

艺术设计

产教融合色彩设计实践措施研究

CHANJIAO RONGHE SECAI SHEJI SHIJIAN CUOSHI YANJIU

宋黎荔 著

北

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

本书是“应用型本科艺术设计专业产教融合的保障措施体系研究”
(课题编号:2017GA051)研究成果
湖北省教育科学规划 2017 年度重点课题

产教融合色彩设计实践措施研究

栾黎荔 著

华中科技大学出版社
中国·武汉

内 容 简 介

本书是在产教融合的大背景之下,面对目前高校教学措施研究比较滞后的现象,针对实践教学过程中出现的一些问题展开的措施性研究而取得的成果。探究产教融合教学模式的有效落实,以及在这种研究过程中有哪些规律可循和哪些可以实施的高效方案。在目前的艺术设计专业体系中,要积极地探寻有哪些基础性课程可以进行有效的产教融合,在课程设计和课程实践上加以佐证与研究,从而得到可行性措施方案。在书中,以色彩设计课程为例,探究色彩设计与每个艺术设计专业以及跨学科联合之间的关系,进而为艺术设计专业其他课程的实践措施研究提供可参考的意见和建议。色彩设计实践措施研究关系到艺术设计专业的整体构架和各个课程项目之间的衔接。它关联着课程之间共性原理,同时凸显课程的个性特点。它伴随着不同的课程与项目,呈现不同的形式与内容。以艺术设计专业实践教学展开对校企融合的措施改革研究探索,顺应现今教育产业化的趋势,确定复合型人才的培养目标,联系现代慕课发展、互联网的应用等多个方面的现状是探索目前高校实现可持续发展的必由之路。本书从专业设置和办学特色入手,探索适应新时期社会发展需求的艺术设计专业人才培养模式,着眼真实的案例进行研究与分析,把产教融合措施研究落到实处。本书通俗易懂,具有一定的实操性和可借鉴性。

图书在版编目(CIP)数据

产教融合色彩设计实践措施研究/栾黎荔著. —武汉:华中科技大学出版社,2020.8
ISBN 978-7-5680-6447-7

I. ①产… II. ①栾… III. ①艺术-设计-教学研究-高等学校 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 144433 号

产教融合色彩设计实践措施研究

Chanjiao Ronghe Secai Sheji Shijian Cuoshi Yanjiu

栾黎荔 著

策划编辑:彭中军

责任编辑:彭中军

封面设计:孢子

责任校对:刘竣

责任监印:朱玢

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编:430223

录排:华中科技大学惠友文印中心

印刷:武汉市金港彩印有限公司

开本:880mm×1230mm 1/16

印张:7

字数:224千字

版次:2020年8月第1版第1次印刷

定价:59.00元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

CHANJIAO RONGHE SECAI SHEJI SHIJIAN CUOSHI YANJIU

QIANYAN

产教融合之路对艺术设计专业的发展是最合适的模式之一。然而，在产教融合的大背景之下，教学的措施研究是比较滞后的，那么就需要在实践教学过程中探究如何将产教融合的教学模式进行有效的落实。有哪些规律可循？又有哪些可以实施的高效方案是要积极探索的？这些都需要在课程上进行有效的改革，并在课程设计和课程实践上加以佐证与研究，从而得到可行性措施方案。作者找到了一个可以跨越专业界限，在艺术设计专业体系中贯穿始末的重要课程——色彩设计。由色彩设计的本质特色出发，去探究色彩设计与每个艺术设计专业门类以及跨学科联合之间的关系，得出色彩设计专业课程的实践措施研究可行性方案，进而为艺术设计专业其他课程的实践措施研究提供可参考的意见和建议。色彩设计实践措施研究关系到艺术设计专业的整体构架和各门课程之间的衔接。它关联着课程之间共性原理，同时凸显课程的个性特点。它伴随着不同的课程与项目，呈现不同的形式与内容。它既有广阔的包容性，又有属性的闪光点。随着科学技术的日新月异，时代的进步与发展，以及艺术设计专业项目实践教学的不改革，如何行之有效地把色彩设计的实践贯彻与落实显得更加重要。在产教融合的大环境之下，教学实践如何在现有的条件下与时俱进，稳步提升，有关课程研究的措施与方法是十分重要的。本书围绕艺术设计专业建设的背景展开，提出要顺应教育产业化的趋势，构建复合型人才的培养目标。这是目前高校实现可持续发展的必由之路。本书从专业设置和办学特色入手，探索适应新时期社会发展需求的艺术设计专业人才培养模式，着眼真实的案例进行研究与分析，把产教融合落到实处。

为了更好地诠释内容，落实研究对象，本书以色彩设计实践教学过程为例，进行跨专业，跨行业融合实例研究，融入产教融合的全过程。本书从三个大的方面进行论述。第一个方面是色彩设计在各个艺术专业和方向中的融合。第二个方面是从色彩设计入手进行案例研究，探索校企合作，突破教学体系中的僵化局面，凸显教学改革的培养模式。第三个方面是围绕教学改革、产教融合展开论述。全书总体分为四大部分（共13章），详细论述艺术设计专业建设背景下产教融合色彩设计教学实践措施是如何一步步实施的，如何应用于真实案例中，从而在本科院校应用型人才培养方面探求行之有效的措施和方案。这些资料和信息为有关研究者提供了参考，也可为实践教学提供借鉴。

