

“一体、两翼、三传、四阶段”的《现代民艺设计》课程 教学创新报告

王 东

摘要：《现代民艺设计》是视觉传达设计本科专业课程，针对教学中课程内容同质化、学习内驱力不足、设计思维和实践能力不足、“学生为中心”理念落实不足等教学“痛点”问题，课程进行“一体、两翼、三传、四阶段”的教学创新实践：教学内容聚焦传统民艺设计创新，贯彻知识传授、能力培养、价值观塑造三位一体教学理念；以传统民艺和设计创新为两翼；根植传统、通过视觉传达，传播优秀传统文化；教学过程以学生为主体、课程问题为导向，以问题驱动、问题探究、问题解决、问题反思四个阶段设计实施。教学实践表明，课程发挥了齿轮和纽带作用，学生内驱力得以激发，设计解决问题能力得到提升，坚定了设计理想和文化自信态度，凸显了专业普适性下的地域文化特色，为中国多民族文化语境中现代设计教育作出了有益探索。

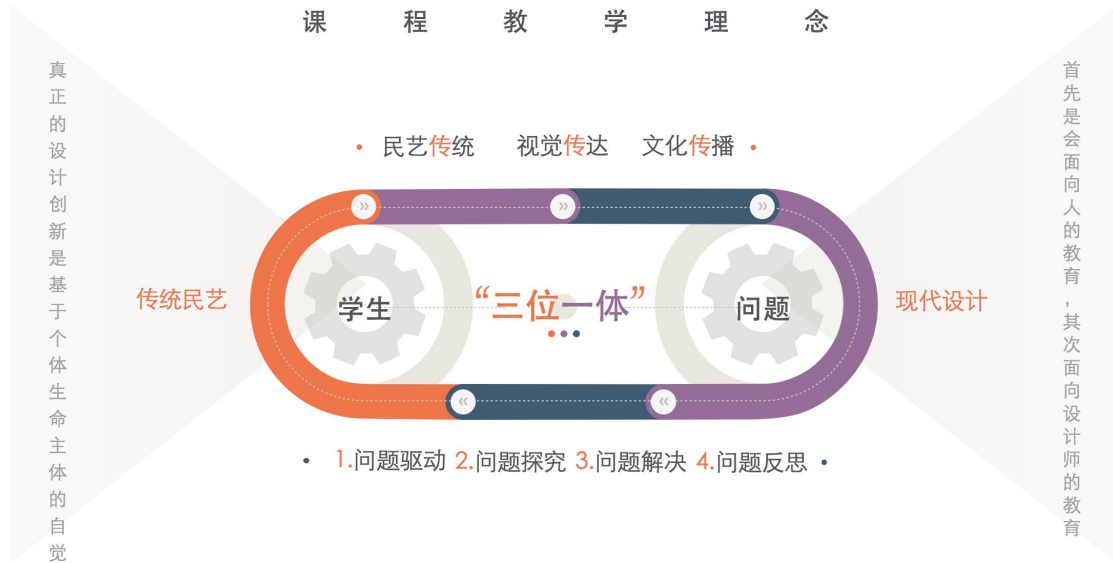
一、课程概况

（一）课程简介：本课程是视觉传达设计专业的核心课程，授课对象为本科大三学生，课时56课时。授课团队教授1名、副教授1名、讲师2名。在低年级专业基础课程进行整合的基础上，根据服务社会和专业市场需求进行了系统优化与升级。

（二）教学目标：课程教学以民艺之美重塑个体感受力，传统民艺的当代传承活化为课程核心问题。通过发现、探究、创造、传达、传承民艺之美；激发学生的内驱力，内化设计思维与方法，提升设计创造力；感受传统民艺的温度，领会工匠精神的深度，拓展设计创新的高度和设计的广度，从而建立民族文化自信。

