

沃土育新机

——美院学子在社会美育中长出自己的事业

■本报记者 黄俊娴 通讯员 章梓琪 实习生 蒋嘉韵

扫一扫,观看视频

当下越来越多美院青年跳出传统赛道,将专业笔墨与审美功底搬上互联网、夜校,在新大众文艺的赛道上开辟全新职业可能。2023年,全国最早以“社会美育”命名的中国美术学院社会美育学院正式揭牌,持续创新艺术人才培养、社会美育实践的范式。

经过三年迭代升级,学院搭建起“国美云课线上普及、国美夜校线下进阶、国美高研专业深化、AI美育创新赋能”的立体化育人体系,打通专业艺术与大众审美的壁垒,让青年学子凭专业立身、靠内容出圈,在新时代美育赛道培育属于自己的长期事业。

中国美术学院书法与篆刻专业2025届硕士毕业生吕怡娴,是这条美育新赛道上成长亮眼的青年代表。不同于多数同窗入职院校、画院或开设线下工作室的传统选择,她扎根“国美云课”平台,推出《雁塔圣教序精解——临创结合》专属线上课程。从零基础普惠授课、积累海量稳定学员,到签约专业MCN、打造个人书法艺术IP,她走出了一条小众且极具生命力的职业道路,而这份成长,正是国美社会美育人才系统化孵化体系的生动缩影。

屏幕为台,社区为堂

双线场景完成专业二次生长

“读研时我是知识的吸收者,站上云端讲台、走进国美云课后,我变成了知识的输出者和引导者。”吕怡娴表示,场景的转变,也为自己带来了身份与能力的全方位迭代。线上授课需要将精深专业知识拆解、通俗化,适配全年龄段零基础学员。

2025年,社会美育学院成立在线教育中心,以硕博学生为核心教学团队,打造“国美云课”全民美育品牌,同时全面铺开“国美夜校”线下项目,开设书法、国画、非遗手作、生活美学等多元课程。两大平台打破了学生兼职式的浅层教学模式,成为青年学子打磨教学能力、积累职业经验的核心载体。

中国美术学院艺术人文学院博士陈惊雷,毕业后便入驻国美夜校,开设线下精品课程《方寸之间——印章临习与鉴赏·零基础篆刻公益课》。依托学院配套提供的教学场地、全域宣传渠道、标准化课程包装等全套资源,精准打造传统篆刻细分教学标签,形成线上科普引流、线下实操深耕的双向赋能模式。无需个人自费租赁画室、购置全套篆刻教具,就能持续沉淀稳定生源与行业口碑,毕业即扎根大众篆刻美育细分赛道。

线上线下双线赋能的培养模式,让不同阶段、不同背景的美院学子各有所获。马来西亚籍博士毕业生温子安依托双平台,构建起“线上观察大众审美需求、线下落地实操教学”的闭环能力,在毕业前就形成了差异化职业竞争力。本科毕业备战读研的叶洲,则借助平台岗位填补了学业过渡期的职业真空,在实现经济独立的同时,积累了正规双线授课经验,让职业成长无缝衔接。

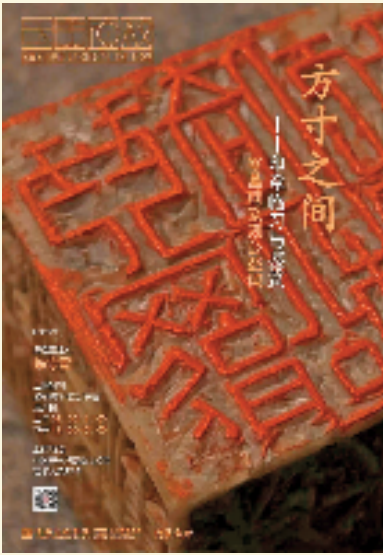
从助教到IP

跳出兼职思维,深耕长期事业

云端授课、线下实践、AI课程研发是青年学子成长的起点,而学院完善的孵化体系,助力他们跳出“课时工”的局限,从普通助教成长为独立艺术IP,真正拥有自主可控的长期事业。吕怡娴的成长轨迹极具代表性,入职初期的她只专注打磨每一节课程,而平台为她提供了全方位的成长空间:从私域学员深耕、公益直播普及大众,到专题课程开发、线下教学落地,再到MCN签约、IP商业化运营,每一步都有平台流量、运营、资源的全方位托底。