栾黎荔（湖北工业大学工程技术学院）

2020年7月

第 1 章	艺术设计专业建设思路探索	(1)
1.1	专业特点与概念	(2)
1.2	专业发展与趋势	(3)
第 2 章	产教融合的环境因素与现实问题	(7)
2.1	产教融合的环境因素	(9)
2.2	深化产教融合的现实问题	(11)
第 3 章	色彩设计与专业之间的关联	(13)
3.1	专业共性教学研究	(14)
3.2	色彩设计与艺术设计各专业之间的联系	(15)
3.3	色彩设计与跨专业的关系调查分析	(18)
第 4 章	影响产教融合实践教学三个因素——风格、模式和个体差异性	(23)
4.1	教学风格与市场需求	(24)
4.2	教学模式与学习模式	(26)
4.3	个体差异性分析	(27)
第 5 章	校企融合实践教学措施一——共享	(31)
5.1	教学实践措施资源共享研究	(32)
5.2	色彩设计课程教学资源共享的研究	(33)
第 6 章	校企融合实践教学措施二——兼容策略与导向能力	(37)
6.1	注重教学真实性的策略	(38)
6.2	融合教学模式导向研究	(39)
6.3	教学模式总结与分析	(40)
第 7 章	校企融合实践教学措施三——创造和预见	(41)
7.1	实践教学模式导向	(42)
7.2	创造性教学模式	(42)
7.3	扩展概念与预见未来	(44)
第 8 章	校企融合实践教学措施四——经济和制度	(47)
8.1	经济意识与经济能力	(48)
8.2	制度的建立与实施	(51)

8.3 可持续发展路径	(52)
第9章 色彩设计实践教学模式一——实践综合讲授式研究	(55)
9.1 实践模式中的讲授式研究	(56)
9.2 色彩设计跨学科讲授模式研究	(58)
9.3 教学方案推演	(60)
9.4 前景展望	(61)
第10章 色彩设计实践教学模式二——导师与教师合作研究	(63)
10.1 企业导师引入的合作关系分析	(64)
10.2 以色彩设计实践教学为例	(66)
10.3 合作成果分析总结	(68)
第11章 色彩设计实践教学模式三——角色转换式	(71)
11.1 角色转换教学模式研究	(72)
11.2 教学的创造性课程研究	(73)
11.3 扩展式教学模式研讨	(74)
11.4 个体差异的教学模式研究	(74)
第12章 校企融合的校内外教学关系——“调适”中发展	(77)
12.1 校企融合导师制实施模式研究	(78)
12.2 校企融合教学适应性的学习方法研究	(79)
12.3 校企融合的教学思路研究	(79)
12.4 校企融合教学实践教学过程研究	(81)
12.5 校企融合教学大纲创造性研究	(82)
12.6 面对融合实施措施的问题研究	(83)
第13章 展望校企融合教学的未来——慕课和新时代需求	(87)
13.1 跨界与“慕课”教育的关系	(88)
13.2 跨专业教学设置的研究	(90)
13.3 模拟训练和自我训练	(91)
13.4 “慕课”的教学体系与教学实践研究	(92)
13.5 新时代的专业需求研究	(98)
结语	(101)
参考文献	(103)

第1章

艺术设计专业建设思路探索

C^{HANJIAO} R^{ONGHE}

S^{ECAI} S^{HEJI} S^{HIJIAN}

C^{UOSHI} Y^{ANJIU}

1.1

专业特点与概念 <<<

艺术设计专业的概念肇始于 1997 年教育部本科招生专业目录,由英文翻译而来。艺术设计的专业有:平面设计、环境艺术设计、装饰设计、服装设计、动画设计、工业造型设计、数字媒体设计等。也有说法认为艺术设计和工业设计是并列关系。1998 年,“艺术设计”在国务院的学科分类中被称为“设计艺术学”。这是国务院学位委员会确定的学科分类。高校本科招生使用了教育部的学科分类,研究生招生使用了国务院学位委员会的分类。在设计艺术学界除了在个别专门探讨学科命名的文章外,这两个名称基本上可以互换。总而言之,都统称为“设计类”。

艺术设计是一门综合性非常强的学科。它是一个独立的艺术学科。它研究的方面涉及社会、经济、文化、科技、市场、生活等。它的研究内容与与时俱进,研究的对象有别于传统的艺术门类。艺术设计的审美针对不同的内容和因素有着不同的标准。艺术设计是严谨的,有规律可循的,遵循着大众审美的趋向,不会曲高和寡。艺术源于生活,生活改变艺术。艺术是高于生活的一种表现形式,是人们生活中不可或缺的精神食粮。

