

“一体、两翼、三传、四阶段”的《现代民艺设计》
课程教学创新汇报

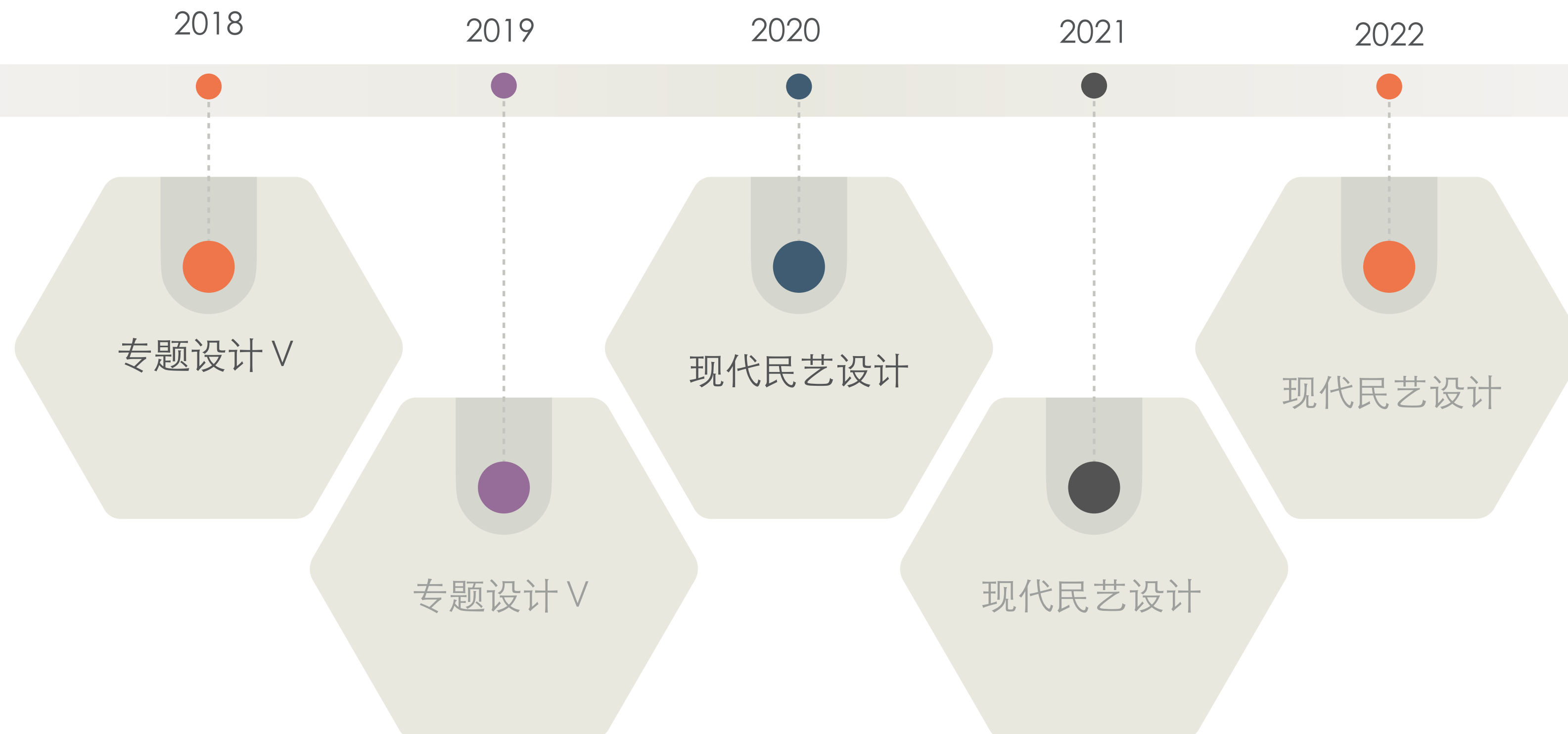
汇报人：王东

一、课程简介

《现代民艺设计》课程是视觉传达设计本科专业的发展课程，授课对象为三年级学生，课时56课时。

开设目的：**对接设计本土资源、适应新文科跨专业知识整合、系统设计解决问题能力要求。**

教学目标：课程教学以中国传统民艺的设计创新为核心问题。通过传承、传达、传播民艺之美；激发学生的内驱力，内化设计思维与方法，提升设计创新能力；从而建立文化自信和设计理想。

