

跨学科视域下美育经济赋能与社区资源配置模式研究

王钰¹ 杨淳² 屈洁旒³

1. 安徽工业大学 商学院, 中国·安徽 马鞍 243032

2. 川北医学院 管理学院, 中国·四川 南充 637000

3. 河南师范大学 社会事业学院, 中国·河南 新乡 453007

摘要: 本研究从跨学科视角出发, 探究美育对社区营造的经济赋能作用及资源配置模式。通过分析德阳旌阳、上海长宁、深圳龙岗等社区案例发现, 美育可提升社区文化资本, 带动特色产业发展, 增强消费吸引力。同时, 总结出课程浸润、艺术联结、展馆体验三种资源配置模式, 但存在资源错配、投入产出失衡等问题。对此, 提出优化资源匹配、创新投入模式等建议, 以实现美育与社区经济的协同发展。

关键词: 美育; 社区营造; 跨学科视角; 社会工作

Research on the Empowerment of Aesthetic Education Economy and the Model of Community Resource Allocation from an Interdisciplinary Perspective

Wang Yu¹ Yang Chun² Qu Jieni³

1. School of Business, Anhui University of Technology, Ma'an, Anhui, 243032, China

2. School of Management, North Sichuan Medical College, Nanchong, Sichuan, 637000, China

3. School of Social Undertakings, Henan Normal University, Xinxiang, Henan, 453007, China

Abstract: This study explores the economic empowerment role and resource allocation model of aesthetic education in community building from an interdisciplinary perspective. Through the analysis of community cases such as Jingyang in Deyang, Changning in Shanghai, and Longgang in Shenzhen, it is found that aesthetic education can enhance community cultural capital, drive the development of characteristic industries, and enhance consumer attractiveness. At the same time, three resource allocation models have been summarized: curriculum immersion, art connection, and exhibition experience, but there are problems such as resource mismatch and input-output imbalance. Suggestions such as optimizing resource matching and innovating investment models are proposed to achieve the coordinated development of aesthetic education and community economy.

Keywords: Aesthetic education; Community building; Interdisciplinary perspective; Social work

0 前言

美育对个人发展与社会文化建设的重要性日益凸显, 成为各界关注焦点。习近平总书记在全国教育大会中强调, 应全面加强和改进学校美育工作, 坚持“以美育人、以文化人”理念, 着力提升学生审美能力与人文素养^[1]。美育不仅是文化传播与审美提升的重要方式, 更是社区经济发展的新型驱动力。美育与社区经济产业融合, 可催生出文创产品开发、艺术旅游等特色经济业态, 带动社区商业消费升级, 创造就业岗位, 产生显著的经济外溢效应。将美育融入社区营造工作, 对提升社区建设水平、满足居民精神文化需求具有重要价值。

20 世纪 70 年代提出了“社区营造”的概念, 含义是社区居民从日常生活的视角出发, 为增强自身的自主能力、改善生活环境, 采用多种参与和学习等实践方式进行区域治理^[2]。美育作为文化资本增值的重要途径, 与社区营造存在显著的经济协同效应。一方面, 美育通过提升居民审美素养, 可增

强社区文化吸引力, 促进文化消费与创意产业发展; 另一方面, 社区营造过程中的资源整合与空间优化, 能降低公共服务供给成本, 形成特色经济业态。

1 文献综述

1.1 美育的定义与范畴

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中阐述, 美育是涵盖审美教育、情操教育、心灵教育以及致力于丰富和培育想象力与创新意识的教育, 其关键目标在于全面提升学生的审美素养, 深度陶冶情操, 切实温润学生的心灵, 充分激发学生的创造活力^[3]。美育具有独特的学科属性, 与科学教育的求真取向不同, 其更侧重培养学生的艺术审美兴趣与理解能力, 但又区别于单纯的艺术素质教育。美育的内涵极为丰富, 既包含哲学层面的审美阐释与赏析等理性知识教育, 也涵盖音乐技能训练、美术书法学习及戏曲舞蹈实践等感性体验教育, 是一种多维度、全方位的艺术审美教育体系^[4]。美育聚焦个体审美素养培育, 以塑造审美态度、

情趣与理想为核心,推动人的全面发展与精神丰盈。在个体维度,美育通过提升审美感知力,增强对艺术与生活的鉴赏能力;涵养审美情感,使人在审美实践中获得精神愉悦;激发审美创造力,鼓励个性化审美表达与价值实现。于社会层面,美育则承担着文化传承创新、提升社会文明、促进社会和谐的重要使命^[5]。