艺术设计贴近生活的点点滴滴,小到纽扣,大到航母,都是艺术设计的服务范畴。艺术设计的优势在于它是具有独立性和综合性的学科。它的可贵之处在于具有独创性的特点,是理论与实践的紧密结合体,也是设计师自身综合能力和职业素质的体现(如创作者的艺术表现能力、艺术的联想能力和对艺术的感知能力等)。要搞好艺术设计,既要有创意,又要有把创意实现的能力。在艺术设计分类的各个专业中,其基础设计底蕴要求是一致的,特别是对美的法则都是同步要求的。比如形式美的法则有对称与均衡、条理与反复、变化与统一、对比与调和、比例与尺度、节奏与韵律等。无论是学艺术设计中的哪个专业都要遵循这些法则。当然法无定法,学艺术设计可以尝试打破常规,开展有前瞻性的研究。

艺术设计的服务对象很多,要求设计者对项目相关的背景文化、地理、历史、人文知识要全面了解。这样才能提供最优质的服务。因此不难发现,艺术设计专业的最大特点就是服务功能明显。就如同乔布斯的设计梦想是改变世界一样,他设计出优秀的产品,就是想让苹果的设计改变现代人的行为与生活方式,让生活变得更加舒适和高效。所以艺术设计的动机不是简单地表达,而是对现有生活方式的一种创造性的革新,是为现代人提供新的生活可能性,无论是来自商业活动的应用,还是日常生活的方式应用,艺术设计就是让人们获得更好的可能,更有价值的存在,更有品质的生活。艺术设计就是让生活方式变得更加自然、简单、美观、舒适、便捷、高效。这是艺术设计专业的终极目标。优秀的艺术设计作品不仅体现了设计者的品位与素养,而且能让人们感受到生活的美好与温暖,所以艺术设计更像是一个全能的心灵捕手,以提供服务消费为目的,用颠覆性、开拓性的设计活动来实现这一目标。好的艺术设计产品不仅能改变生活,而且能触动世界,是积极美好的事物。

当然艺术设计中科学性和合理性也是不容忽视的。艺术设计作品绝不是艺术灵感一触即发的产物,一件好的艺术设计作品不是纯粹靠灵感爆发而来的,而是通过设计者的严谨科学的观念加上自我的观点,通过调查研究与合理的流程规划一步步修改得以完善的。其间有各种实验和尝试,会有各种数据和实验过程,在实际生活需要和设计者的艺术理想之中互相博弈,可见艺术设计是通过反复实践而来的,拥有理性的光辉。通过无数次的验证,本着以人为本的思想,用最佳的体验来回报社会、造福人类。

艺术设计的产品都不仅仅只是纸上的一个创意,而是从一个概念出发,利用各种科学理论和技术常识,通过一个或几个学科或专业的共同协作方可完成。在专业与专业之间,在学科与学科之间互相串联,得到的是意想不到的答案。这也是艺术设计专业的魅力所在。艺术设计的创作需要利用电脑技术、互联网技术,AI 人工智能技术,还

要加上各种材料的应用,数据的支持,工业化的生产,连同产品的销售,以及后期的边缘效应等才能较好地完成。这些都是与艺术设计过程紧密相连的。可以说艺术设计是一项综合性的设计活动,不可能靠某一个人的力量就可以完美地实现,也不是全凭借某个人的激情就可以轻易办到的事。创造一件艺术设计作品是一个庞大的工程,那么就要求艺术设计工作者要有艺术设计的专业才能,还要有非常强的沟通能力和务实的合作精神,要有统筹能力和管理能力,要懂经济,要有较强的学习能力和思辨能力,有很好的控制全局和把握方向的能力。

艺术设计专业人才的去向主要在教育、研究、设计、出版、策划等相关单位从事相关工作,比如教学研究,编辑策划,后期制作,造型雕塑等。艺术设计专业包括的方面随着科技的不断进步更新和扩展,目前包括视觉传达专业、环境艺术设计专业、会展艺术设计专业、信息设计专业、游戏专业、数字媒体艺术专业、首饰设计专业、公共艺术设计专业、工业造型设计专业、传媒专业、动画设计专业、服装设计专业、玩具设计专业、设计管理专业等。例如:视觉传达专业是融合了技术、艺术、经济、文化等多个学科的综合学科。伴随着我国的科技与社会进步,人们生活水平日益提高,对物质和精神生活的要求也与日俱增,特别是互联网技术的普及,AI人工智能技术的开拓,人们的生活方式发生了根本性的改变,传统形式上的视觉化设计无法满足现今人们的需求。为了适应人们目前对时代感和文化品位的要求,企业也为了适应大众审美的生理与心理需求,提高市场竞争力,在视觉传达专业的人才培养上不再只是传统的模式,而是更倾向于复合型人才的培养,注重一专多能,并提倡跨学科培养。工业造型设计专业目前有两种模式的招生,一种是招收文科工业造型设计专业的学生,另一种是招收理工科为背景的工业造型设计专业的学生。其目的是做到跨专业融合以及更好地做到产教融合。艺术设计专业实际上是注重计算机技术和造型技术应用双重能力培养的,是融合了科学、艺术、技术的综合性专业。因为艺术设计专业具有多专业融合的特点,所以在跨专业的领域上更容易实现融合。这意味着产教融合具有跨专业的属性和特征。

