

《现代民艺设计》课程教学创新设计报告

王东

附课堂教学设计案例

一、课程教学设计思路

《现代民艺设计》是视觉传达设计本科专业发展课程，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。

二、课程教学目标

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：提升设计思维和综合设计创新能力。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. 价值目标：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。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。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“痛点”问题分析

1. 课程内容同质化：由于设计学西学东渐的渊源，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。

2. 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。

3. 设计思维和实践能力不足：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行业创新型人才需求。

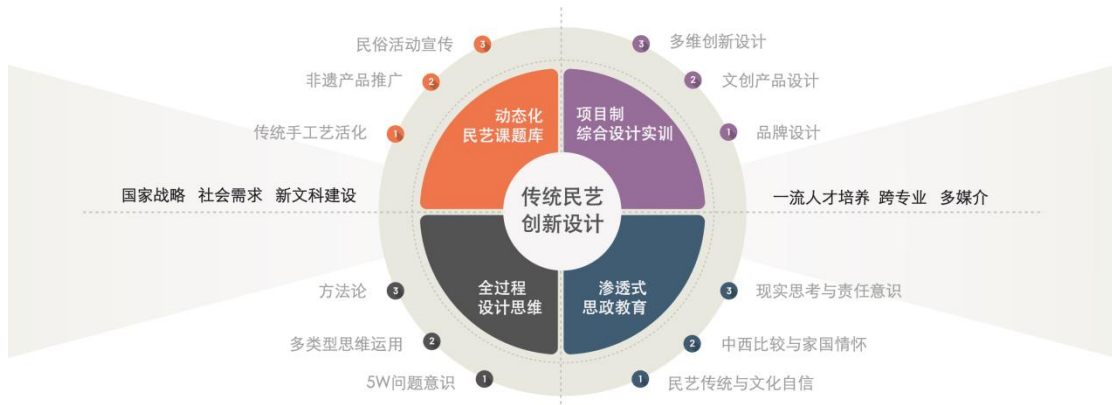
4. “学生为中心”理念落实不足：教学内容没有有效体现学生的职业发展需求，教学过程

中未有效解决学生差异性大大问题，未能实现学生个性化发展。课程思政倾向生硬化，不能做到“如盐入水”。

四、教学内容设计——根植传统民艺

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，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。

五、教学过程、活动设计——以问题为导向

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.教师讲授引发：传统民艺怎样通过设计创新在当代传承？

讲授相关历史与传统、民艺与设计、过去与未来、优秀案例等相关背景知识，拉近认知距离，建构课程问题坐标。引发对身边民艺传统与现状思考，激发学习内驱力，营造“沉浸式”课程氛围，体验专注于问题探究的“工匠精神”。

3.师生协同探究：在哪里？什么时候？为了谁？怎样做？

打通低年级专业基础知识学习到高年级设计项目实践之间设计思维和知识模块的联通桥梁。发现学生个性特长，发挥学生自主创造力，师生协同探究问题，寻求设计解决方案。

问题
驱动

问题
探究

问题
解决

问题
反思

2.学生自主探究：是什么？为什么？

以课程课题库为主干问题，引导学生探究真实问题，将学生引入真实情景，学生自主联系实际选择发现设置支干问题，形成设计选题，利用课内外时间展开“点、线、面”逐步探究。从被动设计转换为主动设计。

4.师生共同反思：田野到课堂—课堂到市场，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，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，形成问题的持续探究，将设计学习与真实社会相连，从田野到课堂，从课堂学习迈向社会市场。

1.第一阶段（4 课时）——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”。

教学活动：教师讲授、分组讨论。

2.第二阶段（16 课时）——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、师生对话，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。

教学活动：自主探究，“头脑风暴”、分享研讨、提案设计（课外）。

3.第三阶段（24课时）——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。

教学活动：方案设计（课内外）、分享方案、师生一对一研讨。

4.第四阶段（12课时）——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。

教学活动：总结撰写（课外）、汇报方案，师生讨论。

六、教学评价设计——以评促学，全过程多元化

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。

专业课堂教学设计案例

课程名称：现代民艺设计

课程编码：0514466zx_

系部	美术系	任课教师	王东	
授课 题目	现代民艺设计——课程设计方案汇报		授 课 章 节	第四阶段 第一节 设计方案汇报与评审
教学 目标	<p>1. 知识目标： 使学生掌握文字设计、品牌设计、IP 设计基本概念，深入理解概念内涵。掌握符号、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。</p> <p>2. 能力目标： 增强学生综合设计实践能力，自主设计探究能力；锻炼学生思辨能力和表达沟通能力，提升学生设计思维与方法。</p> <p>3. 价值目标 通过课程教学持续激发学生学习热情，增强责任意识、团队合作意识。注重学生成长经验和生活阅历，感知传统民艺文化的温度，引导设计中融入情感，建立中国文化和未来社会的自信态度。通过思辨设计与现实的关系，从民艺传统中塑重塑现代设计理想，激励学生对生活的热爱、传统文化的热爱，树立设计理想和对未来社会的自信。</p>			
教学 重点	1. 课程设计方案汇报，发现设计中的问题，探讨解决方案。 2. 锻炼学生思辨能力和表达沟通能力，提升学生设计思维与方法。			
教学 难点	引导学生从传统、传达、传播三个维度思考设计主题和设计形式和落地可行性。			