现代民艺设计

课程教学团队：

授课对象：视觉传达设计本科专业三年级

课程类型：专业必修课

编码：0514466ZX

56课时 / 3.5学分

王东 教授

柴萍 讲师

藏蕾蕾 讲师

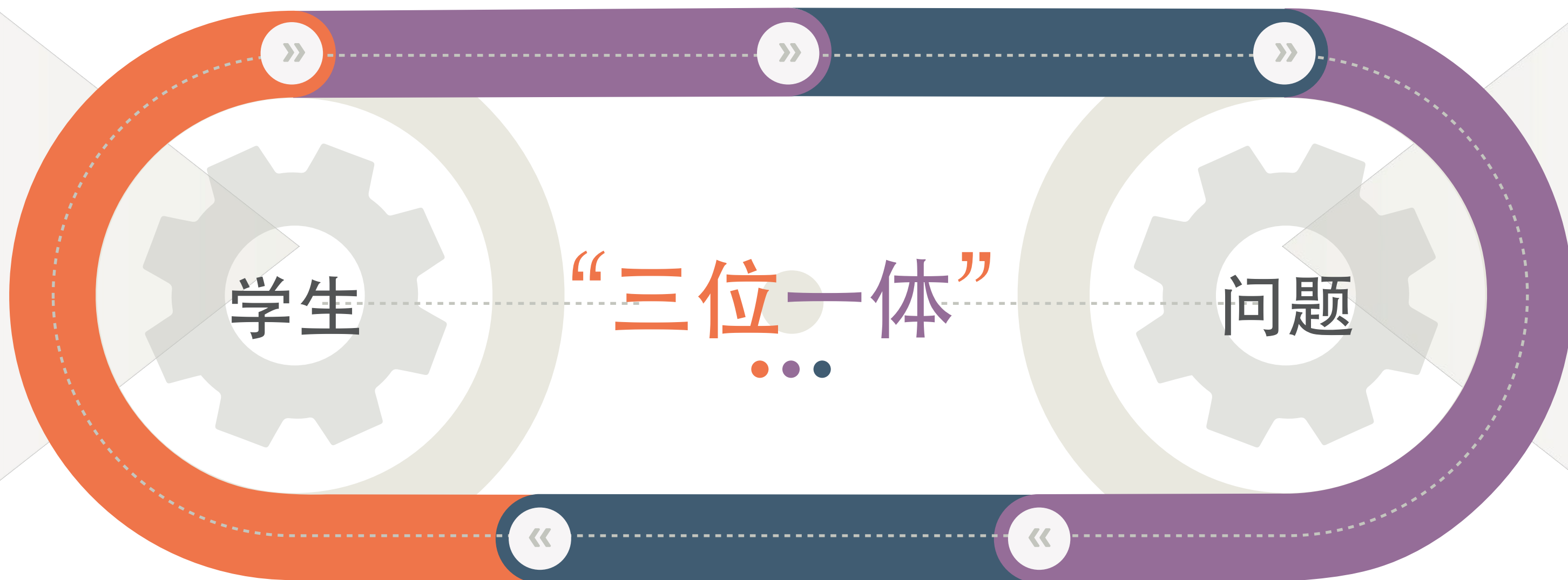

陈祎 副教授

课 程 教 学 理 念

• 民艺传统 视觉传达 文化传播 •

传统民艺

现代设计

• 1.问题驱动 2.问题探究 3.问题解决 4.问题反思 •

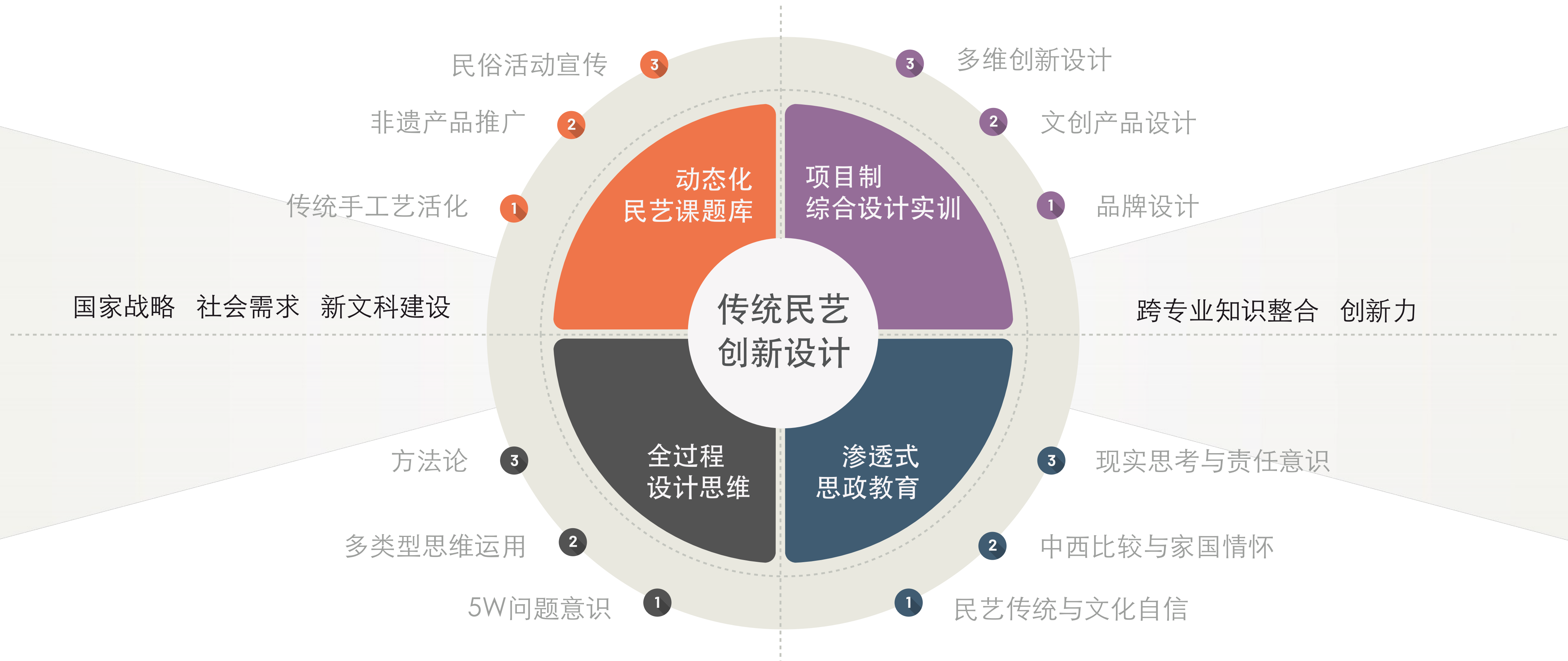
真正的设计创新是基于个体生命主体的自觉

首先是会面向人的教育，其次面向设计师的教育

二、教学“痛点”与“解决”途径

(一) 重构教学内容：根植传统民艺，以设计创新为核心，“两翼”

