

双向疗愈：“生态——艺术——社区”三元耦合的公共艺术课程教学新范式探索

唐艳

四川美术学院造型艺术学院雕塑系, 重庆 401331

DOI: 10.61369/ETR.2025430016

摘要：本文基于教改课题《生态观融入公共艺术类课程建设的改革与实践》，提出并实践了“双向疗愈”教学理念。该理念旨在破解公共艺术类课程中长期存在的理论教学与社会实践脱节、艺术创作与生态关怀疏离的痛点。通过构建“生态—艺术—社区”三元耦合的教学模型，本改革将课程从单一的技能传授，升级为引导学生深度理解生态观、掌握跨学科方法、并投身社区服务的整合性学习体验。论文系统阐述了该范式的教学内涵、课程模型的构建，以及“沉浸式引导——参与式共创——艺术化议事”三类核心教学实践路径，以期为艺术类课程的生态转向与价值重塑提供可资借鉴的“教改方案”。

关键词：双向疗愈；公共艺术；教学改革；生态观；课程建设；社区实践

Two-way Healing: Exploring a New Paradigm for Public Art Curriculum Teaching through the Triadic Coupling of "Ecology-Art-Community"

Tang Yan

Department of Sculpture, School of Fine Arts, Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331

Abstract : Based on the educational reform project "Reform and Practice of Integrating Ecological View into Public Art Curriculum Construction", this article proposes and practices the teaching concept of "two-way healing". This concept aims to address the long-standing pain points in public art courses, such as the disconnect between theoretical teaching and social practice, and the alienation between artistic creation and ecological care. By constructing a teaching model that integrates ecology, art, and community, this reform upgrades the curriculum from a single skill transmission to an integrated learning experience that guides students to deeply understand ecological perspectives, master interdisciplinary methods, and engage in community service. The paper systematically elaborates on the teaching connotation of this paradigm, the construction of curriculum models, and the three core teaching practice paths of "immersive guidance participatory co creation artistic discussion", in order to provide a "teaching reform plan" that can be used as a reference for the ecological transformation and value reshaping of art courses.

Keywords : bidirectional healing; public art; reform in education; ecological perspective; curriculum development; community practice

引言

公共艺术课程生态转向的教改诉求

当前，高校公共艺术教育正面临从“美育普及”向“价值引领”与“社会赋能”深化的转型压力。传统的公共艺术课程内容，多集中于艺术史论知识与个人化的创作技巧训练，虽具价值，却难以回应国家提出的生态文明建设与可持续发展战略对人才培养的新要求。^[1]其核心痛点在于：生态观教育往往停留在概念灌输，未能与艺术创作实践及学生的真实情感体验深度融合；同时，课程教学与鲜活的社会现场脱节，学生缺乏将艺术知识转化为社区服务能力的有效通道。^[2]

为回应这一挑战，本教改课题《生态观融入公共艺术类课程建设的改革与实践》旨在探索一条融通“生态素养、艺术创作、社区服

务”三者的教学新路径。^{3]}本文即是该探索的核心成果。我们提出“双向疗愈”作为课程改革的核心理念，其基本假设是：一门成功的生态公共艺术课程，应能启动一个良性的教学循环——健康的生态美学实践能够滋养学生的心灵（生态疗愈人心）；^{4]}而经由艺术升华与内在成长的学生，又能生成更坚定的生态信念与更卓越的行动能力，从而反哺并疗愈社区的生态环境（人心反哺生态）。^{5]}本研究将系统阐述这一教学范式的改革理念、课程模型与实践成效。

一、教学范式改革：从知识传授到“双向疗愈”的课程重构

（一）改革理念：深生态学视野下的教学目标升华

本课程改革根植于深生态学的哲学思想，深生态学由挪威哲学家阿恩·奈斯提出，它从根本上挑战了主导工业文明的人类中心主义世界观。浅层生态学关注如何通过技术和管理为人类更有效地利用自然资源，而深生态学则激进地追问我们与整个生命圈的关系，它主张一种生态中心主义的平等，认为所有生物体都具有内在价值，人类只是“生命网”中的一个节点。^{6]}这一哲学观为我们理解“双向疗愈”提供了终极的伦理基础与世界观支撑。也是我们的教学目标从浅层的“生态知识科普”与“艺术技能训练”，升华为培育学生的“生态自我”意识。即引导学生超越人类中心主义，将自我认同从孤立的个体，扩展至与社区、自然生命网络相连的整体。^{7]}在这一目标下，“双向疗愈”具体化为两个相互衔接的教学阶段：

