

艺术职业教育人才培养模式的创新实践

刘纯辉

(湖南软件职业技术大学,湖南湘潭 411100)

[摘要]本文深入探讨了艺术职业教育的发展策略,特别强调了“五金”(即专业、课程、师资、基地、教材)建设在推动职业教育高质量发展中的关键作用。通过分析艺术职业教育面临的现状与挑战,文章指出需优化专业设置、创新课程体系、强化师资队伍、完善实践基地功能及更新教材内容,以全面提升人才培养质量。此外,文章还展望了艺术职业教育的未来发展方向,强调专业化、创新化和国际化的重要性,为艺术职业教育的持续进步提供了有价值的见解和参考。

[关键词]艺术职业教育;五金建设;人才培养

[中图分类号] G712; J0-4 **[文献标识码]** A
doi: 10.3969/j.issn.2096-711X.2025.17.004

[文章编号] 2096-711X(2025)17-0009-03

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

引言

近年来,随着国家对职业教育重视程度的不断提升,一系列支持现代职业教育发展的政策相继出台。从《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》到《国家职业教育改革实施方案》,这些政策不仅为职业教育指明了发展方向,也为艺术职业教育的人才培养模式创新提供了政策保障和动力支持。在此背景下,本文聚焦于艺术职业教育的“五金”建设,探讨如何通过政策引导与实践创新,推动艺术职业教育的高质量发展。

一、现状剖析:艺术职业教育的挑战

(一)专业设置与市场需求脱节

艺术职业教育面临的首要挑战是专业设置与市场需求之间的脱节。随着艺术行业的快速迭代与新兴领域的涌现,传统专业设置往往难以迅速调整以匹配市场的动态需求。这导致毕业生在求职时面临专业不对口的困境,影响了他们的就业竞争力和职业发展前景,同时也反映出教育体系对市场变化的响应速度有待提升。

(二)课程体系与教学方法陈旧

另一大挑战在于课程体系与教学方法的陈旧。当前,部分艺术职业教育的课程内容未能及时纳入行业前沿知识和技术,教学方法也偏向于传统的讲授式,缺乏互动性和创新性。这种状况不仅限制了学生创新思维和实践能力的培养,也削弱了教育与社会实际需求的联系,使得教育成果难以直接转化为生产力,影响了教育的有效性和实用性。

(三)师资力量与实践基地不足

师资力量薄弱和实践基地缺乏是制约艺术职业教育质量的又一关键因素。教师队伍中,具备丰富行业经验和高水平教学能力的教师比例不高,且教师间交流与合作机制不健全,难以形成强大的教学合力。同时,实践基地的不足限制了学生将理论知识转化为实际操作技能的机会,影响了他们的职业技能训练和综合能力提升,进而削弱了艺术职业教育与产业需求的对接能力。

二、意义考量:五金铸魂的价值意蕴

(一)专业引领:打造金专业的基石作用

在快速变化的艺术领域,专业引领成为艺术职业教育高质量发展的核心驱动力。紧密对接市场需求,优化专业设置,是构建金色专业的首要任务。这要求教育机构不仅要敏

锐洞察行业趋势,还要深入分析市场需求,确保专业设置的前瞻性和实用性。例如,随着数字艺术的兴起,许多艺术职业院校纷纷增设了数字媒体艺术、动画设计等专业,以满足市场对新型艺术人才的需求。同时,通过定期评估专业设置的合理性和有效性,及时调整和优化专业结构,确保教育资源的高效配置。

(二)课程支撑:金课程的核心价值

课程作为艺术职业教育的核心载体,其质量直接关系到学生的成长与成才。创新课程体系,提升教学内容的时效性,是金课程建设的关键所在。同时,多元化教学模式的应用也是提高金课程教学质量与效果的重要途径。通过采用项目式学习、翻转课堂、在线协作等多元化教学模式,激发学生的学习兴趣 and 主动性,促进他们的深度学习和全面发展,在艺术设计专业中,可以组织学生参与真实的设计项目,让他们在实践中锻炼自己的设计能力和团队协作能力;在舞蹈专业中,可以引入工作坊、大师班等形式,让学生近距离接触行业大师,感受艺术的魅力与深度。

(三)教材保障:金教材的重要性

教材作为艺术职业教育知识传递的重要工具,其质量直接影响到教学效果和人才培养质量。规范教学标准,确保教学质量,是金教材建设的基本要求。这要求教育机构要严格按照国家教育标准和行业标准,制定科学、合理的教学大纲和教材体系,确保教学内容的准确性和权威性。同时,还要加强对教材编写、审查、出版等环节的监管力度,防止低质、盗版教材流入市场,损害学生的利益。

