

新文科背景下设计思维在高校美术教育专业中的应用

要彬¹, 杨耀武²

(¹天津师范大学 美术与设计学院, 天津 300387; ²天津师范大学 教育学部, 天津 300387)

摘要:“新文科”理念旨在推动传统人文学科和社会科学的转型升级, 倡导学科交叉与跨界融合, 不仅为新时代高校教育指明了发展方向, 同时也提出了新的要求。美术作为一门兼具综合性与交叉性的学科, 对于人才综合素质的培养与创新能力的提升有着重要作用。高校美术教育专业作为培养未来美术教师的主阵地, 需要进行教学改革以顺应时代需求。设计思维强调以人为本, 旨在探寻问题解决的新方式。设计思维的介入预示新时代教育改革的重要探索, 为高校美术教育专业的发展提供了新路径与新内涵, 为培养适应未来需求的美术教师奠定了坚实基础。

关键词: 新文科; 设计思维; 高校美术教育专业; 跨学科

The Application of Design Thinking in the Art Education Major of Colleges and Universities in the Context of New Liberal Arts

Yao Bin¹, Yang Yaowu²

(¹College of Fine Arts & Design, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China; ²Faculty of Education, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China)

Abstract: The concept of "new liberal arts" aims to promote the transformation and upgrading of traditional humanities and social sciences, and advocates interdisciplinary and cross-border integration, which not only points out the development direction of university education in the new era, but also puts forward new requirements. As a comprehensive and interdisciplinary discipline, art plays an important role in the cultivation of comprehensive quality of talents and the improvement of innovation ability. As the main position for cultivating future art teachers, the art education major in colleges and universities needs to carry out teaching reform to meet the needs of the times. Design thinking is human-centered and aims to find new ways to solve problems. The intervention of design thinking indicates an important exploration of education reform in the new era, provides a new path and new connotation for the development of art education in colleges and universities, and lays a solid foundation for cultivating art teachers to meet the needs of the future.

Keywords: New liberal arts; design thinking; Art Education in Colleges and Universities; Interdisciplinary

1. 引言

2019年4月29日,教育部、中央政法委、科技部等13个部委在天津联合召开“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会,通过多部门协同机制,将“四新”建设推向系统化实施阶段。2020年11月3日,《新文科建设宣言》发布,对新文科建设做出了全面部署。新文科理念的兴起推动了人文社会科学领域的认知转型。这一转型不是简单的学科交叉或技术更新,而是从认知的角度对传统人文学科进行系统性的重构。在当今全球化和数字化的时代浪潮中,新文科的建设既是对学科固化的突破,也是对人文教育理念的诠释,进而引发人才培养模式的深刻变革。

高校作为学生构建应用型知识体系的重要场所,需要发挥其应有的责任。特别是美术教育专业,更要以实践为基础,挑起培养兼具人文素养与科学技能人才的重担^[1]。艺术学科是人文学科中对“人的要素”最为坚守的学科,以创造想象力和满足人内在情感需求为发展动力。如今,人工智能飞速发展,对人文素养提出了更高的要求。以美术教育专业视角审视人文素养的发展,对于艺术教育的转型升级起着至关重要的作用。

2. 新文科视角下的高校美术教育专业

从教育学的视角来看,新文科理念的提出意味着传统知识传授范式的转变。以往的人文学科教育通常将知识划分为独立的学科体系,遵循线性的知识学习路径。然而,未来社会对于教育的要求,已经从单一学科的知识掌握转向为具有综合思维的复合型人才。新文科的建设方向已经在“跨学科”的基础之上向“超学科”的方向发展。所谓“超学科”,是在一个认识论的基础上协调教育系统中的所有学科和交叉学科^[2]。新文科的构建将打破学科知识的产权边界,强调在真实问题情境中重构知识网络。新文科正是一座横跨学科规范与社会实践之间的桥梁,力图实现知识生产与应用的有机统一。这种转变要求教育者从知识的传递者转变为认知的引导者,其核心使命不再是传授既定的学科内容,而是培养学习者构建跨学科学习和多维度认知的能力。

贯彻新文科理念有助于美术教育专业打破学科壁垒。美术教育正处于人文性与技术性并存的张力之中,其面临着以技术训练为主的技术主义倾向和以理论学习为主的理论主义倾向。然而,新文科的建设可以充当平衡两种倾向的角色,将促进美术教育专业与“大艺术”观的契合。第一,超越艺术技巧训练,重视内在人格的涵养;第二,超越艺术作品观赏,强调人生层面的阐释;第三,凝铸审美情感之大爱,培养博爱之心^[3]。