生态对学生心灵的疗愈（教学的情感目标）：通过组织学生在具有生物多样性和生态过程的真实场域中学习，^{8]}使其亲身体验自然之美与生态智慧，缓解数字时代带来的疏离与焦虑，重建与土地的情感连接，完成从“知识接收者”到“生态体验者”的身份转变。^{9]}

学生心灵对生态的反哺（教学的能力与价值目标）：当学生与生态环境建立起深刻的情感联结后，保护生态便从外部要求内化为“生态自我”的必然行动。课程通过艺术创作，将这种内在情感转化为公共性的审美表达与社区干预方案，培养学生成为积极的“生态行动者”。

（二）课程模型建构：以艺术为催化剂的“教学循环”模型

为实现上述理念，我们构建了“双向循环耦合”的课程结构模型，其核心是将艺术创作设置为连接“生态认知”与“社区行动”的关键催化剂。

该模型将一门课程规划为一个完整的“教学循环单元”。课程起点不再是书本理论，而是某个具体的社区生态议题（如闲置地、垃圾分类、水资源浪费）。学生在教师引导下，首先进行生态感知与调研（输入），然后通过艺术创作进行转化与表达（催化过程），最终形成具有建设性的社区艺术行动方案并加以实施（输出与反馈）。这个过程的成果——无论是环境的改善还是社区关系的激活——又会成为激励下一届学生或下一个教学单元的宝贵案例（新的输入），从而驱动教学效果的持续迭代与增强。

本模型展示了教改课程的核心运行逻辑：

1. 以真问题为起点：课程从一个具体的“社区生态议题”

出发，确保学习过程始于真实的社会需求，赋予教学强烈的现实意义。

2. 三阶段教学流程：

输入（生态认知）：学生首先通过理论与实地调研，建立对议题的理性与感性认知。

催化（艺术创作）：此为模型核心。艺术不再是最终目的，而是关键的“催化媒介”，其功能是将前期的认知“升华”为情感体验和可执行的行动方案。

输出（社区行动）：学生将创意付诸实践，在真实场域中与社区互动，完成从知识到能力的转化。

3. 实现“双向疗愈”：课程的输出同时作用于两个维度，达成教学的核心价值：

生态疗愈人心（A）：健康的生态实践与环境改善，反过来滋养学生的心灵健康，巩固其学习动力。

人心反哺生态（B）：被激发的学生成为具备生态信念与行动能力的“生态自我”，主动承担起守护环境的责任。

4. 形成教学闭环：整个过程的成果（无论是环境的改善、社区关系的激活，还是学生形成的优秀案例）会作为宝贵的反馈，反哺课程的初始阶段，成为下一轮教学迭代的新起点，从而形成一个自我增强、持续优化的“教学循环”。

二、教学实践的三条核心路径与案例

在为期两年的教改实践中，我们围绕“双向疗愈”模型，系统开发了三类核心的教学实践路径，并已在本校公共艺术课程中试点应用。

（一）路径一：生态艺术的沉浸式引导教学

此路径对应于课程的基础模块，旨在训练学生的生态感知与美学转化能力。

教学设计：带领学生考察重庆中央公园雨水花园项目。教学任务并非被动参观，而是引导学生分析其如何通过植物配置、地形塑造与路径设计，将“雨水收集、净化与排放”的生态过程，转化为一个可漫步、可观察、可聆听的多感官审美场域。^{10]}

教学成效：学生反馈显示，这种“将市政设施转化为诗意景观”的实地学习，深刻重塑了他们对工程技术、生态系统与艺术表达之间关系的理解，初步掌握了运用空间与材料语言来“转译”生态功能的创作方法。

（二）路径二：参与式艺术的社区共创实践

此路径是课程的核心实践模块，学生以小组形式深入社区，与居民共同完成一个生态艺术项目。

教学案例：课程与本地街道合作，在重庆市南岸区龙门浩街道上新街社区开展“可食地景”生态花园共建项目。学生不再是孤立的创作者，而是社区营造的协作者。他们需要与居民一同规划设计、利用废旧物制作艺术装置、并共同劳作。^[11]