1.2

专业发展与趋势

艺术设计专业有它独有的特点。它最为重要的特点是独创性和实践性。艺术设计专业的教学发展离不开实践,因此校企合作是艺术设计专业发展的必然趋势。艺术设计专业在中国的发展历程不过四五十年时间。艺术设计专业是非常年轻的专业,伴随着整个社会发展的应运而生,也是随着国家的经济水平,物质文化的不断增长发生内容的转变。如今互联网改变了人们的生活方式和生活习惯,无论是哪个专业都面临着革新与发展。每个专业都需要发展,特别是艺术设计专业,要在传统中嫁接新的媒介手段,以国家文化为命脉,结合校企合作实践,不断扩展新的特色需求。这是艺术设计未来发展的趋势。

在21世纪之初,互联网带来了艺术设计专业的一次革新,涌现出一些与时俱进的新兴专业,例如网页艺术设计专业、信息艺术设计专业、新媒体艺术设计专业等。这些专业看似只是在原有的知识层面上加入了新的科技手段,以及应用了新的计算机软件,但通过这几年专业人才的培养以及市场需求的定位和国际交流来看,还是有很多新的要求。这些专业不仅需要学生掌握形式美的法则,而且在深化阶段学生要有一定的工科背景,要能掌握编程的初级能力。要想把这些专业办得达到产教融合的要求,做出的产品能满足市场的需求,还必须在源头上加强文化素养和计算机应用能力的培养。明显的跨专业领域让我们意识到,时代变迁和市场需求早已融合,复合型人才的门槛被又一次提高。回到高校教育,只有一些一流大学的人才培养随着市场环境发生改变。大部分的高校由于人才的缺乏,在体系上出现滞缓问题,在很多方面变得流于形式。

纵观艺术设计各个专业,要找到每个专业的融合点,也就是融合元素,才能更好地落实产教融合的实践措施研

究。结构、色彩、形式、表达、符号……在这些元素形式语言中,第一视觉的、最为明显的就是“色彩”。色彩设计贯穿整个专业教学,是联系实践措施研究的桥梁。

色彩设计要从其基础课程色彩构成谈起。色彩构成课程是1919年德国包豪斯学院开创的三大构成课程中的其中之一。色彩构成是艺术设计学科的重要基础课程之一。它是研究色彩对人类视觉影响的科学。在学习色彩构成课程的过程中就能深切地感受到物理学、生理学、心理学等学科知识经常出现。这些是对色彩构成原理解释与研究依据。作为21世纪的今天,新事物层出不穷。面对这个现状,三大构成也随着日益发展的经济而调整和改善。在三大构成中,平面构成与立体构成是无法剥离色彩构成而存在的,但是色彩构成却可以从三大构成系统中独立出来成为一门学科,进行不断的研究与设计运用。这不仅是色彩构成变革的结果,而且是市场催生的结果。艺术设计就是将艺术的形式、美感结合社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面因素,再现于和生活相关的设计当中,使之不但具有审美功能,而且具有使用功能。色彩构成是被社会、文化、经济、市场以及科技不断影响的学科。

色彩设计的研究范围大到空间环境,小到衣、食、住、行、用,包罗万象。色彩构成来源于生活,反过来也影响生活。它的理论与方法可以直接应用于生活的方方面面,这都是因为无论社会生活如何转变,人们对色彩的心理感受是不容易转变的,人们衡量的色彩搭配美感标准也是很难发生根本性变化的。人们对色彩美的衡量标准是有一个常数值的,而色彩构成的学习目的就是要探寻其中的法则和奥妙,为今后的设计、工作、生活所用。

什么是色彩?每天面对丰富的色彩,色彩与日常生活息息相关,这是一个看似普通却并不好回答的问题。我们来探讨色彩更深层次的意义与科学道理,并把这些转化成实践能力运用于设计中去。先把大家的意识从一般大众领域带入专业学术领域,引入色彩设计的学习和研究当中。“每一只蝴蝶都是从前的一朵花的鬼魂,回来寻找它自己。”张爱玲在她的《炎樱语录》中说过这么一句话。这句话说明我们所处的大自然是个充满了情感以及色彩的美丽世界。在人类的感官中,色彩是经由视觉神经感受的,进而传到大脑,产生人类的认知。事物均以奇妙的方式呈现于眼前,留在人们的印象里,作用于人们的心理。自然的表象以及事物都是色彩的组合。因此世界实际上是一个充满了光与色彩的空间。生活离不开色彩,人类生活中的一切与色彩有着密切的关联。除了日常提到的“吃、穿、住、用、行”以外,色彩还跟传统风俗、个性心理、历史风格、民族文化有着密不可分的联系。就食物而言,美好的色泽代表了香喷喷的味道。苹果的红、葡萄的紫、香蕉的黄、西瓜的绿、白菜的白、茄子的紫等,都与色彩有联系。服装的色彩更是在生活中不可或缺的重要元素之一。建筑物的造型、结构、外观、色彩是其重要的组成部分。人们生活的用品也随着时代的进步、科技的发展呈现七彩光芒。生活中,色彩表现在民族风俗习惯上有明显的差异。各民族的祭拜图腾、装饰彩绘、象征纹样、语言、文字都有所不同,其色彩的搭配也迥然不同。除此以外,对每个人而言,对不同色彩都有特殊的感受及偏好。这是人与人的明显区别。在文明社会里,各种行业的用色习惯也有明显的差异,例如医院的色彩采用冷静、单纯的蓝色、白色;餐厅的色彩采用红色、金色;服装店、商场、办公室等不同场合也因营造气氛的不同需求而分别有不同用色的区别。所有这些实例,都证实了生活与色彩的密不可分。

