

双创背景下高校艺术设计专业课程 体系构建研究

●王 茜

[摘要] 随着社会经济的转型升级,对艺术设计领域的创新人才需求日益扩大。艺术设计不仅关乎美学和创意表达,更是产业发展和经济增长的重要推动力。高校作为艺术设计人才培养的主要场所,其教育质量和教学模式直接关系设计人才的素质 and 创新能力。本文从创新创业教育的理论基础、课程构建的理论模型、课程构建的内容与实施措施、双创教育融入高校艺术设计专业教学改革建议几个方面探索双创背景下高校艺术设计专业课程体系的构建方法。

[关键词] 创新创业;艺术设计;课程体系;构建

随着经济结构的调整和创新型经济的崛起,对具有创新能力和创业精神的人才需求日益增长。在这样的大环境下,主管部门提出“大众创业,万众创新”,旨在激发全社会的创新活力和创业热情。高校作为人才培养的摇篮,承担着培养创新人才的重要任务。高校艺术设计专业能够培养具有创新思维和设计能力的专业人才。艺术设计专业学生通常具有较强的创造力、审美能力和实践能力,这为将双创教育理念融入专业教学提供了独特的优势和可能性。然而,当前高校艺术设计专业教学存在一些问题,如课程内容与市场需求脱节、缺乏跨学科交流与合作、实践教学环节不足等,这些问题限制了学生创新能力和创业能力的培养。为了更好地适应社会经济发展的需求,高校艺术设计专业教学需要进行改革和创新,将双创教育有机地融合到专业教学中。通过课程体系的重构、教学方法的创新以及实践环节的增强,不仅可以提升学生的创新实践能力,还能激发他们的创业意识,为他们未来的职业生涯和个人发展奠定坚实的基础。

Q 研究意义

目前,高校艺术设计教育面临多方面的挑战。首先,部分高校的课程体系相对陈旧,与行业发展和市场需求存在一定脱节,难以充分培养学生的实践能力和创新思维。其次,教学资源分配不均,实践平台和跨学科交流机会有限,影响了学生综合设计能力的提升。此外,缺乏有效的创新创业教育机制,导致学生创业意识和创业能力不足。因

此,本研究的意义体现在以下三个方面:(1)推动教育改革与人才培养的健康发展。通过研究双创教育与艺术设计专业的有机融合,提出具体的课程体系构建方案和教学模式改革策略,有助于推动高校艺术设计专业的教育改革,培养学生的创新思维、协作能力和实际操作技能,提高教育质量,为社会输送更多具有创新精神和创业能力的高素质艺术设计人才。(2)加强校企合作。研究双创教育在艺术设计专业中的应用,可以促进高校与企业的合作,通过实际项目合作、实习实训等方式,增强学生的工作经验和职业技能,提升毕业生的就业竞争力。(3)拓展研究领域。本研究可以为后续关于双创教育与专业教育融合的研究提供理论和实证基础,丰富相关学术领域的研究成果。对优化高校艺术设计教育模式,培养适应社会经济发展需求的创新型人才具有重要的理论和实践意义。

Q 创新创业教育的理论基础

当前,创新创业教育(以下简称“双创教育”)成为高等教育发展的重要趋势。双创教育强调通过教育培养学生的创新思维、创业能力以及适应未来社会的综合素质。目前已有的相关理论研究梳理情况如下:在创新教育理论研究方面,克莱顿·克里斯坦森在《创新者的窘境》中提出创新者需要具备破坏性思维,能够颠覆传统观念并创造新价值。这为创新教育提供了理论支持,强调教育应培养学生的批判性思维和问题解决能力。索耶在《创新思维:创造力的新时代》中讨论了创新思维的培养方式,指出教育环境应该鼓

励探索、实验和跨界合作，以激发学生的创意潜能。赫里斯等在《创业学》中总结了创业领域的理论与实践，为创业教育提供了一套系统的知识体系和教学框架。在双创教育融合的理论研究方面，文章《创新与创业教育：理论、实证与政策》中分析了双创教育的内涵、策略和实施路径，提出了将创新教育与创业教育相结合的具体方法。《高等教育中的创新创业教育》中强调了创新创业教育对学生个人发展和社会经济发展的重要性，并提出了相应的教育策略。

结合国内高校艺术设计专业的现状，这些理论文献为双创教育提供了坚实的理论基础。通过借鉴和整合这些理论，可以为艺术设计专业的课程改革提供指导，构建出既能够激发学生创新潜能，又能够培养其创业实践能力的教育模式。