教学成效：这一过程极大地锻炼了学生的跨学科协作、项目管理和沟通能力。一位学生在其反思报告中写道：“当看到居民因为这是我们共同的作品而自发排班浇水、施肥时，我才真正理解了什么是‘心理所有权’，什么是艺术对社区凝聚力的激发作用。”

图1学生工作小组集体合影

图2社区共建生态花园完工效果

（三）路径三：艺术化议事的社区治理模拟

此路径对应于课程的高阶模块，旨在培养学生运用艺术思维解决复杂公共议题的能力。

教学设计：模拟社区议事会，围绕“垃圾分类推行难”的议题，组织学生设计并主持“生态戏剧”工作坊或“未来社区蓝图”共创会。^[12]他们需要运用角色扮演、影像叙事、集体绘画等艺术工具，引导“参与者”（由同学或真实居民扮演）在共情与创造中达成共识。^[13]

教学成效：此训练使学生认识到，艺术不仅是美化环境的工具，更是激发公共理性、创新治理模式的有效媒介。^[14]学生的课程结业方案质量显著提升，从单一的空间环境作品方案，还发展为包含社区动员、持续运营机制的综合性社会创新提案。^[15]

图3学生课程作业方案《知“集”聚场——社区信息交流活动中心设计与运营》

参考文献

- [1] 陈青,李建群.公共艺术介入社区治理的路径与效能研究[J].美术研究,2022,(4):115-118.
- [2] 吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.
- [3] 刘滨谊.论风景园林学科的三大层级[J].中国园林,2020,36(10): 5-9.
- [4] 王向荣,林箐.自然的含义[J].风景园林,2019,26(8): 3-5.
- [5] World Health Organization. Urban Green Spaces and Health: A Review of Evidence[R]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016.
- [6] Næss, A. Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- [7] 姜斌.城市自然与精神健康：理论、证据与启示[J].国际城市规划,2024,39(1): 1-10.
- [8] 俞孔坚.生态艺术与生态修复[J].生态学报,2021,41(15):6301-6308.
- [9] 赵冠宁.介入性艺术：从“空间生产”到“共同体形塑”的范式革命[D].北京：中央美术学院,2022.
- [10] 毛茜,傅舒兰.社区花园作为媒介：城市更新中公众参与的空间生产[J].城市发展研究,2024,31(1):78-85.
- [11] 罗莎琳德·威廉姆斯.作为社会雕塑的艺术：论博伊斯的扩展艺术概念[M].李清华,译.北京：商务印书馆,2018.
- [12] 潘泽泉,刘丽娟.社会资本视域下社区环境营造对居民归属感的影响机制[J].社会科学研究,2023,(5): 112-122.
- [13] Jason Grant,杨波.与社区共同设计：探索“共创”设计新范式——北京工业大学耿丹学院跨学科工作坊报告[R].2025.
- [14] 董楠楠,包志毅.社区公共空间可食地景的实践与社会效益评估[J].上海城市规划,2023,(3): 132-138.
- [15] 侯晓蕾.基于社区营造的北京老城胡同绿色微更新实证研究[J].建筑学报,2021,(S1): 38-43.

三、改革成效、反思与展望

（一）改革成效

经过两轮教学实践，改革成效初步显现：

1. 学生学习主动性显著增强：基于真实议题的“教学循环”极大地激发了学生的内驱力与主人翁意识。
2. 跨学科素养得到实质性提升：学生在项目中必须主动融合生态学、社会学、设计学与艺术学知识，实现了知识的活化运用。
3. 课程思政实现有机融入：生态文明思想、社会责任与家国情怀，在“双向疗愈”的实践过程中自然而然地被学生认同与内化。

（二）反思与挑战

改革对教师团队的跨学科背景与社区协调能力提出了更高要求；同时，如何建立一套能科学评估“生态素养”与“社区赋能”成效的课程评价体系，仍是需要持续探索的难点。

（三）展望

未来，本教改项目计划将“双向疗愈”范式进一步体系化，开发成标准的教学模块资源包，并探索与虚拟仿真技术的结合，拓展教学场景。我们坚信，这一范式不仅适用于公共艺术课程，也为更广泛的人文社科课程提供了一种将价值塑造、能力培养与知识传授深度融合的“生态美育”方案。