

艺术工学特色服装专业 高素质人才培养课程论

陈东生 甘应进◎主编

高校学术经典文库

光明日报出版社

艺术工学特色服装专业 高素质人才培养课程论

陈东生 甘应进◎主编

高校学术经典文库

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术工学特色服装专业高素质人才培养课程论 / 陈东生, 甘应进主编. -- 北京: 光明日报出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5112-6231-8

I. ①艺… II. ①陈…②甘… III. ①高等学校—服装
设计—人才培养—研究—中国 IV. ①TS941.2-40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 058824 号

艺术工学特色服装专业高素质人才培养课程论

主 编: 陈东生 甘应进

责任编辑: 钟祥瑜

责任校对: 张明明

封面设计: 中联学林

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078248 (咨询), 67078870 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbbs@gmw.cn zhongxiangyu@gmw.cn

法律顾问: 北京天驰洪范律师事务所徐波律师

印 刷: 北京天正元印务有限公司

装 订: 北京天正元印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000 毫米 1/16

字 数: 177 千字

印 张: 12

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5112-6231-8

定 价: 36.00 元

版权所有 翻印必究

本研究基于以下项目

* 服装设计与工程“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点，教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点，项目序号：ZG0257。

* 服装设计与工程教育部第六批高等学校特色专业建设点，教育部第六批高等学校特色专业建设点，项目编号：TS12179。

* 服装材料学国家级精品资源共享课，教育部第三批精品资源共享课，教高司函〔2013〕56号，项目编号：618。

* 服装材料学国家级精品课程，教育部2008年度国家精品课程建设项目，教高函〔2008〕22号。

* 纺织科学与工程福建省省级重点学科，福建省省级重点学科建设，闽教高〔2012〕136号。

* 闽江学院-财茂服装实践教育基地，福建省教育厅校企合作实践教学基地，闽教高〔2012〕160号。

* 闽江学院-财茂服装实践教育基地，福建省“大学生校外实践教育基地”建设项目，闽教高〔2012〕159号。

* 服装设计与工程“本科教学工程”本科专业综合改革试点，福建省“本科教学工程”本科专业综合改革试点，闽教高〔2012〕41号。

* 以培养卓越工程创新人才为目标的服装设计与工程专业改革的研究与实践，中国纺织工业协会教育教学改革立项。

* 产学研合作模式下纺织服装专业师资队伍建设问题研究, 中国纺织工业协会教育教学改革立项。

* 区域性院校应用型人才培养实践教学体系设计与研究, 中国纺织工业协会教育教学改革立项。

* 地方院校服装设计与工程专业课程体系的改革实践研究, 福建省教育科学“十一五”规划 2009 年度规划课题, 项目编号: CI09-017。

* 服装设计与工程人才培养模式创新实验区, 福建省高校本科“质量工程”项目, 2007 年度福建省教育厅本科教育人才培养模式创新实验区。

* 艺术工学特色服装专业人才创新创业培养模式实验区, 福建省高校本科“质量工程”项目, 2008 年度福建省教育厅本科教育人才培养模式创新实验区。

* 服装设计与工程, 福建省新建本科高等学校重点学科, 闽教高〔2007〕4 号。

* 服装设计与工程, 福建省高校本科“质量工程”项目, 2009 年福建省高校第四批本科教育特色专业建设点。

* 纺织服装实验教学中心, 福建省高校本科“质量工程”项目, 2008 年福建省高校省级教学实验示范中心。

* 服装工程教学团队, 福建省高校本科“质量工程”项目, 2008 年度福建省高校省级教学团队。

* 服装设计教学团队, 福建省高校本科“质量工程”项目, 2009 年度福建省高校省级教学团队。

* 地方院校服装设计与工程专业课程体系的改革实践研究, 2009 年闽江学院教育教学改革研究项目, 项目编号: 0901A。

目 录

CONTENTS

论艺术工学学科特色的服装专业及其人才培养	陈东生 / 1
论应用型本科院校的课程建设	陈东生 / 14
基于艺术工学学科理论指导的“四创”人才培养研究与实践	陈东生 甘应进 / 26
服装设计与工程专业实用型人才培养方案改革	刘运娟 陈东生 / 42
服装专业本科毕业论文（设计）过程管理及其实践	严涛海 时雅菁 郑焰英 陈东生 / 48
服装与服饰设计专业应用型人才的培养方案	殷 薇 陈东生 / 58
纺织服装专业《中外文献检索与应用》双语课精品化建设	赵 莉 / 66
对产学研合作教育新模式的思考与探索	于小利 陈东生 / 72
《服装材料学实验》课程建设与探讨	侯秋丽 / 77
地方应用型本科学大学纺织服装专业“本科生导师制”的构建	时雅菁 / 82
服装表演专业方向《化妆与发型》课程的新模式教学	赵肖倩 / 89
服装材料学实验的教学研究与探讨	程朋朋 / 97
服装设计专业《设计色彩》课程的创新与实践	林晓华 / 102