(四)师资关键:金师资的影响力

教师是艺术职业教育的核心资源,其教学水平和综合素质直接影响到学生的学习效果和成长发展。提升教师教学水平,增强教学团队实力,是金师资建设的关键所在。在此基础上,推动教学创新,促进教育教学改革,也是金师资建设的重要目标。通过鼓励教师尝试新的教学模式和方法,如项目式学习、翻转课堂等,激发学生的学习兴趣 and 主动性;通过引入跨学科、跨领域的课程内容和教学资源,拓宽学生的知识视野和思维空间;通过建立完善的评估和反馈机制,及时了解学生的学习情况和需求变化,为教学改进提供有力支持。这些举措不仅能够提升艺术职业教育的整体质量和水平,还能为培养具有创新精神和实践能力的艺术人才奠定坚

收稿日期:2025-2-21

基金项目:2024年湖南省教育厅科学研究优秀青年项目“新质生产力背景下艺术职业教育产教融合的困境与对策研究”(项目编号:24B1030)的阶段性成果;中国成人教育协会“数字赋能教育”2024年度课题“高职学前教育中中国古典舞数字化传播路径研究”(项目编号:2024-SJYB-0315)。

作者简介:刘纯辉(1985—),男,湖南武冈,副教授,硕士,研究方向:职业教育、舞蹈教学。

实基础。

(五)基地依托:金基地的实践意义

实践是艺术教育的灵魂所在,而金基地则为学生提供了宝贵的实践舞台。提供丰富实践机会,提升学生实践能力,是金基地建设的基本任务。在此基础上,深化产教融合,促进教育与产业协同发展,也是金基地建设的重要目标。通过加强与行业企业的紧密合作,共同制定人才培养方案、开发课程资源、建设实训基地等举措,实现教育与产业的深度融合和互利共赢。这种合作模式不仅能够为艺术职业教育提供更加丰富的教学资源 and 就业机会,还能为行业企业输送更多具有创新精神和实践能力的艺术人才,推动艺术产业的持续繁荣和发展。

三、构建之策:五金铸魂的实现路径

(一)专业建设——精准定位与特色发展

1.“定”需有向:深入市场调研,科学规划专业方向

艺术职业教育的专业建设,需以市场需求为导向,深入调研行业趋势,科学规划专业布局。通过精准定位,确保专业设置既符合艺术教育的本质要求,又能紧密对接社会发展的实际需求。这要求教育机构与行业协会、企业保持紧密联系,及时了解行业最新动态,为专业调整和优化提供有力依据。同时,结合地域特色和文化资源,打造具有独特优势的专业方向,如地方特色民间艺术、文化创意产业等,以提升专业的竞争力和吸引力。

2.“育”当有方:创新教学方法,强化实践教学环节

在专业建设过程中,教学方法的创新和实践教学环节的强化是提升人才培养质量的关键。艺术职业教育应注重培养学生的实践能力和创新精神,通过引入项目式学习、工作坊、模拟实训等教学方法,让学生在实践中学习、在学习中实践。同时,加强与企业、行业的合作,建立校外实训基地和产学研合作平台,为学生提供更多实践机会,使他们在真实的工作环境中锻炼技能、积累经验,提高解决实际问题的能力。

(二)课程改革——创新设计与多元融合

1.“设”宜求新:重构课程体系,探索新型教学模式

课程改革是推动艺术职业教育创新发展的重要动力。在课程体系重构方面,应注重知识的系统性和连贯性,同时融入行业前沿技术和最新艺术理念。通过探索项目式学习、翻转课堂、混合式学习等新型教学模式,激发学生的学习兴趣 and 主动性,促进他们的深度学习和全面发展。此外,还应加强跨学科课程的设置,促进艺术与其他学科的交叉融合,拓宽学生的知识视野和思维空间,培养具有综合素养和创新能力的艺术人才。

2.“融”需适度:促进跨学科融合,深化产教融合

在课程改革过程中,跨学科融合和产教融合是提升课程质量的重要途径。通过促进艺术与其他学科的交叉融合,如艺术与科技、艺术与商业等,可以丰富课程内容,拓宽学生的知识领域,提高他们的综合素养。同时,深化产教融合,加强与企业、行业的合作,共同开发课程资源、建设实训基地、开展实习实训等,实现教育与产业的深度融合和互利共赢。这不仅可以提高学生的实践能力和职业素养,还可以为企业输送更多高素质的艺术人才,推动艺术产业的繁荣发展。