Q 课程体系构建的理论模型

在构建基于双创教育融合模式的高校艺术设计专业课程体系时，本研究将参考以下理论模型：（1）布鲁姆的教育目标分类学。布鲁姆提出了一个被广泛接受的教育目标分类体系，包括认知领域、情感领域和动作技能领域。在课程体系构建中，这一模型可以帮助确定教学活动的目标层次，确保课程内容能够全面发展学生的知识、情感和技能。（2）斯坦福大学的“设计思维”。蒂姆·布朗在《改变世界的设计理念》中推广了设计思维的概念，强调跨学科合作、用户体验和快速原型制作。这种思维方式也契合了目前“新文科”理念的学科发展方向，同时设计是一门交叉学科，对于艺术设计专业的学生来说建立理性的设计思维至关重要，斯坦福大学的“设计思维”也可以作为课程体系构建的核心思想之一。（3）创业教育的三阶段模型。美国创业教育之父杰弗里·蒂蒙斯提出了创业教育的三阶段模型。这一模型可以用来指导艺术设计专业的学生从提升创业意识和创业技能，到实际创业实践的过渡。创业并不是社会的新生事物，只要有市场经济就会有创业。国外学者较早地开始了对大学生创业现象的研究，杰弗里·蒂蒙斯提出了创业三阶段模型，指出创业过程涉及机会、团队、资源三个要素，包括启蒙、精化和实施三个阶段。

Q 课程体系构建的内容与实施措施

结合本研究的理论基础和理论模型，将构建一个包含以下要素的课程体系：首先是知识传授与创新能力培养，确保课程内容涵盖艺术设计的基础理论和创新方法，同时通过案例分析、批判性思维训练等方式培养学生的创新思维。其次是实践技能与项目驱动，设置实验室、工作坊和实习机会，让学生参与到真实的项目中，应用所学知识解决实际问题。再次是跨学科合作与团队精神，鼓励学生与其他学科

的学生合作，开展团队项目，培养沟通协作能力。最后是创业意识与商业技能，提供创业相关课程，如商业计划书编写、市场营销等，以及通过创业大赛、创业孵化等活动，激发学生的创业热情并提升其商业运营能力。

（一）课程内容的创新整合

（1）理论与实践的结合。在艺术设计专业中，理论知识为学生提供了设计的基本原则和概念，而实践活动则让学生有机会应用这些理论并发展其创造力。为了有效地结合理论与实践，本研究建议采用以下递进式教学策略：首先是案例教学法，在理论知识的讲授过程中，通过分析大量真实的设计案例，使学生能够将理论知识与实际情境相联系，引导学生进行主动思考，主动寻找问题和解决问题。同时，在实践教学过程中可以采用两步并举的教学模式，即项目驱动学习与行业实习合作。学生可以选择参与跨学科团队项目，解决实际设计问题，从而深化对理论知识的理解和应用，并将实践结果应用于“挑战杯”“互联网+”等高水平创新创业项目大赛中，实现以赛促教、以赛促学。其次学生也可以选择行业实习合作的教学模式，即与本地企业和设计工作室建立合作关系，通过完成契合学生学习水平的实际案例培养学生解决实际问题的设计能力，并建立竞争机制，择优提供选择实习的机会，使学生在真实的工作环境中学习和实践。最后，增设反思性学习课程，并对应学时学分，鼓励学生在实践环节后进行反思，形成研究报告，以更好地理解理论与实践的联系。（2）知识与技能的融合。艺术设计不仅要求有扎实的知识基础，还要求具备将这些知识转化为实际设计作品的技能。因此，当前构建的课程体系旨在促进知识与技能的有机融合：①建立技能工作坊。定期举办技能工作坊，如平面设计、三维建模、用户界面设计等，以确保学生掌握必要的技术技能。②设立翻转课堂。通过翻转课堂模式，学生在家预习理论知识，课堂时间则用于讨论、实践练习和技能培训。③开设跨学科课程。开发包含艺术、工程、商业等多学科内容的课程，以培养学生的综合思考和解决问题的能力。④健全持续评估机制。设置定期的技能测试和项目展示，确保学生在知识掌握的同时，也能够不断提升实际操作能力。通过上述措施的实施，以期构建一个既重视理论基础，又强调实践应用的课程体系，从而更好地让艺术设计专业的学生应对未来职业生涯的挑战。

（二）改进教学方法的具体措施

（1）项目式学习的具体措施。建立与行业的合作框架，为学生提供真实且具有挑战性的项目。例如，与本地企业或国际公司合作，让学生团队解决实际的设计问题，如为城市公共交通系统设计新的视觉标识系统。项目过程中，教师扮演顾问角色，而客户代表提供反馈，确保学生的工作符合专业标准。完成后组织一个展示会，让学生向校内外人