艺术设计专业的发展与趋势伴随着社会的进步同步变化。色彩设计是不断发展的,也是复杂的。其关注和涉及的学科领域以及内容,只要相关设计现象、设计心理、设计行为、设计美学、设计哲学、设计教育的,都可作为研究领域。色彩设计日常应用广泛,实用价值高,且易于掌握,故一种有关色彩构成的新兴职业——“色彩顾问”于1998年由西蔓女士从日本引入中国。色彩顾问也叫色彩搭配师,为艺术设计专业人才的就业打开了一个窗口。目前,色彩搭配师中,艺术设计专业背景的人士占主导地位。如今,和色彩相关的职业有色彩心理咨询师、色彩诊断师、性格色彩分析师……他们并不神秘。其理论的来源和支撑的体系都是色彩构成。色彩设计是在色彩构成的传统课程基础上革新的课程,面临着校企合作,非常注重实践经验的积累。它是本书研究例证的重点内容,融合了各个艺术设计专业,明确了研究课程对接的产教融合点。

在研究过程中,探究色彩设计与各个专业课程之间的价值连接点,找到产教融合的规律。色彩呈现的现象千变万化,很容易令人迷惑。所以要先了解艺术设计专业的特性,以及与色彩设计的链接点,具备一定的理论基础,再逐步深入研讨,从而采取措施。在产教融合的措施上进行细致的研讨,从深层面的构架上剖析如何落实措施,由此解决艺术设计专业发展出现的断层现象。就视觉传达专业而言,生活的硬件、软件都在随着日益发展的科技不断更新,但是色彩仍然在原地。它的属性决定了它永远不会消逝和磨灭的物质特性。色彩的世界是每个人触手可

及的。对设计师来说,色彩是能呈现异彩纷呈的创意法宝之一。标志设计、室内设计、建筑设计、家具设计、插图设计、橱窗设计、工业造型设计、商业店面设计、媒体设计、展会设计、动画设计、网页设计等众多的艺术设计专业都离不开色彩设计的应用。从未来发展的趋势来看,色彩设计是基础的艺术设计专业科目,可作为其他专业的辅修课。随着时代的发展,社会生活的变化让人们的欣赏水平得到了很大提高,未来的需求决定了人们对色彩设计的需求。

第2章

产教融合的环境因素与 现实问题

.....

C^{HANJIAO} R^{ONGHE}

S^{ECAI} S^{HEJI} S^{HIJIAN}

C^{UOSHI} Y^{ANJIU}

随着近些年艺术设计专业不断扩招,社会需求与艺术设计专业的人才培养之间出现了较大的差距,出现了一方面是“就业难”,而另一方面则是“招工难”的尴尬局面。这种矛盾的产生主要是高校艺术设计专业的教育模式跟不上社会市场需求的发展速度导致的,而解决这一矛盾的最佳途径就是高校教育要加强产教融合概念的深入研究与实施。在日新月异的市场变革中,高校的制度机制存在着诸多的不适应性。如何加速高校的改革落实,怎样在人才培养规格上进行校正,如何深化产教融合、校企合作,培养技能型、应用型、复合型的人才?这些都是摆在艺术设计专业建设方面急待解决的问题。

围绕艺术设计专业的特点,找到如何加强产教深度融合的对策,解决艺术设计专业在产教融合、校企合作环节中存在的问题并加以分析,在研究后拿出可行性的策略与实施方案,让艺术设计专业的产教融合之路有可行性的保障,特别是在实施环节找到一条适合艺术设计专业特色的新路径,解决目前在艺术设计专业建设、产教融合实施过程中存在的一些断层问题。为新形势下的艺术设计专业的校企合作、自主创业等提出新的参考意见。