《服装工艺》课程的多媒体教学研究	梁素贞	甘应进 / 108
家纺设计课程教学与改革的若干思考		连 敏 / 114
设计素描课程建设的整体设计		庄长达 / 120
服装面料设计课程教学改革研究	倪海燕 陈东生	袁小红 / 128
服装设计实践课程教学模式探讨		吴慧雯 / 134
谈谈《平面媒体设计》课程的教学体会		严文洁 / 142
《服装零售学》的多重教学方法探讨		曾 晨 / 147
做好大学新生学习教育, 引导学生树立学习目标		时雅菁 / 154
“服装人体工程学”课程的教学改革和探讨		杨 倩 / 161
科研教学结合 促进人才培养的课程建设		王建刚 / 167
论如何按发展需要培养人	甘应进 陈东生	/ 175
后 记		/ 184

论艺术工学学科特色的服装专业及其人才培养

陈东生*

摘要：值此教育部日前推出《普通高等学校本科专业目录（2012）》，文章对新版目录中的服装专业内涵进行了阐释。同时，作者在以往提出的艺术工学学科理论的基础上，结合新版目录中的服装相关专业设置，以闽江学院服装学院为例，提出了艺术工学特色服装专业的专业（专业方向）设置、专业建设以及人才培养中应该注意的几个重要问题。

“没有革命的理论，就没有革命的实践。”在专业建设实践和学科综合改革的探索中，我们惟有不断推进学科的理论创新和专业的建设创新，才能形成与时俱进的学科发展和专业建设的科学实践和理论体系。通常，学科表明知识的门类属性，强调了知识所在学科的科学归属。专业是根据学科的发展和社会职业分工而确定的人才培养方案的基本单位。高等教育本质上是一种专业教育，学生通过接受某一个专业的培养，获得与某一学科或几个学科有

*【收稿日期】2013年11月19日

【基金项目】教育部地方高校第一批专业综合改革试点 ZG0257（教高司函〔2013〕56号）。

【作者简介】陈东生（1957-），男，吉林伊通人，博士，闽江学院闽都学者，国家二级教授，博士生导师，教育部纺织服装教指委委员，主要从事服装高等教育与纺织服装技术研究。Email: mjuchen@126.com。

关的知识和能力，便于在社会分工中找到适合自己的职业，所以高等学校培养的人才带有专业属性。^[1]

日前，历经两年多时间，通过整合、合并、更名、拆分、撤销等方式，教育部正式颁布实施新的《普通高等学校本科专业目录（2012）》。新版本科专业目录，事关我国高等教育特别是本科教育的发展大计，涉及数以千万计的大学生的培养以及数以千计的高校的发展。新版目录的学科门类由原来的11个增加到12个，新增了艺术学门类；专业类由原来的73个增加到92个；专业由原来的635种（其中目录内专业249种、目录外专业386种）调减到506种，其中基本专业352种、特设专业154种。

基于教育部2011年3月开始实施的《学位授予和人才培养学科目录（2011年）》和2012年9月推出的新版专业目录中的服装相关专业设置，根据作者以往提出的艺术工学学科理论，以闽江学院服装与艺术工程学院服装类专业为例，提出了艺术工学特色服装专业的专业（专业方向）设置及其人才培养中应该注意的几个问题，为地方院校适应新专业目录进行服装专业调整设置及其人才培养模式改革构建了基本框架。

一、艺术工学学科

（一）艺术工学学科的产生背景

随着科学技术的发展和人类社会的进步，学科专业及其建设的理论体系建设也在悄然发生着变化。18世纪以后，自然科学从哲学中分化出来，本身又分化为不同的学科领域，如力学、物理学、化学、天文学等。随着科学技术的不断发展，这些学科又不断分化出现二级、三级学科。如果我们说文艺复兴时期的强国之路在于发展航海，工业革命时代的强国之路在于发展火车，那么在21世纪的强国之路的重要标志就是发展创意产业。18世纪有艺术学科确立，19世纪有工学学科产生，20世纪则有作为复合学科的艺术工学学科顺势而生。