（三）教学理念：设计教育首先是面向社会的人的教育，其次是面向市场的设计师的教育，真正的设计创新是基于个体生命主体的自觉。课程教学贯彻知识传授、能力培养、价值观塑造三位一体教学理念；以传统民艺和设计创新为两翼；根植传统、通过视觉传达，传播优秀传统文化；教学过程以学生为主体、课程问题为导向，以问题驱动、问题探究、问题解决、问题反思四个阶段设计实施。通过“一体、两翼、三传、四阶段”教与学，唤醒成长内驱力，成为有设计创新能力、有人文情怀、有设计理想的创新设计人才。

课程教学理念

二、教学“痛点”问题与“解决”思路

(一) **课程内容同质化**: 由于设计学西学东渐的渊源, 学科构建知识谱系和教学内容建立在西方经验之上, 专业课程内容同质化, 对中国自身设计传统的知识、审美、内涵上认识不足, 传统民艺与现代设计不能有机联结, 内容本土化与多民族文化继承与创新不足。

(二) **学习内驱力不足**: 学生专业视野不够开阔, 未能建立学科专业观, 自主学习方法欠缺, 主动探究的内驱力不足。

(三) **设计思维 and 实践能力不足**: 为教设计而教设计, 注重设计技能的训练, 现有科目制课程学习下的单一专题设计实践, 学生设计思维能力、设计创新力不能适应创新型人才需求。

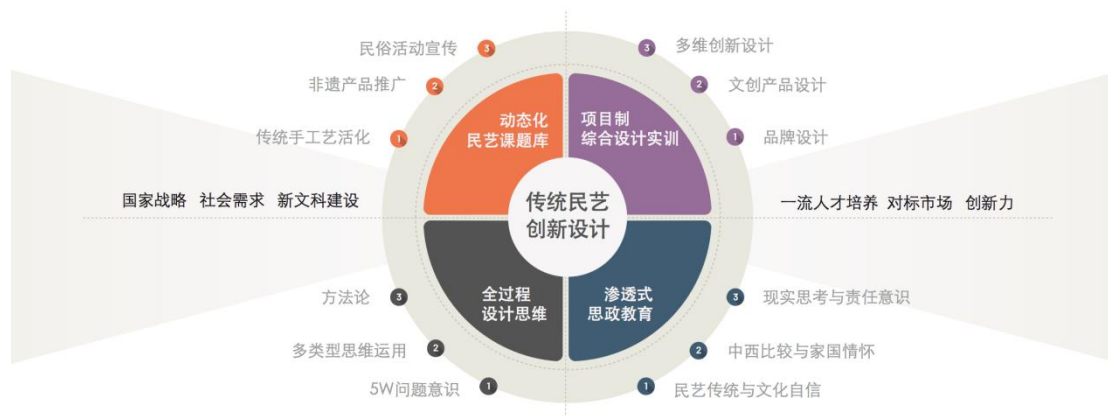
(四) **“学生为中心”理念落实不足**: 教学未能有效体现学生的全面发展需求, 教学过程中未有效解决学生差异性大大问题。教书与育人未能和谐统一, 课程思政倾向生硬化, 不能做到“如盐入水”。

