

高职艺术设计类课程项目化教学设计与实施的创新研究 ——以《纤维艺术设计与制作》课程为例

寿家梅 付卉

重庆文化艺术职业学院，重庆市，400000；

摘要：本研究以高职艺术设计教育中项目化教学改革为背景，以《纤维艺术设计与制作》课程为例，探讨了艺术设计类专业课程项目化教学的设计框架与实施路径。通过构建以“工作过程线、知识线、技能线”“三线”并行的“教学做”一体化课堂。形成了以真实项目为导向、以工作室为平台、以成果产出为评价标准的教学体系。研究表明，项目化教学显著提升了学生的职业能力、创新意识和团队协作水平，为艺术设计类课程的教学改革提供了可借鉴的实践范式。

关键词：高职教育；艺术设计；项目化教学；纤维艺术；教学改革

DOI：10.64216/3080-1516.25.08.036

1 研究背景

(1) 职业教育类型化发展对实践教学提出了新的要求，高职院校设计类专业的人才培养有别于一般本科的人才培养，主要是培养设计类行业高技能的应用型人才，同时要求他们具备审美能力和创新能力，高职艺术设计教育的现状与挑战（如实践能力培养不足、与企业需求脱节等）。在高职的课程设计中许多技艺技能类的课程已将项目化教学贯穿到课堂中，但设计类的课程项目化的融入还非常欠缺，一是由于设计类课程的教学特殊性，需要学生完全掌握基本知识和设计方法才能参与制作项目，二是企业项目是需要在规定时间内完成提交，学生的学习进度相对较慢。

(2) 传统教学模式与职业能力培养的脱节现象，在设计类的课程实施也存在一些问题，如传统的设计类课程的教学设计是根据章节内容逐一学习，企业教学资源缺乏、与课程实际相关联的实践教学基地资源较少，缺乏与企业岗位的典型工作任务相关联，与实际工作项目实施没有紧密的联系，严重影响教学质量和课程的教学培养目标，而项目化教学设计更能与企业工作岗位、典型工作任务相联系，学生在项目化的教学设计中通过完成各个小任务，来达到岗位的要求最后能胜任企业实际项目的相关任务，因此高职艺术设计类专业课程的项目化教学设计的融入十分重要，不仅能培养学生的实践能力还能培养学生的职业创新精神。

2 高职艺术设计类课程项目化教学的设计

2.1 项目化教学设计原则

在高职艺术设计类课程中实施项目化教学需紧密结合职业教育的实践性、应用性特点，以行业真实需求

为导向，培养学生的创意能力、技术技能和职业素养。项目化教学设计原则要遵循以职业能力为导向、真实项目为载体、学生为主体、多元评价为支撑。

2.2 项目化教学内容设计

在进行项目化教学内容设计之前需对行业企业的岗位进行调研，梳理岗位的技能要求和工作职责，项目内容对接行业标准和实际项目的流程，融入企业真实案例或校企合作项目，基于行业需求的课程模块划分。选择真实企业项目案例进行教学内容设计，项目案例选择标准达到真实性、综合性和可操作性。

2.3 项目化教学教学流程设计

项目导入→任务分解→团队协作→实践操作→成果展示→反思评价。

2.4 项目化教学资源与环境设计

校企合作平台、工作室制、数字化教学工具（如VR/AR、设计软件）。

3 项目化教学课程案例

纤维艺术设计与制作课程是高职院校公共艺术设计专业核心课程，于第三学期开设，共72学时，是一门传统工艺与现代设计的融合课程，同时也是材料创新与空间应用的交叉学科。其主要内容是通过讲授纤维艺术基础知识、纤维技艺基本技能、纤维创作方案实施方法，培养学生对纤维材料敏锐的感知能力、纤维艺术创作的实践能力与运用纤维材料的创新能力。通过不同项目任务以促进学生团队合作的劳动技能，致力于培养具备深厚艺术造型基础、有开拓性创新思维、创造性手工技艺的综合性设计人才，最终落实三全育人、立德树人的要求与根本任务。

表1 课程项目任务

项目序号	项目任务	学时分配
项目一	初探纤维艺术创作	16 学时
项目二	“一村一品”平面类纤维艺术创作	16 学时
项目三	“乡村民俗文化”立体类纤维艺术创作	16 学时
项目四	“一镇一业”综合类纤维艺术创作	24 学时