国家战略 社会需求 新文科建设

跨专业知识整合 创新力

传统民艺
创新设计

动态化
民艺课题库

项目制
综合设计实训

全过程
设计思维

渗透式
思政教育

民俗活动宣传 3

多维创新设计 3

非遗产品推广 2

文创产品设计 2

传统手工艺活化 1

品牌设计 1

方法论 3

现实思考与责任意识 3

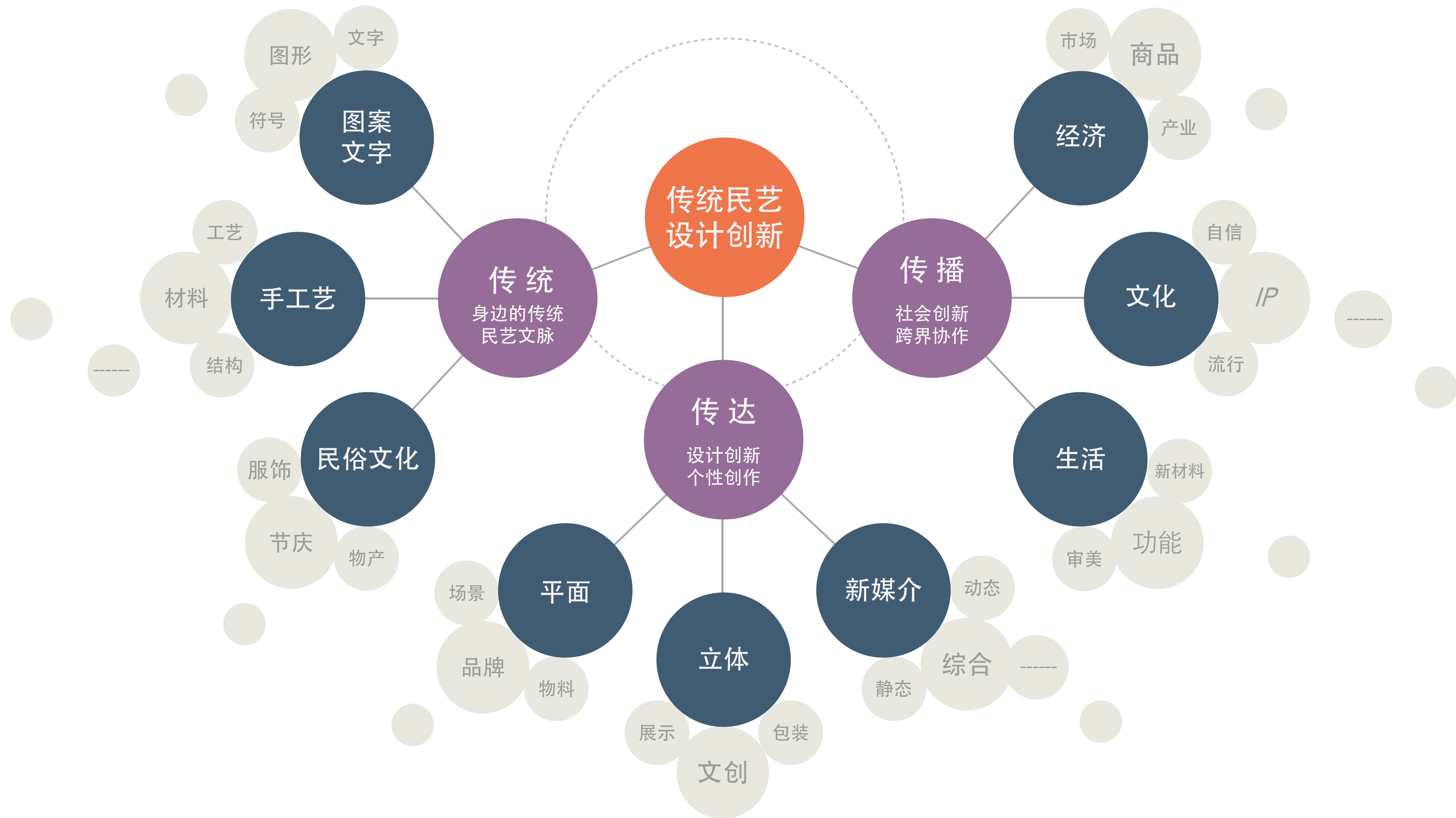
多类型思维运用 2

中西比较与家国情怀 2

5W问题意识 1

民艺传统与文化自信 1

核心：动态民艺设计课题库

2023年 “LUCKY”兔年 文创设计

现代民艺设计

庆州

香纓IP形象设计手
Xiangying IP Image Design Manual

闹秧

Nao yang

三格毛服饰IP化创意设计

THREE GRID WOOL CLOTHING IP CREATIVE DESIGN

敦煌

现代民艺设计 蔡文慧 指导老师: 王东

苗绣印象设计方

民族之美, 传承之作

藏文书法竹笔 设计方案 Bamboo pen design scheme

兰州刻葫芦

天水剪影 现代民艺设计

剪纸风格插画图册

高山戏《钉钉》角色形象设计系列插画

神农本草鉴

传统书籍装帧设计工艺

课程: 现代民艺设计

（二）重组教学过程：以问题为导向，学生为主体，“四阶段”

1. 教师讲授引发（问题）：传统民艺怎样通过设计创新在当代传承？

讲授围绕课程核心问题，以大量图片作为辅助画面，拉近认知距离，界定课程问题。营造“沉浸式”课程氛围。

3. 师生协同探究（提案）：在哪里？什么时间？为了谁？怎样做？

设计解决问题为目标，师生协同探究，联通专业基础到设计实践各知识模块。发挥自主创造力，寻求设计解决方案。

2. 学生自主探究（选题）：是什么？为什么？

以课程课题库为主干问题，自主设置支干选题，展开“点、线、面”逐步探究，形成思维导图和设计选题提案，从被动设计转换为主动设计。

4. 师生共同反思（方案）：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，形成问题的持续探究，从课堂学习迈向社会市场。

教 学 组 织 活 动

（三）深化素质目标：回应社会，对标市场

内化工匠精神，增强人文情怀和社会责任感

从民艺传统创新中**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、对传统文化的热爱，增强**民族共同体意识**。