艺术设计萌芽于18世纪的德国,随着英国产业革命而兴盛,被引入欧洲其他国家。随着第二次世界大战之后美国经济日益强大,艺术设计得到了长足的发展。艺术设计关乎人们的日常生活点滴,既可以是产品,也可以是精神,随着经济发展的变化不断扩充内容。如现在颇为流行的VR虚拟现实技术就是艺术设计中数字媒体艺术的一项内容。在国外,艺术设计专业一直是以作坊式、工场式、项目式的教学模式让学生在学的过程中有带入感,而这一切的改变也并非一开始就是如此。比如,美国社区学院在“技能危机”时代背景下,以校企合作助推产教融合的“应用技术强化”之路对我国高等教育面临经济社会转型发展颇具启发和借鉴意义。由政府着力扶持的“全国性大型项目”发挥了十分重要的示范和引领作用。美国各州社区学院/企业合作项目也不乏亮点,比如芝加哥市的“从学院到职场”项目(简称为C2C)就是很好的例子。从课程体系设计与技能证书开发、课程教授、学生实习求职及设施共享入手深化产教融合、校企合作,旨在实现社区学院“与职业相沟通”,推动其办学模式、课程体系、实训实习等人才培养诸要素的全方位变革。C2C实施以来,芝加哥市社区学院逐步建立起了与行业技能诉求契合的应用型人才培养路径,学校也因此获得了快速发展。从中可以看到,今日西方发达的素质教育体制是经过漫长的变革和不断改良而来的。

中国更多的青年学子圆了大学梦,使得高等教育进入了大众时代。艺术设计专业从仅有专业院校招生扩展到几乎每所大学下属都有艺术设计专业。伴随着信息化社会的到来,艺术设计专业的建设也有了外延发展。随着跨界融合的发展,高校最初的艺术设计专业教学模式已不能满足当前市场需求,提高大学生创新创业能力的重要渠道和必由之路只能是全面提高教学质量,否则院校的生存与发展将没有未来。然而问题是,目前许多高校对艺术设计专业方面的人才培养模式以及保障教育教学质量的措施是缺乏研究与思考的,没有做好相应的革新,缺乏有效实施,要进一步实事求是,寻求发展。

研究这些可以促进高等教育结构的发展,也能促进区域经济的发展。产教融合、校企合作绝不是一种包装,要让融合与合作体现价值。没有与企业的深度合作,没有产教深度融合,应用型本科建设就是一句空话。企业与学校共同制定应用型人才培养标准,共同完善人才培养方案,共同构建课程体系教学内容,共同建设实习实训基地,共同组建教学团队,共同实施培养过程,共同评价培养质量,实现人才培养规格与产业行业发展实际需求对接。教育融入了企业的力量后,才真正体现产教融合的意义,才能体现该项目的价值。

改革开放以来,中国经济发展取得了举世瞩目的成就,但也面临可持续发展的困境。根据这种情况,党和政府高度重视高等教育的产教融合、校企合作,从而加快培养高素质劳动者和技能型人才。教育部2016年教育工作会议强调,教育要健全产教融合、校企合作机制。作为现代高等教育体系的重要组成部分,本科院校必须加快转变思想观念,适应经济社会发展新要求,着眼于“国民应用技术技能培养体系”建设大局,把产教融合、校企合作作为重大战略举措加以实施。

针对应用型本科艺术设计专业的特色需求,进行深度融合式发展的实施策略研究,打破企业与学校、工作与学习、教师与员工之间的藩篱,使学校与艺术设计相关企业形成“合作双赢”共同体,形成产教良性互动的“双赢”局面。

在实施过程中要促进学校和艺术设计相关企业共同开展技术研发并将成果转化为生产力,从而推动企业技术进步、产业转型升级和区域经济社会的发展。这样的问题需要落实到某项具体的课程项目来制订可行性实施方

案。在实施的过程中得到成果和结论,再通过研究的结论举一反三地应用到其他方面。这就是研究措施的目的与意义。

此项研究是为未来专业的发展而服务的,创新和拓宽融合路径,实现全方位多层次融合,让保障机制更为透明,让实施更为有效。在研究上从以下几个方面进行。

(1) 研究保障应用型本科艺术设计专业建设产教融合中专业设置与产业需求对接的实施措施。健全专业随产业发展动态调整的机制,优化专业设置,重点提升区域产业发展急需的技能人才培养能力。

(2) 研究保障应用型本科艺术设计专业建设产教融合中课程内容与行业标准对接的实施措施。建立产业技术驱动课程改革机制,推动教学内容改革,按照应用型本科艺术设计专业特点与用人需求确定课程结构和内容。

(3) 研究保障应用型本科艺术设计专业建设产教融合中教学过程与生产过程对接的实施措施。建立技能人才培养体系,打破传统学科体系的束缚,按照生产工作逻辑重新编排设计课程序列,同步深化文化、技术和技能学习与训练。

(4) 研究保障应用型本科艺术设计专业建设产教融合中毕业证书与职业资格证书对接的实施措施。完善职业资格证书与学历证书的“双证融通”制度,将职业资格标准和行业技术规范纳入课程体系。

(5) 研究保障应用型本科艺术设计专业建设产教融合中教育与未来扩展学习对接的实施措施。增强教育体系的开放性和多样性,满足学生未来发展的多样化需求。

产教融合在实施上有效地实现创新与拓宽应用型本科艺术设计专业产教融合路径,实现全方位多层次融合的实践。在完善融合多层次的同时,需要创建和完善相关机制,保障产教融合能起到有效循环和产业链的作用。研究目标创新点在于研究目标具体明确,以前少有学者涉及。研究内容创新:研究内容会比较系统,且有明晰的观点。研究方法创新:研究方法能够让应用型本科艺术设计专业产教融合保障措施的研究意义与价值层面更为深远。对其在运行过程中涉及的实现全方位、多层次融合方面的意义探讨得更多。从实际出发,会产生有效的定量分析,实证考察以及行动研究。