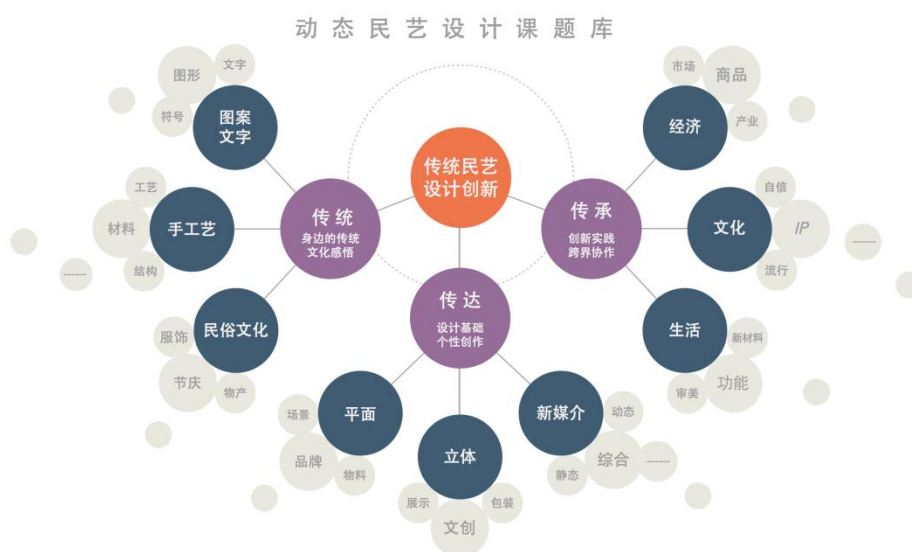
三、教学创新途径与方法

(一) 根植传统民艺，以设计创新为核心——重构教学内容。

将课程内容建构结合国家战略需求、服务地方需求，聚焦传统民艺探究与设计创新，以培养一流人才为目标，从动态化民艺设计课题库、项目制综合设计实训、设计思维与方法、思政教育四个模块重构。

1.动态化民艺课题库：课程内容围绕传统民艺研究与创新设计的中心问题，从传统、传达、传承三个维度进行探究，逐年累积设置传统手工艺活化、非遗产品推广、乡村振兴、节庆文化传播等民艺专题库，并结合服务地方需求动态调整深化主题。通过对地缘文化、民族色彩、民间意趣等多民族文化基因的探究和设计再造，将民族民间美学融入当下设计趋势，使民艺在当代重新焕发其魅力。逐年动态优化的“民艺设计课题库”和实训项目，为每届学生提供反复研究和思考的话题，成为连接教师与学生、学生与学生、课程与课程、课堂与社会，不断创新的齿轮与纽带。

2.项目制综合设计实训：长期相对固定的、分离的单元课程设置，学生们始终没有将思

考、行动和视觉表现语言紧密结合在一起。围绕民艺设计主干问题，建构新的基于系统性设计训练的实训项目，训练学生主动探究学习方法，培养综合设计能力，提升审美感知力和综合素养。将中国多民族丰富的传统民艺进行多维创新设计，围绕问题将图形设计、书籍设计、包装设计、VI设计等单元课程内容融合在设计方案之中，打开从理论到实践、课堂到市场的通道。

3.渗透式设计思维与思政教育：将设计思维训练和思政教育有机的渗透于课程各环节。设计思维转化为方法，具备专业批判和思辨能力，同时通过专业知识背后的逻辑、精神、价值、哲思，建立学习坐标和历史感、责任感，润物无声中建立正确的设计理想和家国信念。

（二）以问题为导向，“设计探究”为手段——重组教学过程。

课程教学过程以教师主导，学生主体，以问题为导向重组教学过程。教学过程以激发学生内驱力和设计解决问题为目标，让问题探究成为教与学的齿轮与纽带，课堂内外“沉浸式”教与学，师生“啐啄同机”，形成问题解决设计方案。

1.第一阶段——问题驱动：传统民艺怎样通过设计创新在当代传承？

教师讲授采取幻灯片纪录电影的形式，以大量图片作为辅助画面，通过讲授迅速拉近学生与教师之间的认知距离。随堂设置针对性的小思考题，比如关于家乡乡土文化、民俗、工艺的了解和看法等。以此拓展视野，增强学生现实感、历史感、责任感，激发学生对课程主题的学习兴趣。通过相关历史与传统、民艺与设计、优秀案例解读等相关背景知识讲授，建构课程学习坐标、界定课程问题。引发课程核心问题思考，营造“沉浸式”课程氛围，体验专注于问题探究的“工匠精神”。