思政

激发学习内驱力和对传统文化亲和力、责任感

通过课程教学激发学生热情，增强**责任意识**，设计中融入感情，培养**传统文化亲和力**和未来社会的**自信态度**。

情感
态度

提升设计思维和设计创新能力

对标市场对**设计创新人才要求**，提升学生自主学习力、沟通力、思考力，注重培养**设计创新综合能力**。

能力

为中国多民族文化设计知识谱系添枝加叶

掌握民艺的基本概念，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**。深入理解民艺传统与现代设计的**文脉传承**关系。希望为中国多民族文化现代设计知识谱系添枝加叶。

知识

(四) 改进考评方式：价值引导，以评促学

教师考评

发现学生个性特点、发展专业特长，唤醒成长内驱力。

学生自评/互评

认识自我，看见差距，相互鼓励，为成长设立更高目标。

价值引导，以评促学。
理性量化，感性观察。
60%+40%

知识/技能/方案完成度/显性要素/量化评价

知识掌握、知识运用、设计技能，设计选题的深度、难度探究；设计方案的完成度等显性素质要素进行量化评价。

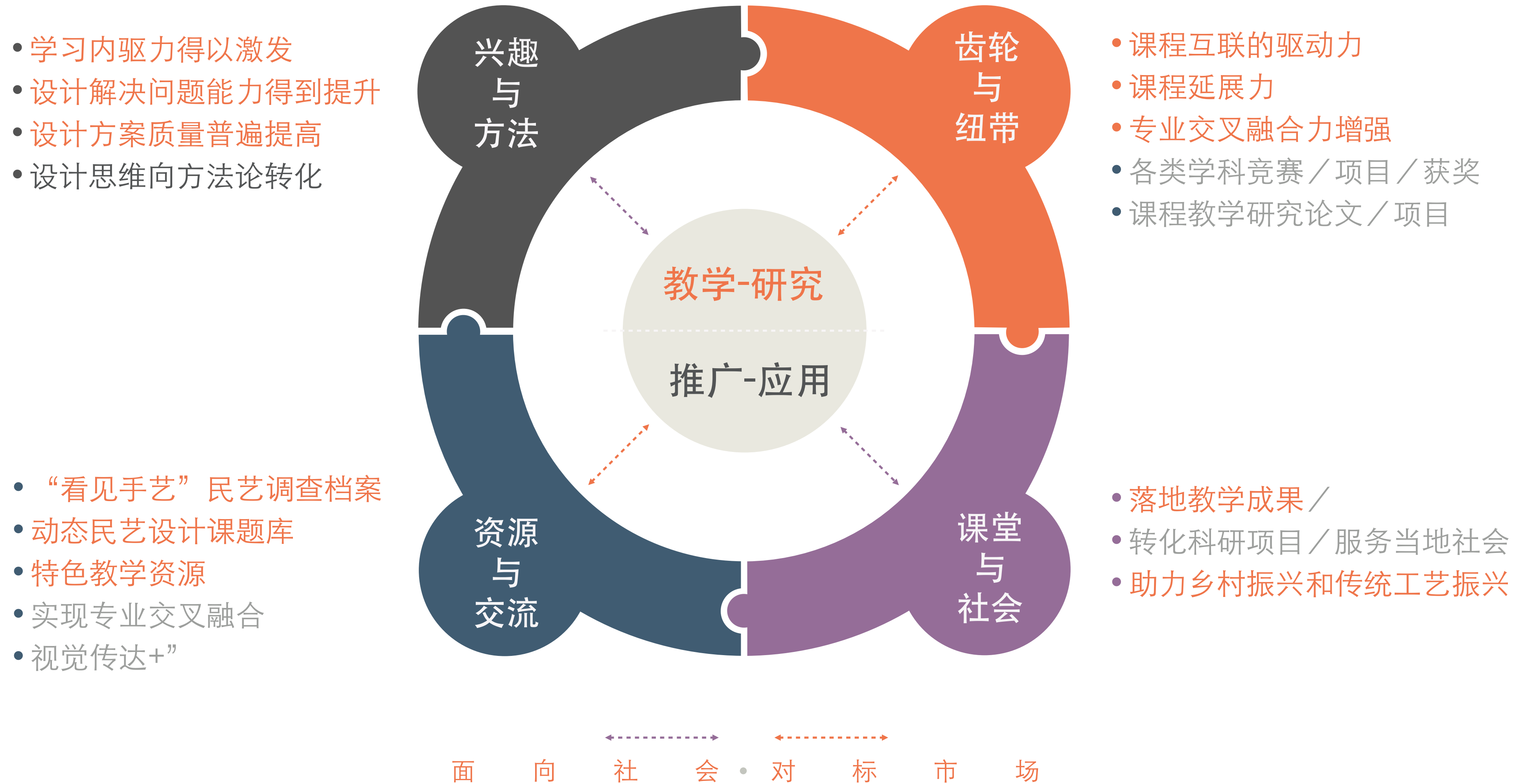
情感/态度/价值观/隐性要素/观察评价

学习态度，表达与沟通力、合作意识、责任感；传统文化认知度，“工匠精神”专注力，态度、情感等隐性品质进行观察评价。

全过程/各环节

全过程会看、点评、讨论、方案汇报等教学各环节、多维度考评。

四、教学创新效果

甘南有礼 民族文化创意产品

九色甘南3D插画及衍生品设计制作

“诺日”藏装品牌设计推广

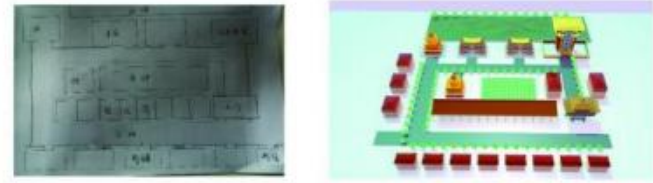
迭部服饰田野调研纪录片

创作过程

01 收集素材

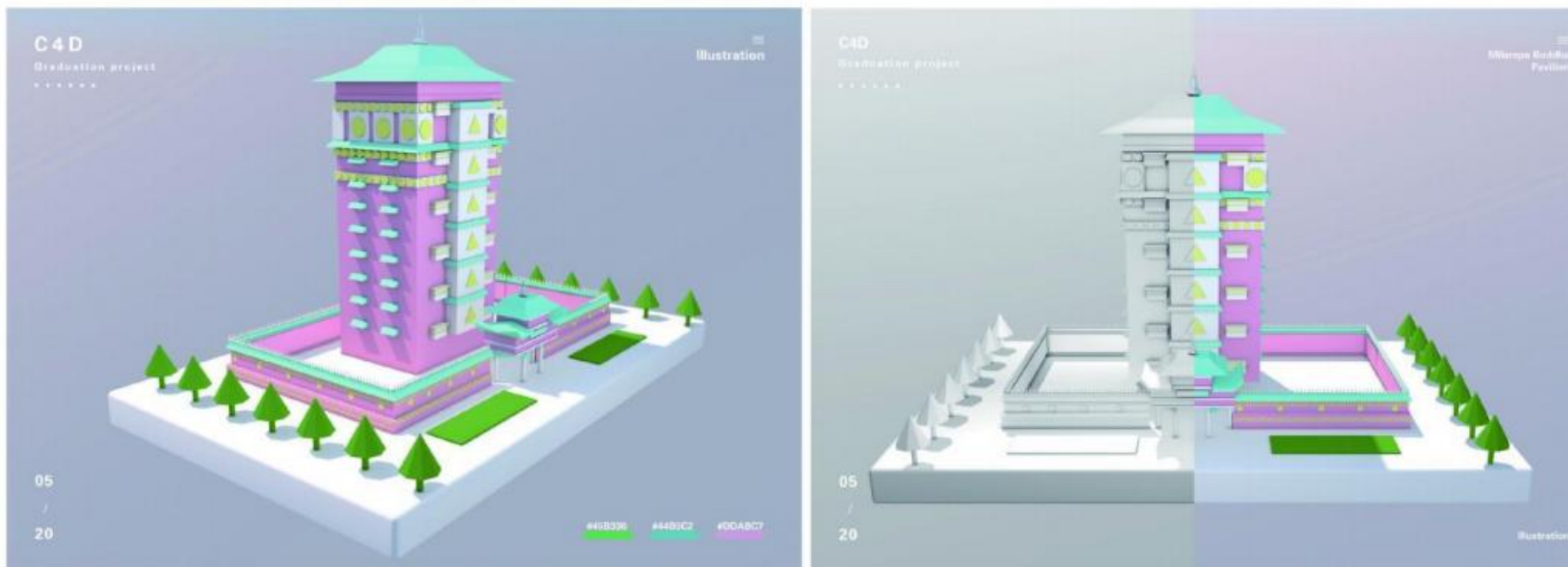
02 手绘平面图

03 C4D建模

作品展示

作品展示

作品展示

2020年5月 地点：迭部县电尔乡更古村
次主奶奶和自己的儿子女儿们来...

诺日服饰工作室新店开业，诚心欢迎大家的到来

00:34

00:31

倍速

说点什么...