在人工智能与大数据重塑人类认知方式的背景下,新文科的建设面临着“技术宰制”与“人文困境”的双重挑战。这要求新文科理念下的美术教育要培养学生无法被机器替代的能力,将过去培养目标中的“专业能力”转化为“多重能力”,包括但不限于思维能力、审美能力、跨学科能力和教学能力。新文科理念既不是对传统文科的全盘否定,也不是对科技文明的简单迎合,而是对人文教育本质的重塑。这种重塑既需要打破学科制度的路径依赖,更需要在变革中守护人文精神的核心价值。当美术教育跳出技法传承的窠臼,真正成为培养“完整的人”的创造性实践时,新文科理念的深层价值才得以彰显。

3. 新文科理念与设计思维的共通

当前,知识生产模式日新月异,让新文科理念与设计思维产生了密切关联。这两个理论共同指向突破学科边界的跨学科认知框架。在该框架中,美术教育的转型升级不再是被动的适应性调整,而是主动的认知变革。设计思维是一套关于创新式解决问题的方法论体系,包括调查研究、量化分析、头脑风暴、群智创新等,有助于人们提出创造性的解决方案。它也是一个集定义问题、解决问题、评估结果为一体的完整分析和创造的过程。设计思维不仅仅是简单的方法论,更是一种重要的能力,是人的知能结构的重要组成部分,通过与现实问题的联结来完善人们的知能结构。因此,设计思维是新时代创新型人才需要具备的一种能力,在面对复杂的现实问题能够运用已有的知识,发挥设计与思维的双螺旋结构的作用,创造性地解决问题^[4]。在新文科建设中,同样把“创新”作为根本导向,突出知识生产的原创性,强化对“人”认识的深刻性,把“融合”作为核心理念,坚持问题导向,开展跨学科、超学科研究。因此,以人为本,以创新为导向,跨学科、

综合性、创造性地解决问题即为新文科与设计思维的共通之处^[5]。新文科理念与设计思维都指向对传统知识认知模式的突破。二者都将知识生产视为持续的建构过程。新文科通过跨学科知识整合构建认知系统,通过构建跨学科的学习框架来突破学科边界。设计思维是以问题为导向并根据实践的需要而发展演化^[6],跨学科知识整合提供了方法。二者的共识表现为从“正确答案”导向转为“以问题为导向的创新性”的培养。将知识生产从学科规训中解放出来,建构起基于问题域的弹性认知框架。

新文科理念与设计思维的共通,正在触发美术教育专业的范式变革。这种变革不仅涉及教学方法的改良,更指向艺术教育知识生产模式、价值评判体系与认知结构的根本性重构。设计思维已超越工具性应用层面,日渐成为推动美术教育专业转型升级的助推器。设计思维融入美术教育专业,是将设计思维的理念、过程、方法以及技术工具具体落实到课程与教学中,是对美术教育专业的重构^[7]。

4. 设计思维应用于美术教育专业的价值

设计思维作为创造性解决问题的方法论和能力,将其引入美术教育专业中正是对于新时代培养学生创新能力的回应,也是新文科建设背景下对于人才需求的呼应,其价值如下。

其一,教育范式转型。传统美术教育的知识生产遵循“技法传承-风格演进-理论阐释”的线性逻辑,这种学习逻辑使得美术教育专业知识局限于绘画技法与教育理论中难以自拔,使得专业知识不能与现实相结合。这种循环往复的再生产机制,使专业教育长期困囿于绘画技法与教育理论的二元论框架,形成与社会现实脱节的封闭系统^[8]。这种基于学科规训的知识体系在新文科语境下面临转型发展的需要。设计思维通过问题导向、原型迭代、反馈评价等实践过程,重构美术教育的认知框架,使技法训练服务于现实问题解决,理论教育对接社会实践需求,推动美术教育从教技传授转向认知提高。

其二,复合型人才培养。人工智能、元宇宙等技术的渗透,使艺术创作从个体表达转向系统创新,要求学生要具备审美判断、技术理解、文化洞察与跨界整合能力。设计思维强调的“同理心洞察”“系统思考”“原型验证”等方法论,构建起连接艺术直觉与技术理性、文化传统与当代语境的认知桥梁。通过培养学生定义复杂问题、创新解决问题的能力,使美术教育真正回应数字时代对“艺术+科技+人文”复合型人才的核心需求。