(三)教材编写——实用导向与时代特色

1.“编”重实用:注重内容实用性,融入丰富案例

教材编写应紧密围绕行业需求和教学目标进行,注重内容的实用性和针对性。在教材中融入丰富的案例和实践项目,帮助学生更好地理解和掌握所学知识。同时,注重教材的更新和修订工作,及时反映行业最新技术和艺术理念的发展变化,确保教材内容的前沿性和时效性。此外,还可以邀请行业专家和企业代表参与教材编写工作,提供宝贵的实践经验和行业见解,使教材内容更加贴近实际、贴近行业。

2.“新”需应时:紧跟时代步伐,融入最新技术应用

在教材编写过程中,应紧跟时代步伐,融入最新技术应用和艺术理念。例如,在数字媒体艺术专业教材中,可以介绍最新的虚拟现实、增强现实等技术;在音乐专业教材中,可以引入电子音乐制作、音乐治疗等新兴领域的内容。通过这些举措,使教材内容更加贴近行业实际和学生需求,激发学生的学习兴趣和创新思维,培养他们的创新能力和实践能力。

(四)师资培养——专业提升与实践锻炼

1.“培”需有道:建立完善培训体系,激发教师潜能

师资培养是提升艺术职业教育质量的重要保障。教育机构应建立完善的教师培训体系,包括定期的教学研讨、学术交流、企业实践等活动。通过这些活动,帮助教师不断更新知识结构、提升教学能力和专业素养。同时,注重激发教师的潜能和创造力,鼓励他们积极参与教学改革和科研工作,探索新的教学方法和评估体系,为艺术职业教育的创新发展贡献力量。此外,还可以建立教师激励机制和评价体系,对表现优秀的教师给予表彰和奖励,激发他们的工作热情和积极性。

2.“践”促成长:鼓励企业实践,促进教学反思与成长

除了专业培训外,企业实践也是提升教师能力的重要途径。教育机构应鼓励教师积极参与企业项目、行业活动等实践活动,了解行业最新动态和技术发展趋势。通过实践锻炼,教师可以更好地将理论知识与实际工作相结合,促进教学反思与成长。同时,这些实践经验也有助于教师丰富教学内容、提高教学效果。此外,还可以建立校企互聘机制,邀请企业专家和技术人员到学校授课或开展讲座,加强学校与企业的联系和互动,促进教师与企业的交流与合作。

(五)基地打造——功能完善与合作共赢

1.“建”需强能:提升实训基地设施水平,规范管理

实训基地是艺术职业教育的重要组成部分,对于提升学生的实践能力和职业素养具有重要作用。教育机构应加大投入力度,提升实训基地的设施水平和管理水平。通过引进先进设备、优化实训环境、完善管理制度等措施,确保实训基地能够满足教学需求和学生实践需要。同时,注重实训基地的开放性和共享性,加强与行业、企业的合作,共同建设实训基地和产学研合作平台,实现资源共享和优势互补。此外,还应加强对实训基地的评估和监督工作,确保实训质量和效果。

2.“合”谋共赢:深化校企合作,实现产教共赢发展

在基地打造过程中,深化校企合作是实现产教共赢发展的关键。教育机构应积极寻求与企业、行业的合作机会,共同建设实训基地、开发课程资源、开展人才培养等。通过校企合作,可以实现资源共享、优势互补和互利共赢。一方面,企业可以为学校提供实践机会和就业岗位,帮助学生更好地融入社会和就业市场;另一方面,学校可以为企业输送高素质的艺术人才和技术支持,推动企业的创新发展和产业升级。这种合作模式有助于加强教育与产业的联系和互动,推动艺术职业教育的持续发展和创新。

四、总结展望:艺术职业教育的发展方向

综上所述,艺术职业教育在直面重重挑战的同时,亦迎来了千载难逢的发展契机。通过实施“五金”建设,即专业、课程、师资、基地、教材的全方位优化,能够切实解决专业设置与市场需求不匹配、课程体系与教学方法滞后、师资力量薄弱及实践基地匮乏等关键问题,从而全面提升艺术职业教育的培养质量。在这一转型与升级的过程中,改革创新无疑是核心驱动力,它要求不断探索新的教学理念、教学模式和教学方法,以适应新时代对艺术人才提出的更高要求。

展望未来,艺术职业教育的发展之路必将是一条持续创新、深化改革的康庄大道。具体而言,应坚定不移地深化“五金”建设,持续优化专业设置,确保其与市场需求紧密对接;