2.第二阶段——问题探究：是什么？为什么？

学生自主探究，以课程课题库为主干问题，引导学生探究民艺设计真实问题，自主选择设置支干选题，利用课内外时间展开“点、线、面”逐步探究，由知识点到文脉线，由文脉线到社会生活面，逐步发散、延伸，发现民艺问题，形成设计选题和思路。课堂研讨采用“头脑风暴”的方式，提案分享、分组讨论、师生对谈，围绕选题进行发散思维、多角度讨论，在教学互动中形成设计思维导图和设计提案。

3.第三阶段——问题解决：在哪里？什么时候？为了谁？怎样做？

师生协同探究，以设计解决问题为目标，打通低年级专业基础学习到高年级设计实践之间、思维、策略等知识模块的联通桥梁。发现学生个性中的优势与不足，发挥学生自主创造力，寻求设计解决方式。课堂模拟甲方汇报现场，由设计探究、设计提案到形成设计方案，

逐步导入设计表达的深层次思考和讨论。设计方案汇报分享是相互学习的过程，共同营造设计解决问题的活跃课堂，激发创新潜能。在视觉传达表现上不断提高，同时学到良好的思考与工作方法，思路在否定中前进，最终提出独到的见解与系统缜密的设计解决方案。

4.第四阶段——问题反思：田野到课堂、课堂到社会怎样联结？

将个人和设计放在真实的社会背景中反思，针对设计方案落地目标，形成问题的持续探究，养成终身学习认知。链接课堂与社会，学生对于社会性问题获得真实、客观、深入认识，是一个较为漫长的过程，对设计方案的自我检验和优化提升将延伸至以后设计实践中。

反思以设计汇报和总结写作的形式进行。过程注重个人经历、感受和思考。社会即课堂，问题即课题，从真实社会中寻找问题，并通过设计寻求解决问题的路径，将设计教育与真实社会相连，在社会需求的瞬息万变中求得更快的变化，用设计回应社会的需求，从课堂学习迈向社会市场。

（三）回应社会，对标市场——升维人才培养素质目标。

人才培养素质目标回应国家、社会对设计创新人才的需求。设计专业知识传授、能力培养的同时向情感、态度、思维、价值观等深层素质要素深化，从被动设计到主动设计迈进。

1. 知识目标：建构中国多民族文化现代设计知识谱系。使学生掌握民艺的基本概念和内涵，能够辨析工艺美术、手工艺、非遗等概念在时代背景中的变化与重叠。掌握图案、材料、工艺等民艺相关知识和技术，深入理解民艺传统与现代设计的文脉传承关系，为建构中国多民族文化现代设计知识谱系添枝加叶。

2. 能力目标：提升设计思维和设计创新能力。通过调研、讨论、设计等教学实践，增强学生设计思维和设计综合能力，学生学习力、沟通力、思考力、创新力得到提升。

3. 情感、态度目标：激发自主学习内驱力和传统文化自信。通过课程教学激发学生学习热情，增强责任意识；感知传统民艺文化的温度，挖掘中国工匠精神的深度，拓展设计创新的高度，设计中融入情感，建立中国文化和未来社会的自信态度。

4. 思政目标：内化工匠精神，增强人文情怀和社会责任感；从民艺传统设计创新中重塑现代设计理想。通过思辨专业观进而修正人生观、价值观和世界观，激励学生对生活的热爱、传统文化热爱，增强民族共同体意识和文化自信。