“国美云课”暑期在云南普洱进行线下授课和在线直播

国美夜校精品课程海报

中国美术学院书法与篆刻专业2025届硕士毕业生吕怡娴云课教学现场

中国美术学院AI导演力课程海报

严,又能对接大众美育需求”。对她来说,这是一种兼顾理想与现实的选择——不放弃专业标准,同时找到可持续的变现路径,让专业真正落地。

布局AI美育

打造数字职业教育新赛道

紧跟数字艺术发展趋势,学院同时也在积极布局AI艺术职业教育板块,以“传统艺术功底+数字智能创作”为核心,开辟青年美育创业全新维度,打造适配数字时代的复合型艺术人才培养体系,学院依托校内AI教学资源,在社会美育学院开设各类AIGC艺术课程。

这套AI职业培育体系,为美院毕业生开辟了全新职业路径,适配当下数字化大众美育需求,让毕业生掌握数字艺术核心竞争力,拓宽职业选择边界。

深耕大众美育

让专业艺术扎根全民生活

社会美育学院美育生态的核心底色,是面向全龄、全域、全民的普惠美育,真正让艺术走进大众生活。

广阔的大众美育市场,为美院毕业生提供了稳定且长期的职业赛道。海量普通爱好者的学习需求,倒逼青年学子跳出学院派单一创作思维,学会将学术化的专业内容,转化为大众听得懂、学得会的生活美学内容。同时,学员从入门到进阶的完整学习链路,推动青年教师持续迭代课程体系,形成“市场需求、课程打磨、IP成长”的正向循环,这是传统艺术就业赛道无法比拟的成长优势。

线上授课、线下实践、AI数字创作,早已不是简单的学生兼职,而是值得长期深耕的文化事业。吕怡娴在教学中真切见证学员的改变:普通人通过书法课程重塑审美、治愈生活,让艺术真正走进大众日常。这份价值感,让她坚定了深耕大众美育的职业信念。

中国美术学院社会美育学院院长竺照轩表示,学院立足终身教育,做强职业教育、做优生活美育,努力办一所能力的大学、生活的大学。兼顾普惠入门与专业提升,以能力培育赋能职业发展,以艺术浸润点亮美好生活。成为面向社会大众的职业能力加油站和生活美学策源地。

这座这座无墙的学院,正在做一个朴素的事——让每一个走进来的学生都有机会带着专业、带着品牌,带着一份可以长久经营的事业走出去,站在属于自己的人生舞台。

“传统美院就业路径较为单一,而多赛道美育生态带来了全新可能。”吕怡娴坦言,如今的她不再是单纯的授课教师,而是拥有独立内容品牌、持续商业价值的艺术创作者。她的书法专题课程,成为美院学术积淀转化为大众知识产品的典型样本。从资质审核、试讲培训,到公域引流、私域运营、数字内容开发,学院搭建起完整的成长阶梯,让青年学子立足专业、稳步成长。

轻量创业

一个人就是一支队伍

在社会美育平台的生态里,还悄悄生长出一种更轻量、更自由的创业形态——“一人公司”。

一个毕业生,一台电脑,一个麦克风,依托平台的课程体系和流量分发,就能完成从内容生产到商业变现的全链条。没有

场地租金,没有招生焦虑,没有复杂的团队管理。平台提供基础设施和品牌背书,教师只需要做好一件事:用专业说话。

这种模式极大地降低了美院毕业生的创业门槛。过去,美院毕业生想靠专业吃饭,要么挤进体制内的画院、学校,要么自己租场地开画室——成本高、风险大、周期长。而现在,他们可以在平台上先积累学员、验证课程、打磨风格,再逐步独立出来,形成自己的品牌。

应届硕士生钟真正是被这份创业潜力与成长空间吸引。在她看来,国美云课作为一个初创平台,给年轻人最大的红利是“参与感”——从课程体系的搭建到教学模式的探索,从内容生产到用户运营,新人可以全程参与。钟真说,最打动她的是“依托中国美术学院专业底色,线上美育既能守住美术教育的专业标准与专业尊