

高校艺术类专业课教育与创新创业教育融合路径探索

张玉升

(赣东学院, 江西 抚州 344000)

【摘要】高校艺术类专业课教育与创新创业教育的融合是提升艺术人才培养质量的必由之路。本文从培养学生创新创业能力、提高就业竞争力、促进艺术产业发展三个方面论述了融合的必要性。在融合路径探索上,从课程设置、教学方法、实践平台、师资建设、制度保障等方面提出对策。同时借鉴国内外高校的经验做法,为推进高校艺术类专业课创新创业教育改革提供启示。高校应顺应时代发展需求,深化教育教学改革,将创新创业教育融入艺术人才培养全过程,造就更多具有创新精神和创业能力的复合型艺术人才,为文化产业发展注入新动能。

【关键词】艺术教育; 创新创业; 人才培养; 专业课; 教育融合

2022年,教育部印发了《高等学校创新创业教育教学基本要求》,明确提出要将创新创业教育贯穿人才培养全过程,融入专业教育各环节。2023年《政府工作报告》提出“深入实施创新驱动发展战略,巩固壮大实体经济根基”,为新时代高校创新创业教育指明了方向。在“大众创业,万众创新”的时代背景下,高校作为人才培养的主阵地,亟须加快创新创业教育改革步伐。艺术类专业以培养学生的创新思维和实践能力为己任,将创新创业教育融入专业课教学,是提升艺术人才培养质量的必由之路。

一、高校艺术类专业课教育与创新创业教育融合的必要性

(一) 有利于培养学生的创新创业能力

高校艺术类专业课教育与创新创业教育的融合,有利于培养学生的创新创业能力。艺术专业学生具有较强的创新思维和实践动手能力,但在创业意识、商业模式、市场营销等方面相对欠缺。将创新创业教育融入艺术专业课教学,可以开阔学生视野,启发学生将艺术创意转化为商业项目,提升学生的创业素养。例如,在艺术设计专业课程中融入设计思维、用户研究、产品开发等内容,引导学生以市场需求为导向进行艺术创作;在音乐表演专业课程中融入演艺经纪、舞台管理、版权运营等内容,帮助学生理解艺术与产业的联系。通过创新创业教育,艺术专业学生能够更好地将所学专业知识与创业实践相结合,提升创新创业能力,为未来成为“艺术家型创业家”奠定基础。

(二) 有利于提高学生的就业竞争力

高校艺术类专业课教育与创新创业教育的融合,有利于提高学生的就业竞争力。当前,艺术类

专业毕业生就业形势日益严峻,单一的艺术专业技能已难以满足市场需求。创新创业教育强调培养学生的创新精神、创业意识和创业能力,鼓励学生将艺术专长与创业实践相结合,开拓就业新路径。例如,美术专业学生可以尝试开设艺术工作室,音乐专业学生可以创办音乐教育机构,舞蹈专业学生可以筹办舞蹈培训中心等。通过创业实践,学生不仅能锻炼组织协调、市场开拓、团队管理等综合能力,还能积累创业经验,拓展就业渠道。同时,在创新创业教育中,学生能接触到更多跨界知识和前沿信息,开阔眼界,提升综合素质,增强职场适应力和就业竞争力。艺术专业学生唯有率先垂范,在创新创业中锻造过硬本领,才能在激烈的就业竞争中脱颖而出。

(三) 有利于促进艺术产业的发展

高校艺术类专业课教育与创新创业教育的融合,有利于促进艺术产业的发展。艺术产业是国家文化软实力的重要组成部分,具有巨大的发展潜力。然而,我国艺术产业发展还存在规模小、层次低、原创能力不强等问题。高校艺术类专业作为艺术人才培养的主阵地,要主动适应艺术产业发展需求,加快创新创业教育改革步伐。一方面,要优化专业课程体系,强化产教融合,让学生在真实的项目实践中感受艺术产业发展的脉搏;另一方面,要搭建艺术创业孵化平台,为学生提供项目指导、资源对接、政策扶持等服务,帮助优秀艺术创业项目落地生根。同时,鼓励艺术专业学生走出校园,积极参与文创产品开发、数字艺术应用、乡村文化振兴等领域,在创新创业中助力艺术产业转型升级。艺术专业学生创新创业能力的提升,将为我国培养造就一批懂艺术、善经营的复合型人才,为艺术产