士展示他们的成果，并接受评审。(2)翻转课堂的具体措施。开发一套完整的在线学习资源库，包括视频讲座、阅读材料和自测题目。要求学生在课前完成理论学习，以确保课堂时间能够用于深入讨论、批判性思考和实践操作。例如，在“室内设计原理”课程中，学生需要在家学习关于室内设计的历史和理论基础，课堂上则通过分析具体的案例和模型的搭建来加深理解。教师可以实时监控学生的在线学习进度，并在课堂上提供针对性的辅导。(3)案例教学的具体措施。精心挑选与课程内容紧密相关的国内外优秀设计案例，并邀请设计者参与案例讲解。这些案例应涵盖多个层面，如概念发展、技术实施、项目管理等，以便全方位地展示设计流程。结合案例，安排相关的模拟活动或工作坊，让学生亲身经历设计的每个阶段。此外，鼓励学生进行小组讨论，以提高他们的分析能力和批判性思维能力。

Q 实践环节的设计及具体措施

(1)实习措施。与多家设计公司和机构签订合作协议，建立长期稳定的实习基地。例如，与北京的创意设计协会合作，为学生提供各大设计工作室的实习名额。通过这些合作，学生可以接触品牌策略、视觉传达、产品设计等多个领域的实际工作。要求学生在实习前制定详细的学习计划，并在实习结束后提交一份包含反思和学习成果的实习报告。此外，实习单位的评价也将作为学生实习成绩的一部分。(2)工作坊模式的具体措施。每学期至少举办两个与当前设计热点相关的工作坊，不仅由校内教师主导，也邀请外部专家参与。为了增强工作坊的实效性，每个工作坊的人数限制在15至20人，确保每位参与者都能得到个性化的指导。工作坊的主题可以是具体的技能培训，如“3D打印在产品设计中的应用”，也可以是更宽泛的主题研讨，如“未来城市的设计挑战”。每次工作坊结束后，学生需完成一个项目，将所学知识转化为实际的设计输出。(3)创新创业竞赛。建立一个辅赛机制，梳理教育部白名单下的学科竞赛目录，制定参赛计划并整理与参赛计划适配度高的课程目录。基于以教促赛理念，高校将为学生提供必要的资源支持，如专项培训、指导教师的建议、用于制作作品的配套实验室或材料、参赛费用等。根据教育部白名单下的学科竞赛举办对应校赛，模拟真实的赛场环境，提出具体的设计挑战，学生团队需要从零开始，经历整个设计和产品开发过程。落实到具体的措施，学生能够在真实的工作环境中应用所学，培养解决复杂设计问题的能力，同时激发他们的创业精神和创新思维。这些实践经验将提升学生的专业能力，为他们未来的职业生涯发展奠定坚实的基础。

Q 双创教育融入高校艺术设计专业教学改革建议

通过对基于创新创业教育融合模式的高校艺术设计专业课程体系构建方案的深入探讨，笔者提出以下针对教学改革的建议：(1)加强产学研合作。高校应与企业、设计工作室以及研究机构建立紧密联系，促进校企合作，为学生提供实习、实践和就业机会。这种合作有助于将最新的行业需求和趋势引入课程内容中，增强教学的实用性和前瞻性。(2)推动教学方法创新。继续探索和实施项目式学习、翻转课堂和案例教学等多样化教学方法。这些方法能够鼓励学生主动学习，提高批判性思维能力，并促进理论知识与实践技能的有效结合。(3)培养跨学科设计能力。鉴于现代设计问题的复杂性，艺术设计教育应注重培养学生的跨学科工作能力。通过与其他学科，如工程学、人机交互和商业管理等领域的结合，拓宽学生的知识面，提升他们解决综合性问题的能力。

设计学具有专业化程度较高、社会实践性较强的特点。当前，人们更加注重精神上的追求，所以各类设计专业的市场需求不断增高，同时大部分设计专业创业前期在资金上的投入不高，更适合大学生在较短的时间内实现“知识效益化产出”。因此，探索双创教育与设计学学科有机融合的模式，能够促进学科建设优化、推动学生全面发展、缓解社会就业压力，并且能够实现设计学学科的教育教学与社会需求、社会经济一体化发展相结合的良性教育模式。

参考文献

- [1]刘晔.产教融合视域下的高职艺术设计类专业教学改革策略[J].美术教育研究,2023(20):156-158.
- [2]吴静兰.产教融合背景下高职创新创业人才培养模式探索与实践——以艺术设计类专业为例[J].文化创新比较研究,2019,3(28):132-133.
- [3]刘宇,虞鑫,许弘智.“双创”背景下创新教育的实践、效果与机制研究[J].现代教育技术,2015,25(11):106-112.

基金项目:

甘肃省教育科学“十三五”规划2020年度一般课题项目,项目名称:“双创教育”与高校艺术设计专业教学有机融合的方法研究,项目编号:GS[2020]GHB4736。

作者简介:

王茜(1986—),女,汉族,甘肃兰州人,硕士,副教授,西北民族大学,研究方向:环境艺术设计。