不断创新课程体系,融入更多前沿知识和技术,激发学生的创新潜能;加强师资队伍建设和提升教师的专业素养和教学能力,打造高素质的教师队伍;完善实践基地功能,为学生提供更多实践锻炼的机会;同时,紧跟时代步伐,及时更新教材内容,确保教育内容的先进性和实用性。此外,加强产教融合,深化校企合作,将是推动艺术职业教育高质量发展的重要途径,它不仅能够为学生提供更广阔的实践平台,还能够促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接,培养出更多具有创新精神和实践能力的艺术人才,为我国文化艺术事业的繁荣发展注入新的活力。

参考文献:

[1]秦程现,任永波. 职业教育“五金”建设的内在逻辑、现实样态与策略选择——基于扎根理论的质性研究[J]. 职

业技术教育,2024,45(29):37-44.

[2]施星君. 产教融合赋能高职“五金”新基建的逻辑与路径[J]. 浙江工贸职业技术学院学报,2024,24(3):12-16.

[3]陈信. 产教融合背景下职业院校“五金”建设研究[J]. 辽宁高职学报,2024,26(7):13-16.

[4]王炳忠,李澎林,傅剑. 高校继续教育创新服务县域高质量发展的“五金学院模式”研究[J]. 江西开放大学学报,2024,26(2):62-66.

[5]高培培. 中国式职业教育现代化背景下艺术类高职院校人才培养体系重塑[J]. 山西青年,2024(4):9-12.

[6]张淑佳. 新媒体环境下艺术职业教育多样化人才培养分析[N]. 中国艺术报,2023-5-5(7).

[7]吴紫璇. 职业本科教育人才培养目标研究[D]. 天津:天津职业技术师范大学,2024.

Innovative Practice of Talent Training Mode in Art Vocational Education

LIU Chun-hui

(Hunan Software Vocational and Technical University, Xiangtan Hunan 411100, China)

Abstract: This paper delves into the development strategies of art vocational education, with a particular emphasis on the key role of “hardware” (i. e. major, course, faculty, base, textbook) construction in promoting high-quality development of vocational education. By analyzing the current situation and challenges faced by art vocational education, the paper points out the need to optimize professional settings, innovate curriculum systems, strengthen the construction of teaching staff, improve the functions of practical bases, and update textbook content to comprehensively enhance the quality of talent cultivation. In addition, the paper also looks forward to the future development direction of art vocational education, emphasizing the importance of specialization, innovation, and internationalization, providing valuable insights and references for the continuous progress of art vocational education.

Key words: art vocational education; hardware construction; talent training

(责任编辑:桂杉杉)

(上接第5页)

参考文献:

[1]建设教育强国! 教育部答记者问 | “权威部门话开局”新闻发布会[EB/OL]. http://news.cjn.cn/zjjjdpd/wjzc_20044/202307/4612048.htm.

[2]吴海江,徐伟轩. 论习近平文明交流互鉴的时代内涵[J]. 社会主义研究,2019(3):7-13.

[3]习近平. 习近平谈治国理政(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,2018.

[4]宋继华,张曼,梁丽芬. 国际中文教育数字化资源建设的深层认知[J]. 国际汉语教学研究,2023(3):7-14.

[5]张雪梅,王子蕴. 国际中文教育数字化发展的前景与挑战[J]. 云南师范大学学报,2023(9):10-17.

[6]吴应辉,梁宇,郭晶,马佳楠. 全球中文教学资源现状与展望[J]. 云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2021(9):1-6.

[7]梁宇,刘晶晶,李诺恩,李晓露. 内涵式发展之“内涵”:国际中文教育教学资源建设的维度[J]. 天津师范大学学报(社会科学版),2022(12):38-44.

[8]王鹤楠,刘丹丹,任倩倩,等. 国际中文教师数字能力内涵与提升路径[J]. 民族教育研究,2022(6).

Exploration on the Path of International Chinese Education Innovation and Development Through Civilization Mutual Learning in the Digital Age

SUN Shi-juan

(Nanjing Vocational University of Industry Technology, Nanjing Jiangsu 210023, China)

Abstract: This paper focuses on how mutual learning among civilizations empowers the innovative development of international Chinese education in the context of the digital age. It analyzes the changes brought by digitalization to international Chinese education, elaborates on the core value of civilization mutual learning, and further explores specific innovative development paths from multiple aspects such as teaching resource integration, teaching mode innovation, teacher team construction, and cultural dissemination expansion, aiming to provide theoretical and practical references for improving the quality of international Chinese education and promoting cross-cultural exchange.

Key words: digitalization; mutual learning of civilizations; international Chinese education; path (责任编辑:陈思婷)