教育部在 2011 年 3 月颁布并开始实施的新版《学位授予和人才培养学科目录》中,第一次清晰明确地提出了设计学可授艺术学或授工学学位。其中作为代码为 1305 的“设计学”,比起旧版的学科目录中“艺术设计”及“设计艺术学”,在学科名称上更科学,在学科内涵上更清晰,不仅仅顺应我国学科体系建设的发展,同时适应我国创意产业人才市场的需要,更为我们培养艺术工学特色的应用型人才指明了前进的方向。

教育部在 2012 年 9 月最新颁布的《普通高等学校本科专业目录(2012)》中,分别在工学和艺术学两个学科门类中涉及到服装专业。在工学门类的纺织类中有服装设计与工程专业,可授工学或艺术学学位。在艺术学门类的设计学类中有服装与服饰设计,授艺术学学位。

综合教育部《学位授予和人才培养学科目录(2011 年)》及《普通高等学校本科专业目录(2012)》基本专业设置,参照教育部高教司编《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》,得到如表 1 所示的与服装相关学科或服装专业的导览。

表 1 服装相关学科专业导览

学科门类	学科名称/ 专业类	专业代码/ 专业名称	专业名称 (英语)	授予学位
工学	纺织科学与工程纺织类	081602 服装设计与工程	Apparel Design and Engineering	工学或艺术学
艺术学	设计学 设计学类	130505 服装与服饰设计	Fashion Design	艺术学

注:《普通高等学校本科专业目录(2012)》中另有 081604T 服装设计与工艺教育特设专业。

(二) 艺术工学学科之基本概念

一般地讲,艺术工学学科是指直接服务于创意产业、服务于创意技术进步的—门应用型科学。从 20 世纪末艺术工学诞生以来,—直与全球经济中

最活跃的泛创意产业紧密关联,有力地推进了社会经济中产业艺术化和艺术产业化的全球化进程。

众所周知,艺术学科是艺术工学学科的基础,艺术工学学科是对艺术和技术的产业化应用。艺术学(如美术设计)学科,它是运用基础的点线面体等艺术语言,通过构图造型和色彩艺术等手段,在平面或空间中塑造出的艺术化产业形式。艺术工学(尤其是设计学)学科,它就是依托这种产业需求的艺术形式(如造型艺术或视觉艺术形式),基于工程化的技术的手段,进行的某种系列化创意设计活动。通常,狭义上的艺术工学(有时指狭义上的设计学),主要是指以某种可视可及的目标产品为对象,综合运用艺术学、工学等知识,对其产品的功能、结构、形态以及包装等进行系列化的优化整合的设计活动。

本文作者所说的艺术工学,在狭义上与《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》中学科代码为1305的“设计学”等同,并如学科代码1305“设计学”所标注可授艺术学或工学学位一样,具有艺术与工程技术的双重学科属性。艺术工学学科,是工学(主要指工程和技术)和艺术学的交融结合,集成性与跨学科性是其本质特征。艺术要工学化,工程要艺术化,这是该学科的基本属性。属于于艺术工学学科体系的本科专业主要有产品设计、工业设计、服装与服饰设计、服装设计工程、视觉传达设计、公共艺术、环境设计、数字媒体艺术、风景园林、数字媒体艺术等,其专业的表现形式是艺术与技术的结合。

在《普通高等学校本科专业目录(2012)》中,清楚地标明081602服装设计与工程可授工学或艺术学学位。类似地,还有082803风景园林等专业也清晰地标明可授工学或艺术学学士学位。这说明,此类专业具有艺术与工程技术的双重属性,属于艺术工学学科范畴。

值得一提的是,教育部2012年版的专业目录中,除了仍然设有服装设计与工程这一专业外,还新增了服装与服饰设计专业。作为参考,在美国CIP-2000学科专业目录的工学类中,没有服装设计与工程这个专业,仅设有纺织科学与工程。在CIP-2000学科专业目录的艺术学类中,

在“设计与应用艺术”学科（类似于我国的设计学）下设有“时装设计”，类似地在“美术与艺术”学科（类似于我国的美术学）下有“编织艺术”。台湾大学所授予学位参考手册（2005 年版）中，有授予设计学学位。

（三）新学科目录的启示

依据《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》（1990 年）、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》（1997 年）和《学位授予和人才培养学科目录（2011 年）》，可整理学科变化情况如表 2。

