人机协同”的评价伦理与模型优化上持续探索。

6. 结束语

本改革实践的核心，在于将课例研究倡导的“经验概念化”理念与“行动研究”方法论，系统性地融入课程体系建设的全过程。它证实了，将课程本身视为一个持续的、螺旋上升的“研究过程”，是破解结构性与机制性困境的有效途径。

改革的成效初步体现于三个层面：在学生层面，实现了技术应用、艺术创作与价值判断力的整合性发展；在教师层面，通过共同体机制与分层反思框架，推动了教学反思

从“技术性”到“批判性”的跃迁；在课程层面，则构建了一个能够自我迭代的生态化系统。

未来，研究的深化点在于：一是探索跨学科共同体的长效激励机制，二是持续优化AI在价值观评价等复杂维度上的模型信效度。本研究最终旨在提供一套可迁移的“理论-路径-机制”一体化改革模型，为“新文科”建设背景下教学质量的系统性提升贡献基层智慧。

参考文献

- [1]李宁.课程思政视域下城市公共艺术设计课程教学改革研究[J].教师, 2021, (20): 115-116.
- [2]林芳.“课程思政”理念下公共艺术设计课程教学探索与实践[J].艺术教育, 2021, (07): 267-270.
- [3]廖霞.艺术设计专业课程“思政+艺术”实践途径研究——以公共艺术设计课程教学为例[J].上海轻工业, 2024, (01): 141-143.
- [4]李红梅, 李嘉磊.艺术设计专业硕士实践课程思政建设路径研究——以公共艺术设计课程教学为例[J].设计艺术研究, 2022, 12 (06): 117-120.
- [5]庞杏丽.高校公共艺术设计专业课程思政教育实践策略研究——以展示空间设计课程为例[J].绿色包装, 2022, (04): 23-26.
- [6]刘永花.AI技术在计算机基础课程思政教学中的应用探析[J].电脑知识与技术, 2023, 19 (17): 33-35.
- [7]罗保权.智能时代下数字艺术创作实践[R].2024国际先进影像大会, 2022.
- [8]华东师范大学美术学院.公共艺术课程与AI融合创作汇报展[R].2023.
- [9]中国艺术教育研究院.2022中国艺术教育发展报告[R].北京: 社会科学文献出版社, 2022.
- [10]朱雪敏, 陈鹏.课例研究的理论基础与实践走向[J/OL].教学与管理, 2025 (30): 71-76.
- [11]刘良华.重申“行动研究”[J].比较教育研究, 2005 (05): 76-79+37.