业高质量发展注入新动能。

二、高校艺术类专业课教育与创新创业教育融合的路径探索

（一）课程设置方面

高校艺术类专业要将创新创业教育融入人才培养方案，优化课程设置。首先，开设创新创业基础课程是必要的，如创业学概论、创意思维训练、商业计划书撰写等，这些课程可以帮助学生系统学习创新创业知识，夯实理论基础，启发创新思维，掌握商业运作技能。其次，在专业课教学中要融入创新创业教育元素。教师可以在授课过程中穿插创新创业案例，分析创业过程中的问题和对策；引导学生将专业知识运用到创新创业实践中，如在艺术设计课程中设置设计思维训练项目，鼓励学生参加设计竞赛、发掘创业灵感；在音乐表演课程中融入演艺市场分析内容，指导学生策划音乐会、筹办音乐工作室等。再次，开发跨学科、跨专业的创新创业课程。艺术专业可以与经管、计算机等专业合作，开设诸如文化创意产业、艺术与科技、新媒体艺术等交叉课程，邀请不同领域的专家学者授课，拓宽学生的知识视野，锻炼跨界创新能力，创造更多创业可能。

（二）教学方法方面

创新创业教育对教学方法提出了新的要求和挑战。传统的讲授式教学难以满足创新创业能力培养的需要，高校艺术类专业教师要转变教育理念，积极采用践行性教学方法。项目制教学是一种行之有效的途径，教师将教学内容设计为不同的项目任务，学生通过参与项目的策划、实施、评估等环节来习得知识技能、强化实践能力。例如，在美术专业可以设置创业项目，学生团队撰写商业计划书、开展市场调研、组织美术作品展览、进行推广营销等，在完成项目的过程中实现创新创业能力的提升。工作坊教学也是一种有益的尝试，聚焦某一主题，邀请行业专家、创业导师与学生面对面互动交流、答疑解惑，点评学生创业项目，激发学生的创业灵感。学校还可以邀请知名艺术家、文创企业家等创业成功者举办讲座，分享创业历程和成功经验，帮助学生开阔视野、拓展人脉。此外，教师要充分利用在线教育平台开展教学，采用线上线下混合式教学模式，为学生提供丰富多样的创新创业学习资源，突破时空限制，满足学生的个性化学习需求。

（三）实践平台方面

高校要为艺术专业学生搭建丰富的创新创业实践平台。首先要建立大学生创新创业实践基地，提供创业场地、设备和配套服务，鼓励学生开展项目

孵化。学校可利用闲置教室、创意园区等建立艺术创业孵化器，为学生提供低成本、便利化、专业化的创业空间。其次要定期举办创新创业大赛、作品展等活动，搭建展示交流平台，激发学生创新创业热情。如举办大学生艺术创业大赛，设置优秀创意奖、最佳商业计划奖、最具投资价值奖等，邀请创投机构参与路演评审，为优秀项目提供资金扶持和专业辅导。举办艺术创业成果展，集中展示学生的创业项目和创意作品，吸引社会各界关注。此外要搭建“产学研”合作平台，鼓励学生参与艺术类科研项目 and 产业项目，在真实项目中锻炼创新创业能力。学校要主动对接文化企业、艺术机构等，建立稳定的合作关系，为学生的创新创业实践提供项目资源和指导帮助。

（四）师资队伍建设方面

高校要加强创新创业教育师资队伍建设，提升教师指导学生创新创业的能力。首要任务是加强“双师型”师资队伍建设。鼓励专业教师参加创新创业教育培训，提升创新创业教学能力。支持教师到文化企业、艺术机构挂职锻炼，了解行业动态，积累实践经验。将教师参与创新创业教育的情况纳入教师考核评价体系。其次要鼓励教师参与创新创业实践。支持教师带领学生团队开展创新创业项目，或担任学生创业项目的指导教师。教师在指导学生的过程中，也能锤炼自身的创新创业能力。学校可设立教师创新创业实践专项基金，资助教师开展创新创业实践活动。还要聘请行业专家、创业导师担任兼职教师。借助校外导师的实战经验和资源，为学生创新创业提供专业化、精准化指导。建立兼职教师资源库，为学生提供导师对接服务。同时，要建立兼职教师的管理和激励机制，调动其参与教学和指导的积极性。

（五）制度保障方面

高校要建立健全创新创业教育制度体系，为艺术专业创新创业教育提供制度保障。首先要完善创新创业教育课程管理制度。将创新创业教育课程纳入教学管理系统，明确课程的培养目标、教学大纲、考核方式等，规范课程管理。合理设置创新创业教育课程学分，将其作为学生毕业学分的必修或选修学分。其次要建立创新创业学分积累与转换制度。探索弹性学制，允许在校生休学创业。将学生参加创新创业实践、取得创业成果等折算为相应的学分，实现创新创业学分与专业学分的转换与互认。完善创新创业档案，记录学生创新创业历程和成果，作为学生综合评价的重要依据。还要完善创新创业教育质量评价体系。建立创新创业教育评价指标体系，从创新创业课程建设、师资队伍建设、