目前艺术设计专业建设遇到的社会实际问题与困扰比较多。进行有关专业与产教融合保障机制与实践措施的研究,对产教融合、校企合作的现状进行实证考察,掌握第一手材料具有重要意义。对这些材料与数据做定量分析,研究保障机制的建立与运行,组织实践措施的实施、质量监控、绩效评价,以及政策支持的主体、内容、权利与义务、法律后果,据此研究出适合艺术设计专业建设的产教融合保障机制与实践措施体系。

2.1

产教融合的环境因素 <<<

产教融合的环境因素是由我国物质条件的增长与精神层面需求的提高而变化发展起来的。艺术设计专业的产教融合在国外的产生与发展早于我国。随着互联网时代的到来也加剧了国内外之间的差距。发达国家对待艺术设计专业的态度看似轻松,但在实质上却更具挑战性。当我们还在考虑如何产教融合的命题格局时,国外的艺术设计专业先驱者研讨的命题已强调改变人类生存方式和习惯性的概念化设计。他们的目标不在于顺应市场现行的需求,而是思考如何创造新一轮的时尚先导,倡导新模式的设计,引领设计前沿。具有前瞻性的设计作品是发达国家艺术设计发展的新趋势。然而,对我国的艺术设计专业发展而言,缺乏深厚的基础研究,更缺乏深化思想性的大量实验教学体系,严重缺乏实施性的有效数据和成果,使得艺术设计专业发展的进程比较缓慢。不过,随着国家逐渐重视艺术设计产业的发展,重视人文主义,联系我国的特色与实际,我国的艺术设计专业走出了具有东方特

色的文化之路。特别是近几年教育部要求开发非物质文化遗产,重视工匠精神,引导大量的艺术设计人才进行研究与深化设计。全国艺术设计高校的艺术师积极响应国家号召,取得了很多可喜的成果,产教融合的实施办法也越来越多。

产教融合的环境因素表现在以下几个方面。

1. 专业历史发展因素

产教融合的大环境与艺术设计专业的历史发展有着密不可分的联系。从1919年德国包豪斯学院的建立开始,艺术设计思潮随着第二次世界大战的硝烟辗转迁移到了美国,再从美国传到日本,后影响欧洲对我国来说,则是由台湾、香港引入大陆(内地)。在那个互联网在我国还不普及的时代,艺术设计专业的内容多重传导存在不小的偏差。随着当今国际间交流日益频繁,互联网让世界的信息往来变得更加畅通。我国的艺术设计专业越来越与国际接轨,在彼此间拉小差距的同时,力求形成自己的特色。根据我国艺术设计专业发展的现状来培养适合自己的人才,这就是产教融合历史发展的环境因素。

2. 专业师资队伍因素

产教融合的环境因素中,专业教师队伍因素的表现尤为明显。教在前,学在后,教的重要性不言而喻。对艺术设计专业教师而言,纯粹来自文化课题研究系统内的教师不足以适应市场项目的需求,没有实践经验的教师无法让学生提升应对瞬息万变的市场的的能力。艺术设计教师难以应对不断翻新的市场技能需求,造成培养出来的艺术设计专业学生较难被市场认可。在这种环境因素影响之下,产教融合的措施研究可以解决这些矛盾和师资队伍的弊端。

3. 专业学生组成因素

艺术设计专业是以培养人才为目的的学科,但是在面对有十几亿人口的中国而言,艺术设计专业的扩招,使艺术设计专业的学生水平在整体上有所下降。全国几乎每所高校都设置了艺术设计专业,是造成艺术设计专业人才就业难问题的原因之一。艺术设计专业学生毕业之后只有很少的人从事本专业的工作。对艺术设计专业的学生而言,不仅仅是刻苦学习这么简单,还需要学生对艺术设计有着较好的感悟力和品位。正所谓的艺术的悟性,以及对艺术设计抱有无数的热爱与激情,才能促使在行业内崭露头角,走上成为艺术设计师的道路。然而,我国目前艺术设计专业人才的培养产生了误区,重视产教融合的实施性研究能为学生提供更为实际的教学体验,让学生能真切地感受艺术设计专业的魅力。

4. 专业知识体系因素

由于各种因素的影响,导致艺术设计专业的知识体系是不够完善,特别是与市场的脱节还较严重。一方面,人才培养计划的革新速度无法跟上市场的变化的速度;另一方面,教师内在的知识更新速度跟不上市场需求的变化速度。这两个在短时期内无法逾越的鸿沟使得产教融合研究的实施环境有待改善。因此,产教融合在这种环境之下,如何调整,如何实施,如何改良,都显得非常艰巨。