1.2 社区营造的概念与要素

社区营造是指通过多元手段参与社区建设与治理,以促进社区内部合作互动为路径,提升居民生活幸福感的实践过程。在当代社会治理语境下,其核心目标是构建宜居和谐的社区环境,强化社区归属感与凝聚力,增进居民对社区的认同感与满意度^[6]。

社区营造是以居民为主体,通过激活参与热情、整合多元资源(人力、物质、文化等),实现社区环境优化、生活品质升级的系统性实践,其核心在于培育居民对社区的归属感与共同体意识,同时通过经济、社会、环境的协调发展提升社区可持续动力,本质上是居民自主建构美好生活场景的治理过程^[7]。

1.3 美育融入社区营造的相关研究

在城市经济发展进程中,社区营造作为城市更新的重要实践路径,其核心在于通过资源优化配置与市场化机制构建可持续发展体系。这一过程中,社区需以经济效率为导向,探索居民参与的协同治理模式,通过整合文化、人力、空间等要素资源,激活社区经济发展的内生动力,为破解城市社区管理中的公共产品供给不足、资源利用低效等经济难题提供新方案。美育作为文化资本的重要载体,与社区经济发展存在深度耦合关系:一方面,美育通过提升居民审美素养与文化认同感,能够降低社区治理中的交易成本,增强社会资本积累;另一方面,美育资源的产业化开发(如社区艺术工坊、文化创意产业孵化)可形成特色经济增长点,推动消费升级与产业协同发展。

徐征指出,在社区营造过程中,美育能够助力提升社区居民的综合素养与生活品质,推动人们道德修养的完善以及智力的开发,助力个体实现全面发展^[8]。陈刚则认为,将新媒体与美育文化相结合,有利于提高社区居民的审美素养和人文涵养,从而促进社区的和谐与稳定^[9]。深圳龙岗非遗实践显示,每1元美育投入可产生2.4元社区综合收益^[10]。

2 美育融入社区营造的资源配置与经济赋能模式

2.1 课程浸润型

德阳旌阳创新构建“1+1+N”社区美育模式,通过1位艺术导师联合1位本地名师,带动N位社区人才协同教学,实现美育资源的高效整合与配置。从经济学视角看,该模式通过构建“双导师+本土助教”的参与式培训机制,降低了区域美育人才培养的边际成本,形成知识传播的规模效应;依托挖掘本土文化基因开发课程,将地域文化转化为

特色文化资本,推动传统文化资源的经济价值转化。同时,该模式通过联动城乡中小学,建立起美育资源共享网络,有效提升了区域美育资源的使用效率,形成可持续的内生发展机制,在培育文化产业人才、促进文化消费升级方面展现出潜在经济赋能效应^[11]。

2.2 艺术联结型

上海长宁区依托“艺术家发起,美术馆承接”模式,以“栗上海·公共艺术与社区营造计划”为代表,将艺术资源深度融入社区空间改造与文化活动的开展。该模式通过美术馆的市场化运营,将艺术作品、创意活动转化为可消费的文化产品,吸引游客与居民参与,直接拉动社区文旅消费增长。同时,艺术实践带动周边商业业态升级,形成“艺术+商业”的协同发展格局,提升社区空间的经济附加值。此外,艺术家与居民的互动合作,催生了社区文创产业的萌芽,如手工艺品制作、艺术体验工坊等,创造了新的就业岗位与经济增长点,实现艺术资源与社区经济的双向赋能^[12]。

2.3 展馆体验型

深圳龙岗区采用“政府牵头,媒体推广”模式,通过政策引导与资金支持,整合非遗资源建设社区美育展馆。政府通过制定非遗保护政策,吸引社会资本参与展馆建设与运营,形成“移动展览+固定展馆+媒体传播”的多维资源配置体系^[13]。一方面,非遗展馆作为文化载体,通过门票收入、文创产品开发等方式实现文化资源的市场化变现;另一方面,媒体宣传与巡展活动扩大了非遗文化影响力,吸引文旅产业投资,带动非遗体验、文化研学等相关产业发展。例如,龙岗区文化馆挖掘46项非遗项目,通过展馆展示与媒体传播,将非遗资源转化为可消费的文化产品,有效激活了区域文化经济潜力,实现美育资源的经济价值最大化。