TU SAN SAN

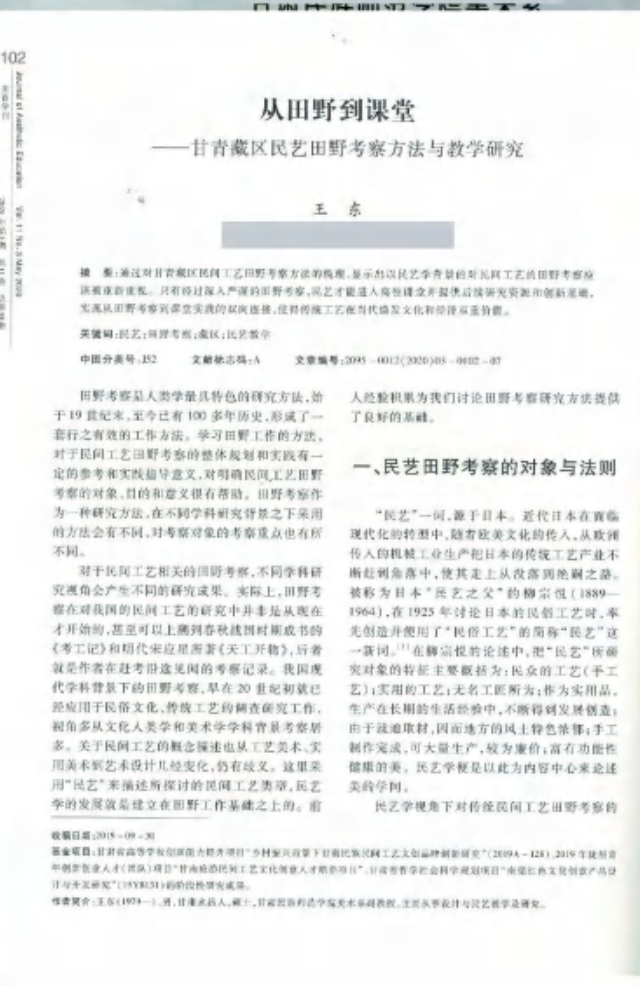
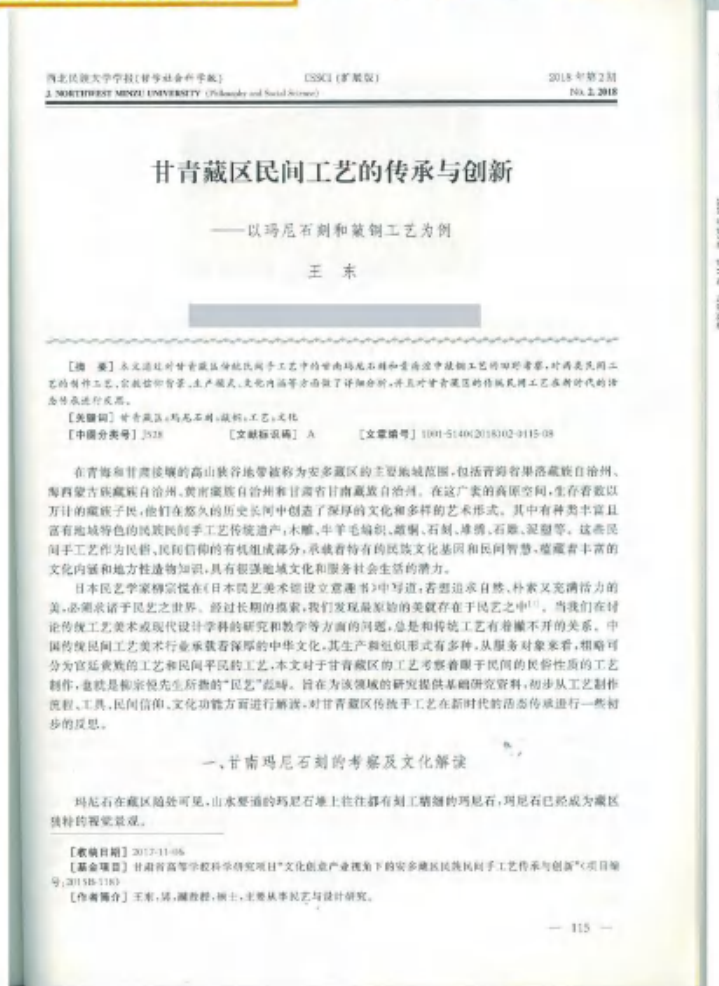
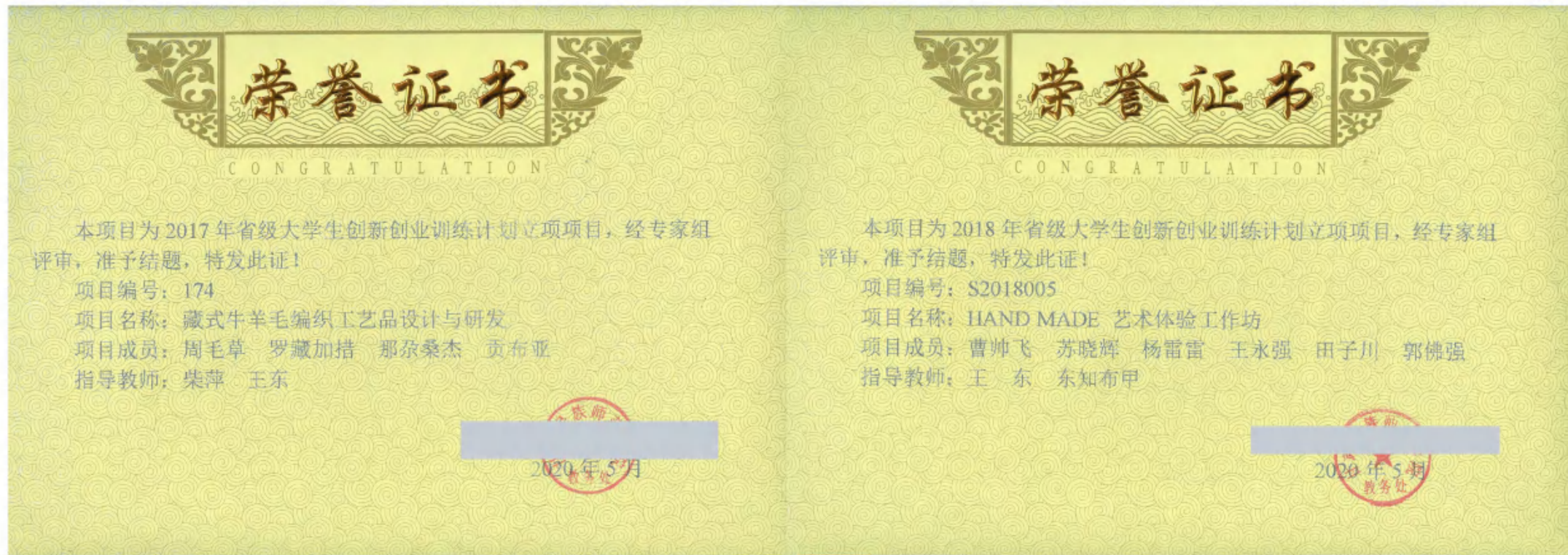
兔 三 三

May 2023

兔三三

主要科研论文：

- 1.《甘青藏区民间工艺的传承与创新—以玛尼石刻和敲铜工艺为例》—《西北民族大学学报》2018年第1期（总第224期）
- 2.《看见手工艺—甘青藏区民间手工艺寻访两记》—《中国民族美术》2017年第2期（总第10期）
- 3.《安多地区藏传佛教寺院建筑述略》—《西北民族大学学报》2014年第1期
- 4.《民间匠人工为师—安多民间手工艺寻访纪录》—《美术教育》2014第9期
- 5.《隐秘的手工艺—堆绣唐卡工艺寻访纪录》—《美术教育》2014第11期
- 6.《安多藏区民间手工艺寻访纪—卓尼木雕》—《艺术时尚》2014第9期
- 7.《安多民间手工艺寻访纪录—玛尼石刻》—《大众DV》2015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文创品牌孵化路径研究》—《创意设计源》2020年第4期