<p>教学 方法 设计</p>	<p>（一）教法：</p> <p>1. 邀请团队教师或企业做甲方评审代表，模拟甲方汇报现场，以学生为中心，营造“沉浸式”课程氛围。以设计方案汇报的形式课堂分享，锻炼学生设计阐述能力、思辨能力和设计沟通能力。汇报分享的过程也是相关学习的过程，共同营造设计解决问题的活跃课堂，通过点评、启发、讨论激发设计创新的潜能。</p> <p>2. 由设计思路阐述，设计理念汇报，从设计理念、功能形式、成本控制到落地可行性等系统思考与讨论设计方案，进一步导入设计方案和设计表达的深层次思考和讨论，从被动设计迈向主动设计。</p> <p>3. 以解决问题方案设计为目标，打通低年级专业基础知识学习阶段到高年级设计项目实践之间设计思维和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，寻求完善设计解决方案。</p> <p>（二）学法：</p> <p>1. 以向甲方汇报设计方案的方式，清晰陈述设计理念和形式，并回答老师、同学提出的问题。锻炼学生设计阐述能力、思辨能力和设计沟通能力。</p> <p>2. 分享的过程也是相关学习的过程，通过老师点评、师生讨论、提问回答等环节，不仅在视觉传达表现上不断提高，更重要的是学到了良好的思考与工作方法，自主独立的分析，在否定中前进，从被动设计迈向主动设计，最终提出独到的见解与系统缜密的设计解决方案。</p>
	<p>教学方式：模拟甲方设计方案汇报现场</p>
<p>教学 手段</p>	<p>围绕学生设计方案汇报，老师点评、提问问答、同学互评、师生讨论、个性化指导。</p>
<p>过程 设计</p>	<p>汇报要求 讲解 3 分钟；学生方案汇报 40 分钟（汇报 5 分钟 / 人；讨论与提问 5 分钟/人；总结与布置作业 2 分钟。</p>
<p>授课 类型</p>	<p>实践课、讨论课</p>

教学步骤设计				
步骤时间	主要任务	教师活动	学生活动	目的意图
第一部分 (3分钟)	导入课程	讲解设计方案汇报要求； 介绍邀请课外教师参评代表。	学生课前根据上节课要求，准备好设计方案汇报课件。	明确课堂任务，营造“甲方评审方案”课堂氛围。
第二部分 (40分钟)	设计方案汇报与讨论、评审	教师以甲方身份听取学生方案汇报，做好记录，并评分。针对方案提出问题，引导学生对设计方案从不同角度思考、讨论。	汇报同学以设计师身份对设计方案进行汇报。其他学生认真聆听同学汇报，从甲方角度对汇报方案进行互评，提问，讨论。	让学生感受职场氛围，锻炼学生语言表达能力；设计思维能力；系统思考设计问题意识。发现个性和专业特长，训练设计解决问题能力，树立学习自信。
第三部分 (2分钟)	总结与作业布置	1. 就方案中普遍存在问题进行强调。 2. 设计方案优化与设计反思写作。	整理问题，记录任务。	明确重点问题，为课后自主优化设计方案和设计反思总结明确任务。激励学生对设计真实问题持续自主探究动力。

内容讲解

第一部分（3分钟）导入课程，讲解设计方案汇报要求

（一）汇报人以走入职场的设计师身份向甲方汇报方案；其他同学以甲方身份听取汇报，做好记录、提问。

（二）汇报要点：1. 设计理念、2. 应用场景、3. 成本预算、4. 市场落地定位等。

（三）介绍邀请参评课教师参评，引导学生从甲方角度思考设计方案。

第二部分（40分钟）设计方案汇报与讨论、评审

（一）学生按学号顺序或抽签顺序汇报

1. 教师以甲方身份听取学生方案汇报，做好记录，并评分。针对方案提出问题，引导学生对设计方案从不同角度思考、讨论。（注重设真实问题探讨、现实可行性）

2. 汇报同学以设计师身份对设计方案进行汇报，其他学生认真聆听同学汇报。同学汇报结束后从甲方角度对汇报方案进行互评，提问，讨论。（思政：尊重他人、团结互助、文化自信）

（二）对汇报进行提问、讨论、评分。

1. 表达能力，2. 态度，3. 设计沟通力，4. 设计创新度，5. 设计完成度。

2. 让学生感受职场氛围，锻炼学生语言表达能力；设计思维能力；系统思考设计问题意识。

3. 鼓励学生发现个性和专业特长，独立设计解决问题能力，树立学习自信。

第三部分（10分钟）总结与作业布置

1. 就方案中普遍存在问题进行强调。

2. 设计方案优化与设计反思写作。

3. 就设计方案落地可行性，激励学生对设计方案中真实问题的思考，鼓励个人感受和观点，形成持续自主探究动力。（思政：社会责任感、设计理想）

作业内容

自主设计任务及要求：

1. 针对方案汇报中老师和同学提出的问题、建议，完善优化设计方案。

2. 完成 1000 字左右设计阐述与学习反思总结。

（1）要求清晰阐述设计思路。

（2）针对方案设计联系社会现实，对传统民艺设计创新问题做进一步深入全面思考。

（3）联系课堂与社会需求，注重个人感受，鼓励独立思考后个人观点。

效果分析与改进措施

1.进一步打通课程与工作室壁垒，系统化项目制综合设计实训

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、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。

2.进一步挖掘思政元素，专业教学与思政教育有机融合

将知识传授、思维训练和思政教育有机的渗透于课程各环节。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。

3.有效落实学生主体，探索有效课程教学组织及方法

课堂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，追求师生“啐啄同机”的课堂内外“沉浸式”教与学氛围，真正让课程教学成为教与学、教师与学生、学生与学生、课堂与社会的齿轮与纽带。