以该课程其中项目三“乡村民俗文化”立体类纤维艺术创作为例：项目化教学实施流程分为以下几个步骤进行：

(1) 项目导入

首先，授课教师在课程平台上发布该项目的教案及教学资源，学生可通过平台进行提前预习，课前，预习任务，准备教学中要用的材料。其次课中案例启发环节，通过案例讲解，调动学生思考能动性。讲授新知环节，教师讲授新知，进行示范操作。课堂互动环节，充分运用云课堂，学生展示讲解作品，展开讨论。

(2) 任务分解：纤维艺术作品制作是大型的综合项目，要求以团队协作的形式完成，学生可根据任务书进行自由分组，教师再根据学生情况做适度调整。依据公共艺术设计专业人才培养需求，结合对应岗位技能要求，兼顾学生学情与教学条件，制定任务分解及三维目标。

(3) 团队协作：团队成员在项目调研后进行制定项目方案，以PPT的形式呈现，完成项目方案后以小组为单位进行项目方案的汇报，项目主题的选择，要求阐述作品的设计构思、材料选择、制作方法等。

表2 项目主题类型选择

主题类型	问题示例	技能目标
传统工艺创新	如何用现代材料重构传统编织纹样？	手织机操作、图案数字化转换
纤维与空间装置	如何用软材料打造互动性空间装置？	结构设计、材料力学测试
可持续纤维艺术	如何用废旧纺织品创作环保艺术作品？	材料再造、拼贴技法
纤维与科技跨界	如何将光纤/导电纤维融入交互式织物？	基础电路连接、传感器应用

(4) 实践操作：在实践操作中需平衡“工匠精神”与“当代表达”，通过“材料实验-文化解码-技术突破-应用落地”的闭环训练，培养学生对纤维媒介的深度掌控力与跨界创新能力。可结合地域产业特色（如梁平

年画、荣昌夏布）。准备所需的工具材料（梭子、绣绷、染色锅、激光切割机），选择材料进行作品制作，在制作的过程中需注意以下技术难点问题。

表3 技术难点问题归纳

技术难点	解决方案	教学策略
材料收缩变形	预处理（水洗/拉伸定型）	提供材料处理对照实验表
复杂结构固定	使用隐形支架或热熔胶加固	示范“结构力学测试”微课
色彩牢度不足	选择酸性染料或固色剂处理	邀请染坊师傅工作坊指导
电子元件整合	采用柔性电路板或导电纱线	与电子信息专业跨学科合作

(5) 成果展示：教学项目内容以乡村传统纤维材料为载体，以××镇为特定场域，进行“乡村民俗文化”立体类纤维艺术创作。教学内容融入非遗传统技艺，鼓励学生了解传统文化与传承工艺，树立文化自信和民族自豪感。教学实施过程中，学生研究制作纤维艺术创作，完成纤维艺术创作作品设计，体验劳动的成就感和幸福感，加强了劳动教育观。学生将制作好的实物作品进行展示，需考虑灯光、悬挂方式等展示设计。过程纪录片（记录从材料处理到成品的全流程）。

(6) 反思评价：通过过程档案+阶段汇报形成过程性评价，通过收集草图、实验样本形成过程档案袋，作

品完成制作进行展示讲解形成终结性评价（作品展示+商业价值），邀请非遗传承人、乡村民众、纤维艺术家、手工艺品牌创始人团体纳入到教学评价的范畴中，评价主体从专业性、适用性、实用性、可行性、艺术性、创新性等多方维度考量评价教学成果的呈现效果，从不同需求、不同角度、不同层级评价教学成果的实施效果。在多方评价主体与院校内部专业教师的共同评价下，分析得出教学成果的优点与不足，鼓励学生利用评价反馈整改作品内容，使之能够更加契合乡村振兴的实际需求。

4 项目化教学实施成效

4.1 学生学习成效

采用真实设计项目引入教学,形成以工作过程系统化,以“工作过程线、知识线、技能线”“三线”并行的“教学做”一体化课堂。对接工作项目,创设真实工作任务情景,激发了学生学习兴趣和热情;多元评价体系的引入,改变了过去学生单一、陈旧的学习模式,促进了学生、师生之间的互动交流,学生参与度100%。在教学中,通过微课、资源库、PS、3D设计软件等信息化手段的运用,打破了传统课堂理论知识与技能实践相割裂的状态,使理论知识学习和技能训练相结合;课前、课中、课后针对学生问题,及时推送教学资源,促进了教学重点的解决和难点的突破。