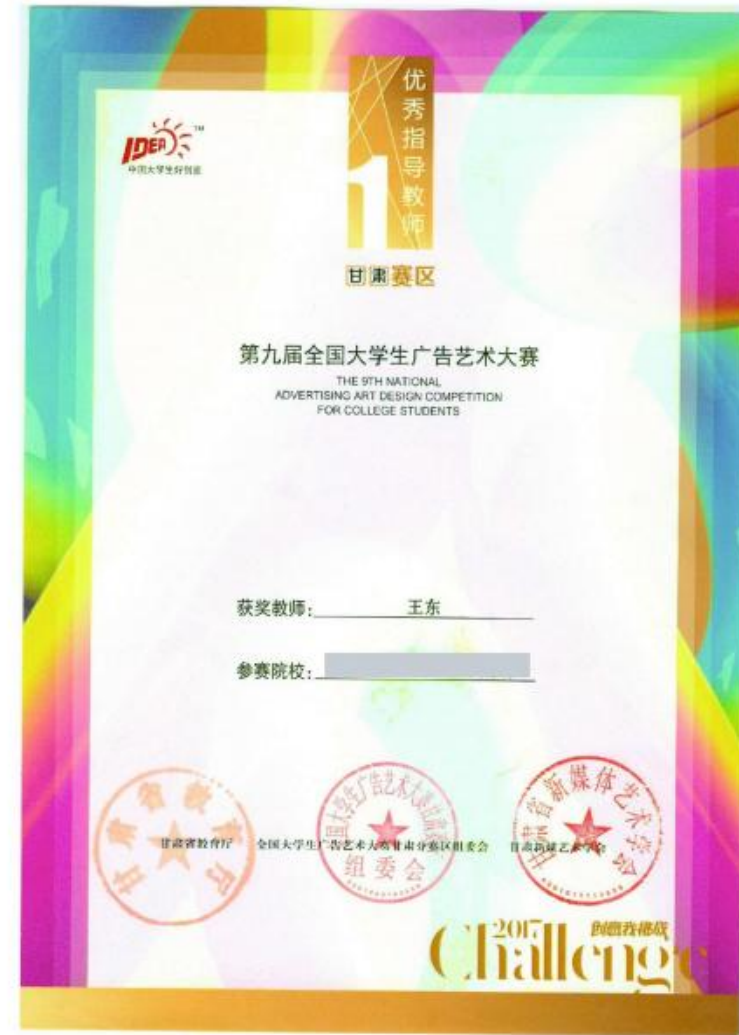
主持参与项目：

- 1.主持2015年甘肃省教育厅高校项目《文化创意产业视角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年甘肃省教育厅高校质量提高项目《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年甘肃省委组织部陇原青年创新创业项目《甘南传统工艺创新人才培养模式研究》
- 3.主持甘肃省教科所2013高校项目《民族工艺（艺术设计）基础教学研究》于2015年结项
- 4.参与2014年度国家民委教改项目《民族院校唐卡特色课程教学研究》于2016年结项

社会服务及其他：

- 1.创立《安多手工艺文创品牌—自习》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》《湟中敲铜》三部关于安多藏区民间工艺的纪录短片
- 3.全国可口可乐艺术瓶设计大赛中主持设计青海省代表艺术瓶《七彩八宝瓶》
- 4.主持设计甘肃省公航旅集团文化传媒公司系列旅游文创产品《丝路一品》