实践平台搭建、创业项目孵化等方面，评估创新创业教育工作成效。将创新创业教育质量评价结果作为学校教学评估、专业认证的重要内容，推动创新创业教育持续优化创新。

三、国内外高校艺术类专业创新创业教育的经验借鉴

（一）国外高校艺术类专业创新创业教育的特点和做法

国外高校艺术类专业创新创业教育已有较为成熟的实践经验。美国高校注重培养学生的创新创业意识和能力，将创新创业教育融入艺术专业教学全过程。如某设计学院开设“设计创业”课程，让学生以团队形式开发创意产品，并提供专业指导和资金支持。英国高校强调“以学生为中心”，为艺术专业学生提供灵活多样的创新创业学习路径。如伦敦某大学的“创新创业发展中心”提供个性化的创业咨询和孵化服务，帮助学生将创意转化为商业项目。德国高校重视校企合作，为艺术专业学生搭建产学研用一体化平台。如某艺术大学与当地文化创意企业建立紧密合作，学生可以参与实际项目，获得实践锻炼机会。总的来看，国外高校艺术类专业创新创业教育注重与专业教育深度融合，强调实践导向，营造良好的创业生态，这些做法值得我们借鉴和学习。

（二）国内高校艺术类专业创新创业教育的典型案例

近年来，国内高校艺术类专业创新创业教育蓬勃开展，涌现出一批优秀案例。某美术学院构建“三创”（创意、创新、创业）人才培养体系，开设创新创业专业课程，建立创业孵化基地，支持学生开展各类创业实践。学生创办的“piggpig木作”品牌，专注木质产品设计，销售额超千万元。某大学美术学院开展“青年设计师创业计划”，为毕业生提供全方位创业扶持，涌现出“吆喝科技”等一批优秀创业项目。中国某美术学院探索“艺术+科技”的创新创业教育新模式，成立文创学院，建设文创产品孵化平台，带动文创产业发展。四川某学院创新实施“音乐+”创业教育，学生创办的“黑弦音乐”已成为知名音乐教育品牌。这些案例表明，高校立足艺术专业特点，以赛促教、以创促学，构建融合的创新教育生态，能够激发学生创业热情，助力学生成长成才。

（三）经验借鉴对推进高校艺术类专业创新创业教育的启示

通过梳理分析国内外高校艺术类专业创新创业教育的经验做法，我们可以获得以下启示：一是要更新教育理念，将创新创业教育理念贯穿人才培养全过程，调动各方资源，营造良好的创新创业教

育生态。二是要推进专创融合，依托专业优势，将创新创业教育与艺术专业教育深度融合，开发特色课程，创新教学方式，将创新创业能力培养落到实处。三是要强化实践导向，加强创新创业实践平台建设，搭建产学研用协同机制，为学生提供丰富的创新创业实践机会，提升创业能力。四是要注重学生主体，尊重学生的创业意愿和创意想法，为学生提供个性化、精准化的创业指导服务，帮助学生实现创业梦想。五是要总结提炼优秀经验，加强高校间交流互鉴，推广创新创业教育改革成果，形成可复制、可推广的创新创业教育模式，提升艺术类专业创新创业教育整体水平。

结束语：

高校艺术类专业教育与创新创业教育的融合是一项系统工程，需要教育管理部门、高校、教师、学生等多方协同努力。艺术类专业应主动适应经济社会发展需求，以创新创业教育为突破口，优化专业课程体系，创新教学方法，搭建实践平台，加强师资队伍建设，完善制度保障，不断提升人才培养水平。同时，艺术类专业要立足自身优势，发挥艺术的独特魅力，在创新创业教育中彰显艺术专业特色，为国家文化产业发展注入新的活力。相信在各方共同努力下，高校艺术类专业教育必将培养出更多富有创新精神和创业能力的时代新人，为社会经济发展贡献“艺术力量”。

参考文献：

- [1]杜娟，刘维东，姜贝贝.高校专业课融合心理健康教育实证研究——以“盆景与插花艺术”课程为例[J].西部素质教育，2024，10（06）：9-13.
- [2]秦晋，霍楷.“以赛促教”模式下艺术类专业创新创业教育生态构建研究[J].创新创业理论与实践，2023，6（05）：61-65.
- [3]张双雨.“互联网+”背景下的高校艺术类专业学生创新创业教育模式[J].上海服饰，2023，（02）：56-58.
- [4]杨萍.高校艺术设计专业创新创业教育研究[J].就业与保障，2022，（06）：118-120.
- [5]吴丹.双创时代下的高校艺术类专业创新创业教育实施策略[J].产业与科技论坛，2022，21（03）：156-157.

※教育部供需对接就业育人项目2024年立项项目《基于就业竞争力提升的高校服装与服饰设计专业教学模式构建与实践》，项目编号2024041257357，阶段性研究成果。