项目式教学要求学生能够分组合作完成对应项目中的工作任务,且都必须紧密团结、分工明确。在此期间,各小组通过完成项目任务沟通了同学情谊,增强了凝聚力,小组间的竞争让各小组注重作品的质量,精益求精,追求完美,也更加热爱自己的专业和将要面对的职业。

4.2 教学团队成长

通过教学项目实施,突破以内部封闭式授课为主体的教学模式,充分对接区域乡村振兴设计项目的真实需求,推动以改造乡村旧存村落生态为目的、承接乡村设计实战项目为驱动、师生共建乡村设计研发课题组为导向的新型教学模式。

充分利用国家级、市级非遗传承大师授课资源,将非遗传承人请进课堂,面授非遗手工传承技艺,丰富师资队伍,实施“双导师制”,校内教师主导设计理论,非遗工艺大师指导技术实现,企业方导师、传统技艺大师、高校教师进行教学经验、教学技能、教学方法的交流学习,建立了高素质的校企教师教学团队,实行三方育人。与涉及传统技艺传承与创新的相关企业开展校企合作,实行了校企联动。高职院校的设计类专业教师进企业和大师工作室进行锻炼学习,使教师丰富自身专业知识、改良教学方式和方法,紧跟时代发展要求。

4.3 社会服务成果

教学环节紧密对接院校社会服务项目“非物质文化遗产传承人研修研习”培训计划,完成社会服务项目“非物质文化遗产传承人研修研习”培训计划3期,与非遗传承人工作室合作项目2项,为本地企业完成纤维艺术设计与制作项目3个。

通过高职艺术设计类课程项目化教学的探索与实践,带动当地的非遗技艺、工艺产品的发展,可以促进地方经济的发展,提升地方产品的附加值和市场竞争力。

教学通过纤维艺术创作项目的开展实施,充分调动公共艺术设计专业在乡村公共空间设计改造、乡村文创产品研发设计、乡村文化品牌建设等方面的专业效能,实现职业教育人才培养目标多维化与乡村振兴战略部署对设计人才需求的双赢。

5 结语

本论文在研究艺术设计类课程的项目化教学的基础上,探究设计类课程的教学设计的开发与实施的创新路径,提出教学内容、考核形式、教学资源的创新与实践思路。在高职院校艺术设计类课程项目化教学设计进行探究,深入贯彻校企合作,三方育人,采取“引进来”和“走出去”的方式进行实践创新,通过校企导师对课程的指导,将以“企业行业调研—岗位技能需求—引入实际项目—典型工作任务—制定教学设计—设置考核形式”的思路,进行确保学生知识的构建、技能的提高,以及职业素质养成,最终提高学生的职业能力、提高教师的教学能力、提高人才的培养质量。项目化教学在艺术设计类课程中的应用,有效弥合了学校教育行业需求的鸿沟。《纤维艺术设计与制作》课程的实践表明,通过精心设计的项目体系、真实的生产情境和多元的评价方式,能够显著提升技术技能人才的培养质量。未来需进一步深化产教融合,完善项目化教学的质量保障机制。

参考文献

- [1]教育部.职业教育专业目录(2021年)[Z].2021.
- [2]姜大源.工作过程系统化课程开发方法[J].中国职业技术教育,2018(17).
- [3]劳飞.基于项目化教学的“网页设计与制作”课程改革与实践[J].教育与职业,2014(10).

作者简介:寿家梅,女,重庆奉节人,重庆文化艺术职业学院讲师;

付卉,女,河南商丘人,重庆文化艺术职业学院副教授。

课题:2022中国艺术职业教育学会科研项目一般课题《高职艺术设计类课程项目化教学设计与实施的创新研究》,课题编号:CEFA2022068,寿家梅,重庆文化艺术职业学院。

2024重庆市教育科学规划课题教学研究专项一般课题《高职设计类专业“‘非遗+’三融合”教学模式改革的创新与实践》,课题编号:K24ZG3360315,付卉,重庆文化艺术职业学院。