3 美育融入社区营造经济赋能效应

3.1 人力资本增值与消费潜力激活

从经济学视角看,美育通过提升居民审美素养和创造力,推动人力资本增值。德阳旌阳“1+1+N”课程模式中,艺术导师与本土教师的协同教学,降低了区域美育人才培养成本,形成知识溢出效应;居民在艺术创作、文化活动中的参与,不仅提升了文化消费能力,还催生了如手工制作、艺术体验等新兴消费场景。例如,上海长宁“栗上海”艺术项目通过艺术市集、创意工坊等形式,直接拉动社区文旅消费,激活了在地经济活力。

3.2 文化资本转化与产业协同发展

美育将社区文化资源转化为可市场化的文化资本。深圳龙岗依托非遗展馆建设,通过文创产品开发、非遗研学等形式,实现文化资源的经济价值变现;上海长宁的艺术空间改造项目,则带动周边商业业态升级,形成“艺术+商业”的协同发展模式,提升了社区空间的经济附加值。这些实践证明,美育能有效促进文化产业与社区经济的融合,创造新的经济增长点。

3.3 社会资本积累与交易成本降低

美育活动增强了社区居民的互动与信任，促进社会资本积累，间接降低了社区治理中的交易成本。在德阳旌阳的课程实践中，“双参与”机制促进了居民协作；上海长宁的艺术共创活动则打破了居民间的社交壁垒。这种社会资本的积累，有助于减少社区矛盾调解成本，提高公共服务供给效率，为社区经济发展营造良好环境。

4 美育融入社区营造经济挑战

4.1 资源错配导致经济效率低下

当前社区美育存在显著的资源供需失衡问题，这一矛盾严重制约了美育经济赋能效应的释放。从需求侧来看，随着居民收入水平提升与消费结构升级，其对美育活动的需求呈现多元化、个性化趋势，不仅渴望基础的艺术培训、文化体验，更追求深度的艺术创作、文化IP衍生消费等高端服务。然而，供给侧却呈现出资源配置单一、低效的特征，多数社区仍以周期性的文艺演出、临时展览等传统形式为主，这类活动同质化严重，难以满足人民日益增长的精神文化需求，导致大量资源闲置浪费。

以深圳龙岗为例，尽管政府投入大量资金建设非遗展馆，系统性挖掘 46 项非遗项目资源，但由于缺乏市场化运营思维，未能有效打通文化资源向经济价值转化的链条。展馆主要依赖政府财政补贴维持运营，缺乏文创产品开发、沉浸式体验设计等增值服务，门票收入微薄，衍生消费几乎空白，导致投入产出比长期处于低位。此外，专业美育人才稀缺与场地设施不足的问题进一步加剧了资源配置困境：一方面，社区难以吸引具有经济运营能力的复合型美育人才，既懂艺术创作又擅长商业运作的专业人士严重匮乏；另一方面，多数社区缺乏多功能艺术空间、数字化展示平台等硬件设施，无法承载多元化的美育消费场景，使得潜在的文化消费需求无法有效转化为经济价值，形成“资源闲置”与“需求未满足”并存的矛盾局面。

4.2 资金投入与回报机制失衡

美育在社区发展进程中深陷资金短缺与市场化不足的双重困境，这严重阻碍其经济赋能效应的持续释放。当前，社区美育项目资金来源结构失衡，超七成经费依赖政府财政拨款，社会资本、企业赞助等市场化渠道占比不足两成，民间资金投入更是微乎其微。这种单一的资金供给模式，直接导致美育活动在场地升级、优质师资引进、专业设备采购等方面面临巨大缺口，难以满足居民对高品质美育服务的需求。

在市场化运作层面，社区美育普遍存在商业模式模糊、价值转化能力薄弱的问题。许多项目仅停留在文化展示与公共教育层面，未能将艺术课程、文化IP等资源转化为可交易的商品或服务。例如，深圳龙岗非遗展馆虽拥有丰富资源，但因缺乏文创开发与体验服务，文化资源经济转化率极低；上海长宁“粟上海”艺术项目虽集聚大量人气，却因商业变

现路径单一，收入难以覆盖运营成本。此外，社区普遍缺乏专业运营团队与市场合作经验，难以搭建“文化价值创造—流量吸引—商业变现”的完整链条，导致项目自我造血能力不足，经济回报周期漫长，严重制约了美育在社区经济发展中的持续赋能作用。