其三,知识生产模式转变。新文科建设的核心要义在于打破学科壁垒,而设计思维为美术教育提供了跨学科整合的方法论工具。其“可视化思维”“迭代创新”“用户体验”等核心要素,能够有效串联艺术本体研究与计算机科学、文化人类学等领域的知识流动。在文化遗产数字化、公共艺术介入社会创新、智能媒介艺术创作等前沿领域,设计思维驱动的跨学科协作机制,使美术教育突破单一学科的知识生产模式,形成“艺术为体、科技为用、人文为魂”的立体化知识生态系统。

其四,强化美术教育社会价值。设计思维将美术教育从技法与教育理论的单一循环中跳脱出来,发挥其社会价值。例如,通过“社会创新设计”“参与式艺术实践”等教学模式,引导学生关注老龄化社会的审美需求、乡村振兴的文化激活、非物质文化遗产的传承与保护等现实命题。这种价值转向使艺术教育超越个体创作范畴,成为推动社会文明进程的创造性力量,在文化传承、技术伦理、公共福祉等领域发挥独特作用,验证艺术的社会效能。

5. 设计思维在高校美术教育专业中应用的实现路径

5.1. 重构知识生产体系

学科价值决定着学科建设的发展方向,不同的学科价值取向生成不同的知识生产模式。随着知识生产模式的变革,已经打破“为知识而知识”的传统知识创新逻辑。知识生产和创新知识的价值取向在于发现和应用新知识,并将其转化为现实生产力,用来创造性地解决现实问题^[9]。有学者提出,跨学科知识生产模式基于应用性逻辑,以社会中的现实问题为服务取向,以弥补科学研究和社会决策中间的知识鸿沟。超学科的知识生产模式则指向了具有社会责任感和公共性的生活世界^[10]。因此,美术教育专业的知识生产要面向现实社会,发挥美术教育的人文价值。

设计思维需要通过项目实践得以验证。基于设计思维的项目主题需要真实地存在于现实世界中^[11]。因此,设计思维的引入,需要建立以问题为导向的知识生产机制和以项目化学习为依托的实践模式,推动美术教育从封闭的学科知识再生产转向解决现实中的实际问题。这一转型的核心在于重构知识生产的动力机制,目的在于建立美术教育专业课程与现实世界之间的联系,将学习成果进行创新性转化,服务于解决实际问题,同时将社会现实问题转化为知识学习的目标。在美术教育专业中,实施项目化学习是一系列集合问题导向、情境创造、学科交叉、实践应用等特征为一体的综合化学习模式。在课程体系设计中,首先注重学习问题的引导。例如,关注艺术本体的认知重构,如数字媒介时代的造型语言嬗变;关注文化遗产命题,如非遗活态化传承的视觉转化;关注社会创新需求,如老龄化社会的公共艺术介入。这些具有丰富性、复杂性的实际问题使得专业知识的学习从固有的知识框架中跳脱,转向以实际问题为导向的知识生产模式转变,从根本上改变了知识生产的逻辑起点。同时,这些问题均是跨学科知识流动的载体,使学科知识自然融入专业学习,实现知识传授向认知建构的范式转换。其次,问题情境的创设需要虚实结合,模拟现实困境与建构实践场景,使专业知识在具体语境中获得实际意义。再次,开展具有实践性的学习活动,将目标清晰的学习问题转化为实践的最终成果。在实践活动中,主动运用多学科知识,体悟其在实际过程中的自然运用,从而提高学生的学习效率与质量。

5.2. 创新教学方法论

新文科理念指导下的美术教育专业教学变革,需要突破“教师中心-学生模仿”的传统模式,建立支持自主认知建构的教学方法论体系。这种变革本质上是教学方式从知识传递向自主认知的转变,设计思维在此过程中发挥认知脚手架功能,通过结构化工具与流程设计,培育学生的元认知能力与创新思维品质。这种转型包含两个关键维度。

第一,重视思维能力的培养。设计思维教学法的理念以建构主义学习理论为指导,发展学生的设计思维模式。从建构主义的视角来看,设计思维有利于促进高阶思维的发展,其中包括逻辑推理和批判性思维^[12]。设计思维的引入,重点是要通过培养学生的综合思维能力来促进对于美术教育专业的学习。因此,教师需要改变其教学认知方式,明确自身为教育的引导者。在项目化的学习过程当中引导学生去主动思考问题、解决问题,在实践过程中培养思维能力。教师要善于运用思维可视化工具,帮助学生将艺术直觉转化为可操作的认知框架,实现感性经验与理性思维的交互增强。思维可视化工具包括传统的便利贴、白板等,通过学生在这些工具上将学习问题、想法、解决方案等内容进行分享,记录学生的思考过程,有利于促进思维的反思和优化解决方案。最后,构建反思性实践循环系统。将设计思维中的迭代机制转化为教学反馈节点,通过阶段性评审与过程档案记录,使创作实践成为显性化的认知发展轨迹。