表 2 一级学科变化简况

	1990 版	1997 版	2012 版
一级学科数（个）	72	88	110

其中，依据学科目录，则有 1305 设计学（可授艺术学、工学学位）

- 130501 艺术设计学
- 130502 视觉传达设计
- 130503 环境设计
- 130504 产品设计
- 130505 服装与服饰设计……

依据专业目录，则有：

- 081602 服装设计与工程（注：可授工学或艺术学学士学位）
- 082803 风景园林（注：可授工学或艺术学学士学位）

可见，这类专业均具有艺术工学特征。

二、艺术工学特色服装专业人才培养模式

在高等教育出版社最新出版的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》的专业介绍中,分别对 081602 服装设计与工程专业和 130505 服装与服饰设计专业的培养目标进行了阐述。在此,对照表 3 所归纳的 081602 服装设计与工程、130505 服装与服饰设计专业的培养目标,分析一下艺术工学特色服装专业应用型人才培养模式及其内涵。

(一) 艺术工学特色人才培养模式之基本概念

经过对艺术工学特色服装专业创新人才培养进行较全面的深入研究,本文认为服装设计与工程、服装与服饰设计专业的学科属性为都属于艺术工学,艺术工学特色人才培养模式就是工程艺术化、艺术工学化,实施“艺工结合、文理渗透”的培养模式。

(二) 艺术工学特色服装专业人才培养模式之基本内涵

人才培养目标。服装设计与工程、服装与服饰设计专业人才培养目标既非完全的工程技术型,也非完全的艺术型,而应该是具有艺术工学特色的应用复合型。

人才培养之模式。作者所在的闽江学院,坚持“专业面向产业,教学紧盯行业,科研紧贴企业,服务促进就业”的办学模式,坚持以学生健康成长成才为中心,以实践能力培养为教学核心,以合作教育为主要人才培养模式,以职业发展为基本定位,实施“艺术与工程相结合、理论与实践相结合、教学与研究相结合”,培养具有艺术工学特色、具有较强实践能力、较强适应能力、较强创新精神的高素质应用型人才。

表3 服装专业培养目标

学科门类	专业代码/ 专业名称	培养目标
工学	081602 服装设计与工程	培养具备服装设计与工程领域的知识和能力,适应服装学科与材料、信息、管理、营销贸易、人文艺术等学科融合发展的趋势,具有创新意识、实践能力和国际视野,并在服装设计与工程领域某一方面具有专长,能在服装企业、服装行业协会、政府相关部门或其他相关机构等从事产品策划和设计、工艺技术、生产和经营管理、市场营销和商贸及行业管理等方面的应用型专门人才。
艺术学	130505 服装与服饰设计	培养能从事服装与服饰设计策划和时装研究,具有较强烈的设计创造能力和动手制作能力,具有较强烈的市场设计意识和市场竞争能力,掌握服装企业、服装市场承的基本运作知识,以及把握时尚潮流并进行流行预测的基本方法,能在服装艺术设计领域与应用研究领域及艺术设计机构从事设计、研究、教学、管理等方面工作的高级专门人才。

注:根据《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》P228及P364整理。

(三) 艺术工学特色服装专业人才培养之目标定位

1) 人才培养层次之定位。现阶段的服装设计与工程、服装与服饰设计专业人才培养的目标层次定位,应是培养服装设计与工程专业、服装与服饰设计专业的应用型专门人才,而非高级专门人才。

2) 人才知识结构的定位。服装设计与工程、服装与服饰设计专业应按照“服装设计与工程”来设置核心课程。新版《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》的专业介绍中,在081602服装设计与工程专业介绍中就给出核心课程示例一、示例二、示例三,提示我们要根据各地行业需求和各校实际进行人才培养。

实际上,早在2001年,教育部就在《关于做好普通高等学校本科学科

专业结构调整工作的若干原则意见》中指出,“在考虑到就业需要的情况下,高等学校可以在宽口径专业内灵活设置专业方向。”所以,我们基于 081602 服装设计与工程专业和 130505 服装与服饰设计专业,根据服装市场需求,可以设置“服装设计”、“服饰设计”、“服装营销”、“服装工程”、“服装表演”、“针织服装”、“鞋服设计”、“纤维艺术”等专业方向,使课程设置有所侧重,从而满足企业对服装专业多样性的需求。

2007 年,“教育部关于进一步深化本科教学改革 全面提高教学质量的若干意见(教高〔2007〕2 号)”指出:“要根据国家对各专业建设的要求,在进一步拓宽专业口径的基础上,大力倡导在高年级灵活设置专业方向。”所以,基于这次新版本的本科专业目录发布,在修订人才培养方案时我们可在设置专业方向上突出“灵活性”。从而使我们的人才培养方案在专业方向的设置方面,可以根据经济社会的发展,尤其是相关产业和行业对专门人才的实际需求,更好的体现改革精神,使我们培养的学生能在人才市场上保持优势的竞争力。