4.3 制度性障碍制约资源整合

社工作为资源整合的关键角色，其能力短板制约了美育资源的优化配置。一方面，社工缺乏经济学思维与资源运营能力，难以评估美育项目的成本效益，也无法有效对接企业、社会组织等外部资源；另一方面，社区缺乏系统性的资源配置机制，如未建立美育资源供需数据库、未形成跨部门协作网络，导致资源分散、协同性差，阻碍了美育经济赋能效应的充分释放。

5 促进美育融入社区营造的策略

5.1 加强宣传教育，提高认知水平

社区应综合运用多种宣传渠道，全方位推广美育理念^[14]。在社区宣传栏设置固定的美育专栏，定期展示优秀艺术作品、介绍艺术流派和艺术家生平，以直观的视觉效果吸引居民关注。每月更换一次专栏内容，展示不同风格的绘画作品，并配上详细的作品解读和艺术家创作背景介绍；利用社区广播开设美育专题节目，每天定时播放音乐赏析、艺术故事等内容，提高美育在居民日常生活中的曝光度；积极拓展线上宣传渠道，通过社区微信公众号、微博等平台发布美育文章、视频课程和活动预告。

推动社区学校、老年大学等教育机构开设系统的美育课程，根据居民的年龄、兴趣和基础水平，设计多样化的课程内容，如儿童创意美术课程、成人书法入门课程、老年人合唱课程等。在课程设置上注重理论与实践相结合，既要传授艺术基础知识，又要安排充足的实践操作环节^[15]；加强师资队伍建设，邀请专业艺术教师、艺术家担任兼职教师，定期为社区居民授课；鼓励社区内有艺术特长的居民担任志愿者教师，分享自己的艺术经验；建立课程评估机制，定期收集居民的反馈意见，根据居民的需求和建议不断优化课程内容和教学方法，提高美育课程的质量和效果。

5.2 加大资金投入，整合资源配置

政府应加大对社区美育的财政支持力度，设立专门的社区美育专项基金。明确基金的筹集渠道，除政府拨款外，鼓励社会各界捐赠^[16]，如企业赞助、慈善机构捐款等。向企业宣传相关税收政策，对捐赠企业给予税收优惠等激励措施，吸引更多企业参与社区美育事业；合理规划基金的使用方向，确保资金主要用于社区美育设施建设、艺术器材购置、专业教师聘请、艺术活动开展等方面；建立严格的基金管理制度，加强对资金使用的监督和审计，确保资金使用的透明度和合理性；定期公布基金的收支情况，接受社会监督，保证资金专款专用，切实提高资金使用效率。

社工应充分挖掘内部资源，对现有公共空间进行合理

改造和利用,建设多功能的艺术活动场所^[17]。社工可以将闲置的社区活动中心改造成集展览、演出、培训为一体的综合性艺术空间,配备必要的艺术设备和器材;并且鼓励居民捐赠闲置的艺术物品包括乐器、绘画工具、书籍等,建立社区艺术资源库,供居民免费借用和使用。积极拓展外部资源,加强与学校、企业、社会组织等的合作^[18]——与学校合作,开展艺术教育实践活动,组织学生到社区进行艺术表演、举办艺术讲座等,同时为社区居民提供参与学校艺术活动的机会;与企业合作,争取企业的资金支持和物资捐赠,可以为社区艺术活动提供场地、设备或赞助费用;与社会组织合作,引入专业的艺术项目和人才,邀请艺术培训机构到社区开展免费培训课程,组织艺术家与居民进行互动交流等,实现资源共享和优势互补。

5.3 强化社工作用,提升服务能力

定期组织社工参加美育专业培训课程,包括美学理论、艺术鉴赏、艺术活动策划与组织等方面。邀请知名艺术院校教授举办美学讲座,系统讲解美学原理和审美规律;组织社会工作者参观艺术展览,实地学习艺术作品的鉴赏方法;开展艺术活动策划工作坊,通过案例分析和模拟实践,提高社工的活动策划能力。并且社工需要自主学习美育知识,通过相关学习资源和在线课程平台,参加各类美育学术研讨会和交流活动,拓宽视野,提升专业素养。社工机构或服务社区可以建立社工美育知识考核机制,将美育知识掌握程度纳入考核体系,激励社工积极学习美育知识,提高自身业务能力。