第二,设计跨学科课程体系。课程体系建设是专业发展的核心。美术教育在设计思维的引领下,需要构建跨学科的课程体系。课程体系的建设需要从知识选取、培养目标、课程设置等方面进行变革,特别是要融入跨学科的内容。以美术教育核心需求为导向,运用设计思维,注重学科课程建设中知识与思维的深度融合^[13]。顺应人工智能时代的发展要求,提高科学相关内容在美术教育课程中的占比,构建“美术+科学”的课程体系,以跨学科教学的方式来激发学生艺术思维、科学思维等多方面思维的全面发展。例如,生成式人工智能的发展不仅对于设计学科的影响甚大,对于美术教育而言也同样值得重视。美术教育专业的学生需要掌握生成式人工智能的使用方法,领会其在激发绘画创意、理解教育理论、建设虚拟课堂等方面的作用。

5.3. 建立跨学科实践场域

新文科的建设致力于构建学科共同体和学科集成体,其本质是学科之间的认知与知识的互动,对于重构人文社科领域的知识生产模式有着重要的促进作用。在该理念下,美术教育应建立专业联动发展机制,突破学科边界,实现学科交叉融合。这就需要以设计思维为依托,建立跨学科的学习场域。这种场域具有空间弹性大、主体多元、知识流动性强等特征。最为典型的学习场域为“文科实验室”。

新文科理念下的文科实验室具有跨学科、网络智能化、应用领域广、体系化设计、平台智能化等特征。文科实验室的建设重点在于建立“专家+学者+研究生”的跨学科研究团队来开展科研活动^[14],推进学科之间的交叉融合,形成网络化的知识生产节点。顺应新文科建设内在逻辑的

文科实验室，将重构传统画室的属性。教学的地点不再仅限于画室，而是在实验室内通过利用新技术，发挥多学科的优势来进行学习。特别是综合类大学，要充分发挥校内多学科的优势，积极搭建学科之间的合作学习机制，鼓励多学科、多专业的学生合作学习、开展研究。美术教育专业在文科实验室内与计算机专业合作，不仅是学习 AI 智能工具的使用，掌握 AI 智能工具的运用逻辑，更重要的是提高对于 AI 教学的认知水平，培养技术批判性思维；与历史学专业相合作，将美术史置于整个人类史当中进行横向排列，突破美术史线性的叙事方式，理解美术在人类文明演进中的文化促进作用；与人类学专业相合作，以人类学田野调查的方法，促进对于非物质文化遗产的调查与保护。新文科实验室的深度发展，将是对美术教育专业的重塑。这种转型不仅培育出具有跨学科视野的创新人才，更在知识生产层面形成“艺术+科技+人文”的认知共生体，使美术教育成为综合性的多学科载体。在人工智能重塑人类认知范式的时代，这种基于学科共同体的教育创新，为艺术保持人文温度与技术理性间的动态平衡提供了发展案例。这种跨学科融合实质是美术教育认知体系的重构过程。传统画室单一的技能训练，被实验室多维度的学科合作逐渐取代。这种培养方式，使美术教育突破形式美学的范畴，升华为培育文化认知与创新思维的系统工程。

5.4. 完善教学评价体系

新文科理念与设计思维的结合，需要建立多维度的教学评价体系。学生的学习发展是高校教学评价的目的和归宿，教学评价的目的应不局限于对学生进行考核，更多的在于激励，通过合理的评价来促进师生的共同发展^[15]。结合斯坦福大学的设计思维方法，将发现、解释、构思、体验、进化五部分充分转化，使美术教育专业的教学评价以学习过程、学习结果、思维与能力发展、认知转变这四个评价方式为重点，贯穿整个学习活动^[16]。

传统美术教学的过程评价多聚焦技法训练进度，而融入设计思维后，评价重心转向创作认知的演化逻辑。例如，在素描基础课程中，评价维度需突破造型准确性的单一标准，转而追踪观察方式的转变过程：如何从机械摹画转向结构解析，从视觉复制升维至空间想象；在色彩学习中，记录学习前后色彩运用方式，分析色彩运用决策过程，使隐性的艺术思维获得显性化呈现。这种过程评价不仅有助于教学了解学生的绘画能力的提高，更着重评估学生是否在学习过程中形成绘画认知提高的意识。