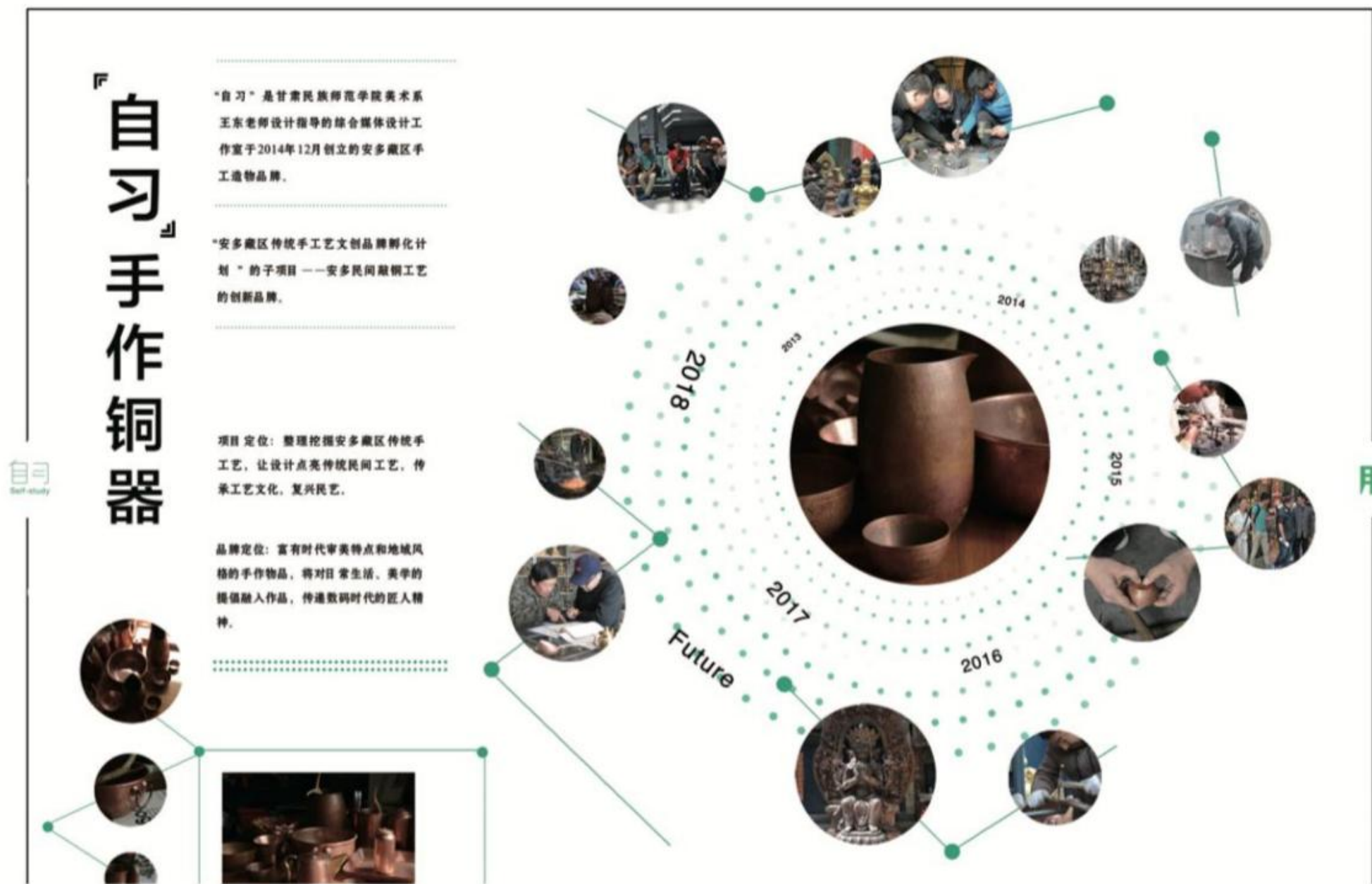

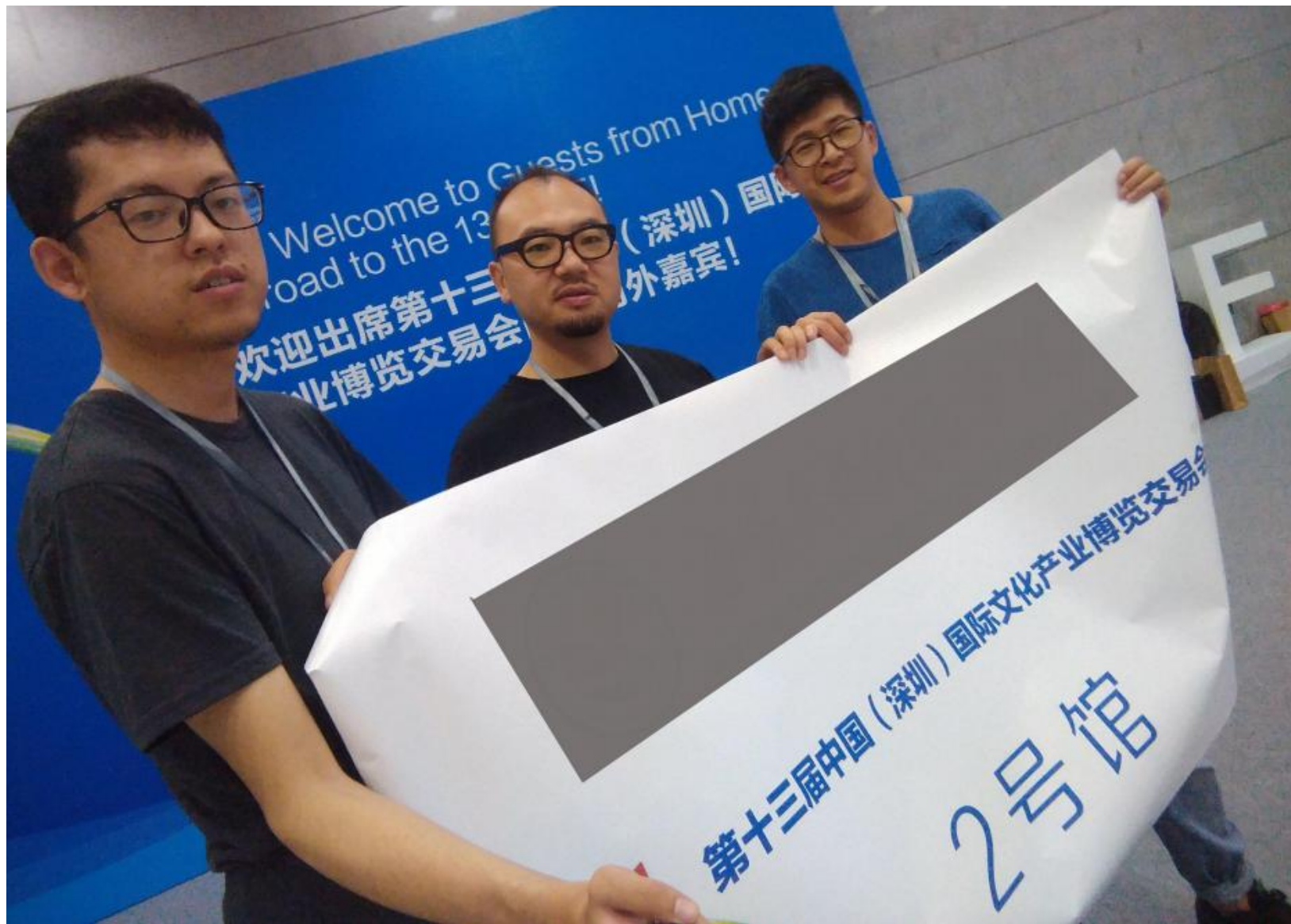

学习设计 · 民艺
以民间**匠工**为师

野调研档案保留了原始影像资料。

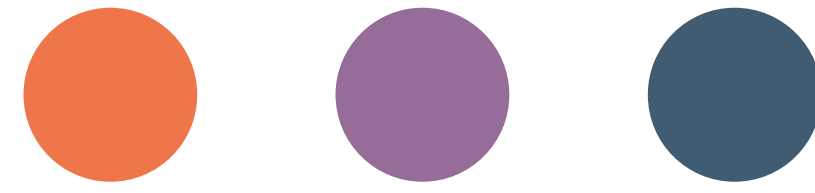

五、教学创新实践总结

“**一体、两翼、三传、四阶段**”课程教学探索实践，不仅是新文科建设的要求，更是设计专业教学的内在呼唤。用“**守正创新**”和中国传统教育中的“**啐啄同机**”来形容我们的教学探索：**坚**贯彻三位一体教育理念，**根**植民艺传统，在教学中师生一“啐”一“啄”，共同努力破解民艺设计难题的“蛋壳”，**共同**得到能力与智慧的锻炼，迎来新生命破壳而出之时。面对现实与未来的挑战，**关于本课程的教学创新探索我们还在路上。**

谢谢！

诚望您的宝贵建议！