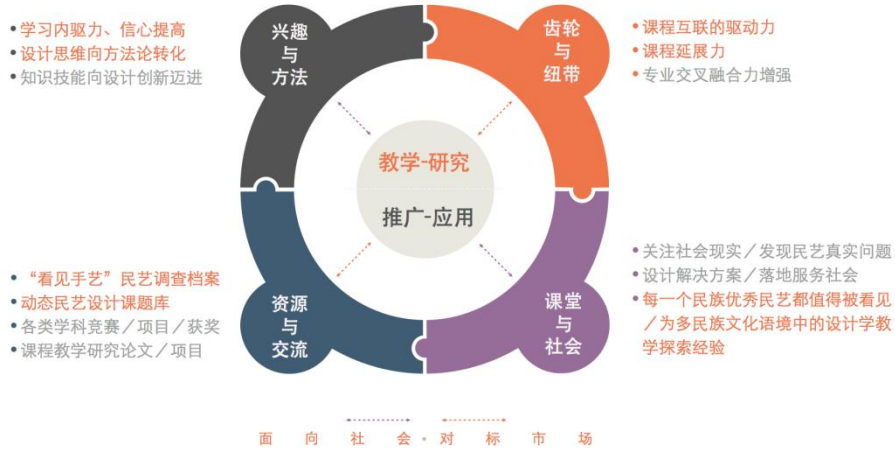

（四）以评促学，全过程多元——改进考评方式。

将考评作为促学手段和分层教学的参考，而不是分优劣的手段。价值观引导，采用理性量化与感性观察结合的多元考评方式。通过自主探究、作业会看、点评、讨论、设计方案汇报等教学环节，发现学生个性特点、专业特长。学生自评和互评是对课题自主探究学习的自我评估，以此看见差距，相互鼓励，为成长设立更高目标。针对教学全过程中各环节各要素的综合评价，将知识运用能力，设计方案完成度等显性因素进行量化考评；将课程期间全过程中学生的主动探究能力、沟通能力、态度、情感等隐性素质因素进行综合观察考量，形成显性素质和隐性素质综合的考评，引导学生价值观，认识自我，激发成长内驱力。

四、教学创新效果

（一）教学与研究：

1. 学生学习内驱力得以激发：自主学习方法强化；设计解决问题能力得到提升，设计方案质量提高，知识技能学习向设计创新思维迈进，点燃终身学习内驱力。

2. 课程延展力增强：发挥齿轮与纽带作用，将专业基础与创新实践、理论与实践互联互通。在毕业设计、大创项目等专业学习和实践中发挥驱动力，课堂学习和社会实践对接能力增强。

3. 教学与研究水平提高：师生作品在各类相关学科竞赛，研究项目、教学研究中取得成果。近年学生参加相关学科竞赛，累计获全国性奖项 3 项，省部级获奖 12 项，地厅级获奖二十余项；获得省级大学生创新创业训练计划项目立项 26 项，校级 60 项。团队教师发表课程教研论文 20 余篇，完成相关省部级、厅级课题 6 项，获各类奖项 15 项。

主要科研论文:

- 1.《甘肃藏区民间工艺的传承与创新——以玛尼石刻和藏绣工艺为例》——《西北民族大学学报》2018年第1期 (总第224期)
- 2.《藏区手工艺——甘肃藏区民间手工艺田野调查(二)》——《中国民族艺术》2017年第2期 (总第10期)
- 3.《安多地区藏传佛教寺院建筑装饰》——《西北民族大学学报》2014年第1期
- 4.《民间匠人为师——安多民间手工艺考察记录》——《美术教育》2014年第7期
- 5.《悠远的工艺——堆绣唐卡工艺考察记录》——《美术教育》2014年第11期
- 6.《安多藏区民间手工艺考察记——卓尼木雕》——《艺术观察》2014年第7期
- 7.《安多民间手工艺考察记录——玛尼石刻》——《大众CQ》2015年第3期
- 8.《从田野到课堂——传统民间工艺田野考察方法与教学实践》——《美育学刊》2020年第3期
- 9.《文旅融合背景下的传统工艺创新品牌孵化路径研究》——《创意设计》2020年第4期

主持参与项目:

1. 主持2015年甘肃省教育厅高校项目《文化创意产业视域下的安多藏区民间工艺传承与创新研究》于2018年结项
2. 主持2019年甘肃省教育厅校级质量提升项目《乡村振兴背景下传统工艺创新品牌孵化路径研究》于2020年结项
3. 主持2019年甘肃省教育厅组织青年创新创业项目《甘肃传统工艺创新人才培养模式研究》于2019年结项
4. 主持甘肃省教科院2013高校项目《民族工艺(艺术)基础教学研究》于2015年结项
5. 参与2014年度国家民委项目《民族民间手工艺特色课程教学研究》于2016年结项