5. 专业课程设置因素

艺术设计专业产教融合实施研究的落实要从课程设置上入手。艺术设计专业课程设置的因数是产教融合背景的一个表现方面。艺术设计专业课程设置是受前面几个因素影响的,也就是说,有了怎样的师资队伍,怎样的学生水平,知识体系构架基础,才会设置怎样的专业课程。应该先有专业的课程设置,再去构架专业的知识体系,组建有能力的教师队伍,招到合适培育的学生。产教融合实施的研究办法弥补了这个方面的缺憾,可以最大限度地扩充教师队伍,往理想化的课程设置方面努力。

6. 专业反馈机制因素

艺术设计专业的反馈机制是缺乏的,因此这个因素在缺失的条件之下整个研究环境显得苍白无力。反馈机制的建立不是专业发展的对立面,而是为了更好地调整和完善专业发展促进面,也是艺术设计专业发展的忠实协助者,友好地为专业的可持续发展贡献力量。我们往往误会反馈的意义,最终将目的性带偏,其结果会大相径庭,过程会流于形式。所以产教融合的措施研究过程会更加着力反馈机制的合理建立,寻找可行性办法,让彼此间的误会解除,齐心协力地协作。

2.2

深化产教融合的现实问题 <<<

为了解决产教融合的现实问题,深化推进融合实施效果,要从教学模式上入手,从校方和企业方的利益融合点、制度上的融合点、文化的融合点、资源上的融合、师资队伍融合点等方面展开研究。在我国,产教融合的是 21 世纪初期才提出的。2013 年,党的十八届三中全会首次提出“产教融合”。党的十九大把“产教融合、校企合作”作为促进高等教育发展,加强创新型人才和技术技能人才培养模式的重要决策。前后历时四年,国家的相关文件就有八个,反复提出“产教融合”问题,反映了国家对此的高度重视。产教融合是学校教学与企业生产的有效对接。可以用项目对接的模式,也可以通过课程深化设计进行联合授课,最终达到教学与生产融合、理论与技术融合、文化与技能融合、科学与行为融合、策划与管理融合的目的。这一过程反作用于教学成果和市场需求,在本质上是以经济产业为先导,培养适用性艺术设计综合素质人才,强化实践能力培养,打破师资队伍的单一性,开展协同合作机制为目标的。产教融合是校企双向互动与整合的过程,企业和学校在利益上能够达成共识,形成可持续发展的良好产业链,解决人才培养与需求断层的问题。

产教融合最稳定的方式就是校企合作。学校与企业开展稳定的融合式教学才能有望形成产教融合的产业链。企业中具有丰富经验的职业人可以担任学校的兼职教师或者专业顾问,可以引导学生在企业的实训基地实习,最终达到就业的目的。也可以把这些企业的人请进课堂,把企业中的相关项目带入教学,从而收到良好的教学效果。产教融合最佳的效果是合作密切,能融合得恰到好处。既有独立性,也有共通性,双方在协作时应该要有约束力。在合作融合的过程中还要有第三方的介入,第三方最好是代表民意的组织,同时要通过法律手段确保公平。在某种意义上讲,把企业引入高校教育体系是为了培养人才。学生的意愿也存在着不确定因素。在教育过程中,企业也在为自己的竞争对手培养人才。企业是不会做亏本买卖的,所以要想达成公平,让企业能全身心地进入校企合作状态,实现最佳的产教融合,学校的姿态应该放低,从而更好地吸引企业加入。对高校而言,学生就业虽不会迅速影响学校的招生,但最终还是会形成影响。除了一流高校培养研究型人才以外,大部分的高校都是培养复合型适用人才,讲简单些,就是为了将来更好地就业,出校门就能找到满意的工作。这对个人和家庭而言是获得社会认可和尊重的重要指标;对国家而言,是关系民生幸福指数和社会稳定的关键的因素之一。因此,国家鼓励大学生就业创业,甚至鼓励大学生在校园里就创业,从而创造更多的就业机会。而产教融合的目的也是利用校企结合的方式让大学生更近距离地接触现实社会项目,更早地为未来的就业和创业提供实践机会。

总结一下产教融合目前存在的一些现实问题,主要表现在以下五个方面。

1. 产教分离体制难以解决

我国产教融合案例的经验是:由企业和学校主管部门一起来建学校,学校的干部是主管部门或企业派来的,资金来源是主管部门下拨或企业筹措,教师是从院校或企业聘用的,学生就业直接由相关企业对接。学校与企业有天然的“血缘关系”,产教融合也天然密切。但仍然存在着办学不规范、教育质量和水平不高等问题。到了 20 世纪 90 年代后期,产教融合政策落实以及资金设备都由学校统一管理,在管理体制上实际上隔断了学校与企业之间的融合联系,没有做到产教融合的有效对接,没有从根本上解决问题,无法调动企业的主动性和积极性。产教要实现融合,先要在体制的认知上达成共识,一方面要找到学校体制和企业体制中的共性特点,找出共同发展的目标;另一方面要认清两种体制的差异性,思考如何缓解两种体制的矛盾与冲突。存在着矛盾是必然的,但怎么去解决才