社会工作者应充分发挥自身的协调沟通能力,积极整合社区内外部资源,为美育活动的开展搭建平台。首先,加强与居民的沟通交流,深入了解居民的兴趣爱好和需求,根据居民的反馈策划和组织有针对性的美育活动,通过社区问卷调查、居民座谈会等方式收集居民对美育活动的期望和建议,制定个性化的活动方案。其次,要协调社区内的学校、企业、社会组织等单位,共同参与社区美育工作,组织社区居民与学校艺术社团开展联合文艺演出,邀请企业员工参与社区艺术展览的策划和组织,与社会组织合作开展艺术培训项目等,形成社区美育工作的合力。最后,社工要积极争取政府部门的支持,及时反映社区美育工作的需求和困难,推动政府出台相关政策,为社区美育工作提供政策保障和资金支持。

6 结论与展望

美育融入社区营造能够丰富人民精神世界,提升审美素养,促进社区和谐发展。通过对多个社区实践案例的剖析可知,不同模式的美育实践在提升社区文化氛围、推动全民美育等方面成效显著。但是当前面临着认知不足、资金短缺、人才匮乏、社工作用受限及活动缺乏持续性等挑战。为推动美育与社区营造深度融合,需采取一系列策略。加强宣传教育可提升居民对美育的认知与认同,促使其积极参与;加大

资金投入与资源整合能为美育提供物质保障和资源支持;强化社工作用可有效协调各方资源,提升服务能力。

展望未来,随着社会发展和人们对美好生活追求的提升,美育在社区营造中的地位将愈发重要。各方应共同努力,完善融合机制与模式,让美育扎根社区,为居民带来福祉,推动社区可持续发展,助力实现中国式现代化。同时,期待更多研究与实践关注社区美育领域,积极探索个性化美育方案、运用科技手段创新美育形式、开展跨学科研究等方式来推动社区美育不断发展进步。

参考文献:

- [1] 本刊评论员.用大美升华人生境界[J].人民教育,2019(10):1.
- [2] 肖伟.社区营造理念下老旧小区公共空间微更新策略研究[J].城市建设理论研究(电子版),2024(24):226-228.
- [3] 徐卓,陈宇博.新时代课程美育的内涵、价值意蕴与实践进路[J].社会科学战线,2024(12):273-280.
- [4] 白晓炜,潘颖.古诗词歌曲在高校美育中的文化价值与实践路径[J].音乐生活,2024(11):94-96.
- [5] 姜望琪.评朱光潜译著《美学原理》[J].上海翻译,2023(6):73-78.
- [6] 肖伟.社区营造理念下老旧小区公共空间微更新策略研究[J].城市建设理论研究(电子版),2024(24):226-228.
- [7] 刘祖云,王太文.“社区营造”:理论渊源及其理论转译[J].理论探讨,2023(5):62-69.
- [8] 徐征.基于“有机共同体”的社区美育策略研究[J].美术,2021(3):14-18+13.
- [9] 陈刚.新媒体背景下美育文化融入社区治理的路径分析[J].新闻研究导刊,2024,15(8):34-36.
- [10] 冷娟.全民美育背景下“非遗在社区”的经济效益分析——以深圳龙岗为例[J].文化月刊,2022(11):130-132.
- [11] 韩金雨.德阳旌阳区:迈向全域高质量发展的“美丽”实践[EB/OL].[2022-11-08].中新网四川,<http://www.sc.chinanews.com.cn/bwbd/2022-11-08/176787.html>.
- [12] 赵殊苹.日常生活与美育——以“栗社区·公共艺术与社区营造计划”为例[J].上海艺术评论,2023(1):85-88.
- [13] 王克岭,段玲,黄姝茵.非物质文化遗产保护传承路径探讨——基于政策主导性与文化自觉性的视角[J].科学决策,2024(8):144-154.
- [14] 刘利平,刘延婧,宋威威.新时代美育:意蕴价值、实践困境与应对策略[J].成才之路,2022(29):45-48.
- [15] 梅芬,陈铭彬.美育融入乡村振兴的内在机理与路径——兼论文旅融合下的“乡村美”[J].社会科学家,2022(6):45-52.
- [16] 初婷,彭斌.西部乡村美育教育现状与发展对策[J].黑龙江科学,2024,15(19):144-146.
- [17] 杨雨艳,席雅鑫.毛泽东美育思想的四重逻辑[J].忻州师范学院学报,2024,40(6):80-85.
- [18] 宁宇.美育与劳育协同育人的实施路径探究——以《茶艺与茶文化》课程为例[J].福建茶叶,2024,46(12):135-137.