社会服务及其他:

1. 创立《安多手工文创品牌——白玛》第一季民艺文创作品参加第13届深圳国际文博会
2. 策划《安多藏区民间工艺田野调研档案》田野调研项目并拍摄《玛尼石刻》《热贡堆绣》《藏中藏绣》三部关于安多藏区民间工艺的记录短片
3. 全国可口可乐艺术创意设计大赛中主持设计青海代表艺术展《七彩八宝》
4. 主持设计甘肃省机场集团文化传播公司系列旅游文创产品《丝路一品》

(二) 成果推广与应用:

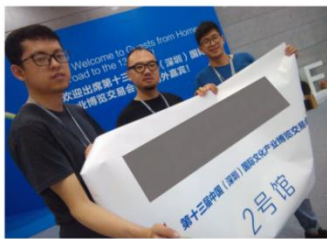
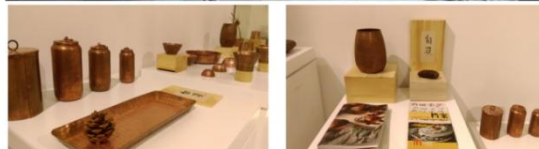
1. 积累教学资源, 实现专业交叉融合: 逐年拓展的民艺调研档案、动态化现代民艺设计课题库, 成为相关专业特色教学资源, 在民艺在高校教学研究方面提供基础。课程建设中利用好学校和社会各类平台, 秉持“视觉传达+”的专业拓展理念, 将视觉传达视为设计元驱动力, 与艺术设计学(民族工艺)专业形成互补融合的专业交叉支撑, 用“视觉传达+文创”、“视觉传达+传统工艺”、视觉传达+空间”等跨专业方向的模式, 从课堂到市场, 为当地文旅融合发展、文创产品研发助力。

2. 落地教学成果, 有效服务社会: 近年师生团队与当地有关部门协作主导完成迭部县“俄界文旅综合体项目”软装和外观整体设计服务; 舟曲县狼岔坝村、卓尼县康多乡拉路河村、苟洼乡等乡村文化提升改造工程等在地设计服务。围绕课程民艺课题库建设, 进行了“看见手工艺-安多藏区民族民间工艺田野调研档案”、“自习-安多手工文创品牌孵化计划”等科研成果转化, 课程教学为当地现代民艺品牌塑造助力乡村和传统工艺振兴的社会服务项目提供持续驱动力。

学习设计·民艺
以民间匠工为师

新媒体的发展带动了摄影的普及。

六、教学创新总结

该课程主要探索在当代多民族文化设计语境下，如何赋予传统民艺于新的形式、功能和文化内涵，注重深入理解传统后设计再造传统。目标是激发学生专业学习内驱力和生命主体的自觉；在设计探究与实践探索民族民间文化传承与当代视觉传达方式转化。通过设计概念的传达，强调人与人之间的情感连接和民族共同体意识，使传统民艺文化、人文精神能够以一种新的设计形式在当代生活之中传承。

“一体、两翼、三传、四阶段”课程教学创新实践，不仅是新文科建设的要求，更是设计专业教学的内在呼唤。我愿意用“守正创新”和中国传统教育中“啐啄同机”来形容该课程的教学实践探索：理念上坚守育人本质，内容中守住民艺传统，是设计创新的根本；在教与学互动中，师生一“啐”一“啄”的主动探究中，共同努力破解设计难题的“蛋壳”，共同得到能力与智慧的锻炼，迎来小鸡破壳而出之时。我衷心希望设计课程的教与学之间都能达到啐啄同机的境界与状态，面对新文科建设要求与未来的挑战，本课程的教学创新探索我们还在路上。