3) 人才素质能力的定位要求。面对服装产业的飞速发展,作为一名符合时代需要的服装专业创新人才,需要具有较强实践能力、较强适应能力、较强创新精神,同时还应具备良好的人文素质、科技素质,以及良好的职业道德与修养。

所以,作为本科专业的服装设计与工程、服装与服饰设计,其人才的培养目标应该确定为:适应社会主义现代化建设之需要,德、智、体全面发展,具备服装设计、生产、营销等方面的知识和能力,或掌握服装设计的基本原理、设计方法及表达技能,或掌握服装构成原理、服装推版技术、服装材料应用以及服装生产技术与管理方法,对服装产业有较强的适应性,能在服装设计、生产、营销的企事业单位从事服装开发设计、生产技术、市场营销等工作的艺术工学应用型专门人才。

三、艺术工学特色服装专业人才培养模式

以提高服装专业应用型人才培养质量为目的,立足为服装行业培养具有艺术工学特色的应用型服装专业创新人才,本文构建了艺术工学特色的服装专业人才培养的几种基本模式。

(一) 人才培养方案之改革

拓宽人才培养之途径。我们闽江学院按照“知识、能力、素质+特长”的人才培养思路,坚持“专业面向产业,教学紧盯行业,科研紧贴企业,服务促进就业”的办学模式,以实践能力培养为教学核心,以合作教育协同育人为主要人才培养模式,以职业发展为基本定位,培养具有艺术工学特色、具有较强实践能力、较强适应能力、较强创新精神的高素质应用型人才,使人才培养计划的途径发生了本质变化。

“教育部关于进一步深化本科教学改革 全面提高教学质量的若干意见(教高〔2007〕2号)”指出:“要采取各种措施,通过推进学分制、降低必修课比例、加大选修课比例、减少课堂讲授时数等,增加学生自主学习的时间和空间,拓宽学生知识面,增强学生学习兴趣,完善学生的知识结构,促进学生个性发展。”因此,我们有必要整合教学内容,改革教学方法,进一步压缩学科基础课的学时,进一步降低必修课比例、加大选修课比例,探讨专业主干课的学时减少到20学分左右,选修课学分所占总分比例达到25%以上。

(二) 实施“平台+模块”之培养

闽江学院的服装设计与工程、服装与服饰设计专业的人才培养,紧紧围绕“按发展需要培养人”的应用型人才培养目标进行方案的全过程设计,通过“四平台+四模块”培养方案形式,保证了人才培养的基本规格、多样化

和个性化发展,增强学生对社会需要的适应性。闽江学院服装学院的“四平台”,是指通过公共基础平台、学科基础平台、专业方向平台、专业拓展平台构成各个专业课程。服装学院的“四模块”是指通过认知模块、实验模块、实训模块和社会实践模块构成各个专业的实践教学环节。

“教育部关于进一步深化本科教学改革 全面提高教学质量的若干意见(教高〔2007〕2号)”指出:“高度重视实践环节,提高学生实践能力。要大力加强实验、实习、实践和毕业设计(论文)等实践教学环节,特别要加强专业实习和毕业实习等重要环节。列入教学计划的各实践教学环节累计学分(学时),人文社会科学类专业一般不应少于总学分(学时)的15%,理工农医类专业一般不应少于总学分(学时)的25%。”因此,我们必须进一步强化实践教学,适当增加实践教学的环节和学分,适当增加综合性、设计性实验教学环节和学分,推进实验内容和实验教学模式改革和创新,培养学生的实践动手能力、分析问题和解决问题的能力。

(三) 重建艺术工学化、工学艺术化的课程体系

“教育部关于进一步深化本科教学改革 全面提高教学质量的若干意见(教高〔2007〕2号)”指出:“要根据经济社会发展和科技进步的需要,及时更新教学内容,将新知识、新理论和新技术充实到教学内容中,为学生提供符合时代需要的课程体系和教学内容。要大力推进教学方法的改革,提倡启发式教学,注重因材施教。要优化课程结构,构建以核心课程和选修课程相结合、有利于学科交叉与融合的课程体系。”所以,我们闽江学院的人才培养方案修订,既考虑职业岗位和人才需求,也把学科、专业支撑性课程与专业课程有机地结合起来,构建了以核心课程和选修课程相结合、有利于学科交叉与融合的艺术工学特色课程体系。