设计思维导向的成果评价需突破传统作品评价的审美闭环，注重艺术本体与社会效能之间的联系。例如，在油画创作课程中，评价标准既要考量色彩语言的创新性、笔触表现的情感张力等艺术维度，也需检验作品是否承载有效的社会议题介入，能否引发文化反思或情感共鸣。这种评价模式推动学生超越技法完善的表层追求，在作品创作中自觉平衡形式探索与文化表达，使艺术作品既保持审美独立性又具备现实对话能力。评价中通过关注学术作品中的观念突破点、技术融合度、文化转译效能等要素，量化绘画创新的综合价值。

思维维度聚焦艺术思维范式的结构性转变，通过解构创作过程中的认知操作，评估学生是否形成可持续进化的思维框架。在项目化学习过程中，运用思维可视化工具记录学生从灵感捕捉到方案落地的决策逻辑，分析其如何平衡感性直觉与理性分析，如何整合传统文化符号与现代绘画语言。评价重点包括：跨媒介转换中的系统思维能力、文化语境解读中的批判性思维水平、技术伦理抉择中的价值判断能力。通过阶段性思维自评量表，追踪学生从形式创作者向文化解读再向社会问题解决的认知转变，使思维发展可视化成为可能。

认知维度核心在于关注学生思维方式的变化。重点关注学生能否构建起融合艺术表达、教育方法与社会现实的多维度认知框架。这需要考察学生对艺术概念的理解与关联能力，审视其认知观念如何从关注学习绘画技巧，转向培养艺术思维培养、关注教育现状以及回应社会需求的综合素养发展。

6. 结语

新文科理念所倡导的学科交叉与知识融合，在设计思维的方法论框架下获得实践路径。美术教育突破传统画室的空间局限与师徒传承的认知边界。项目化学习方式、文科实验室的虚实交融场域、跨学科团队的协同创新机制、四维联动的评价体系，共同促进美术教育专业的学科发展。面对人工智能新技术对艺术领域的持续冲击，设计思维为美术教育提供了坚守人文温度的方法论

保障。它既不是对技术理性的盲目追随，也非对传统价值的简单回归，而是在创新实践中冀求的动态平衡。其核心使命始终清晰：培养能够以艺术思维破解复杂问题、以人文关怀引导技术应用、以文化自觉参与文明对话的新时代艺术人才。这种教育范式的创新，不仅为美术教育注入持续发展的生命力，更在新文科建设的宏大图景中，勾勒出艺术学科参与人类文明进程的独特路径。

参考文献：

- [1] 杨思华,李玉福.新时期高校美术教育的创新发展路径探析[J].美与时代(中),2022,(01):91-93.
- [2] 吴聪.新文科背景下设计思维引导设计教学改革探索与实践[J].包装工程,2022,43(S1):341-347.
- [3] 王潇宁,丰子恺“大艺术”观审美超越性质与现代启示[J].艺术研究,2023,(03):47-49.
- [4] 林琳,沈书生.设计思维的概念内涵与培养策略[J].现代远程教育研究,2016,(06):18-25.
- [5] 吴聪.新文科背景下设计思维引导设计教学改革探索与实践[J].包装工程,2022,43(S1):341-347.
- [6] 陶金元,陈劲.设计思维创新：发展演化、过程机制与实践原则[J].科研管理,2024,45(05):43-55.
- [7] 王志军,严亚玲.设计思维如何指导教学创新？——项目化学习设计的视角[J].开放教育研究,2023,29(01):26-36.
- [8] 张永康.我国高校美术教育的价值意蕴、现实困境与实践进路[J].教育科学,2022,38(05):91-96.
- [9] 白强.知识生产模式变革下的高校学科建设逻辑[J].高教发展与评估,2024,40(06):52-59+121.
- [10] 郭晓丽,孔照胜.基于知识生产模式转型的大学本科建设研究[J].教育理论与实践,2025,45(09):8-12.
- [11] 林琳,沈书生.设计思维与学科融合的作用路径研究——基础教育中核心素养的培养方法[J].电化教育研究,2018,39(05):12-18.DOI:10.13811/j.cnki.eer.2018.05.002.
- [12] 林琳,董玉琦,沈书生.设计思维教学法的理念框架与支撑技术[J].现代远程教育研究,2022,34(04):73-82.
- [13] 朱郁闻.高等艺术教育“艺科融合”的逻辑、价值与实践路径研究[J].江苏高教,2024,(04):94-99.
- [14] 孟天广,严宇.文科实验室：数字时代社会科学研究的“基础设施”[J].中国社会科学评价,2024,(02):21-30+157.
- [15] 卢婧.我国高校教学评价的现状与未来发展[J].黑龙江高教研究,2018,36(10):83-86.
- [16] 张应韬,单琳琳.新驱动：设计思维的发展赋能与教育实践[J].吉林艺术学院学报,2023,(01):61-71.