

职业本科设计基础课程体系探索与构建

张良 张景活^{*}

深圳职业技术大学 创新创意设计学院, 中国·广东 深圳 518000

摘要: 本文基于教育部《设计学类专业教学质量国家标准》, 解读通识教育、基础教学与跨专业选修、社会实践要求; 对帕森斯设计学院、罗德岛设计学院(RISD)、中央圣马丁艺术与设计学院等国际一流院校启发式研讨、项目式教学及跨学科合作的基础课程特色, 以及中央美院、中国美院、清华美院、同济大学等国内院校“宽口径、厚基础”与开放创新模式进行案例分析; 在此基础上, 提出深圳职业技术大学创新创意设计学院设计基础课程以“1+3”课程架构和模块化体系为核心的构想方案, 涵盖造型实践、设计理论、技术应用与常态化社会实践, 并结合多元评价机制, 旨在提升本科阶段学生的艺术实践能力和创新素养, 为设计基础课程改革提供可行参考。

关键词: 设计基础课程; 模块化课程体系; 启发式教学; 跨学科融合; 社会实践

Exploration and Construction of Basic Curriculum System for Vocational Undergraduate Design

Zhang Liang, Zhang Jinghuo^{*}

School of Innovation and Creative Design, Shenzhen Polytechnic University, China Guangdong Shenzhen 518000

Abstract: This report interprets the requirements for general education, foundational instruction, interdisciplinary electives, and social practice based on the Ministry of Education's "National Standards for Teaching Quality in Design-related Majors". It analyzes the distinctive features of core courses at world-class institutions such as Parsons School of Design, Rhode Island School of Design (RISD), and Central Saint Martins College of Art & Design through heuristic discussions, project-based teaching, and interdisciplinary collaborations. The study also examines the "broad-caliber, solid-foundation" approach and open innovation model adopted by domestic institutions including China Academy of Art, China Academy of Art, Tsinghua University Academy of Arts & Design, and Tongji University. Building on these insights, the report proposes an optimized curriculum framework for Shenzhen Polytechnic University's School of Innovation and Creative Design. The "1+3" course structure and modular system encompass formative practice, design theory, technical application, and regular social practice, complemented by diversified evaluation mechanisms. This initiative aims to enhance undergraduate students' artistic practice capabilities and innovative literacy, providing actionable references for reforming foundational design curricula.

Keywords: Design basic course; Modular curriculum system; Heuristic teaching; Interdisciplinary integration; Social practice

0 引言

随着数字信息技术与人工智能等高科技的迅猛发展, 艺术设计专业的教学模式正经历着跨学科融合与科技化、数字化转型。在这一背景下, 本科阶段的设计基础课程承担着培养学生创新意识、艺术实践能力与审美素养的重任。然而, 当前课程设置仍面临诸多挑战: 一方面, 传统的素描、色彩、构成等基础教学内容是否需要向更加开放的创意思维与实践能力的培养转型? 另一方面, 教学方式能否从单向讲授向启发式、研讨式与项目式融合? 此外, 课程设置又该如何在必修、选修与社会实践之间实现多元融合?

本文基于教育部普通高等学校本科专业类教学质量国家标准, 选取国际一流设计院校及国内著名艺术院校的典

型案例进行比照调研, 并结合本校实际提出本科层次设计专业基础课程设置的优化建议, 以期决策提供参考。

1 教学质量国家标准及其启示

1.1 国家标准核心要点

根据教育部发布的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》, 设计学类专业包含视觉传达设计(130502)、环境设计(130503)、产品设计(130504)、服装与服饰设计(130505)、工艺美术(130507)等专业, 其课程体系主要由通识教育、基础教育和专业教育三类课程组成。基础教育课程为各设计类专业通用的公共专业基础课程; 主要由基础理论教学和基础实践教学两部分课程构成。

基础教育课程被明确定位为设计类专业中承上启下的关键环节,其设置必须兼顾理论与实践、共性与个性两大维度。标准指出,本科阶段设计基础课程应由“基础理论教学”与“基础实践教学”两部分构成,涵盖中外设计史(既包括各专业发展脉络,也包括地域文化特色)、设计概论与创新理论、造型基础与表现技法、以及计算机辅助设计等技术课程。此外,为拓宽学生视野、强化自主学习,标准特别强调跨专业选修与学术讲座的制度化建设,应根据“拓宽知识面、完善结构、提升素养”的原则,开设跨院系、跨校、跨文化的选修单元与专家讲座;同时,将美术馆与博物馆考察、设计企业参观、城乡社会调查以及乡村写生、基层采风等社会实践,纳入课程体系的重要组成,以实现课堂与真实场域的有机衔接。

1.2 对课程设置的启示

由此可见,本科设计基础课程的优化应着重于四个方面的启示。第一,应保持“宽口径、厚基础”的总体格局:在造型训练、设计思维与表现、理论素养和技术应用等模块之间,做到均衡布局,既不忽视传统手绘与造型实践,也积极引入数字化设计工具与跨媒介表达。第二,应强化项目式与社会实践教学,将工作室研讨、小组创作和校外考察结合起来,让学生在真实任务中检验和深化课堂所学。第三,应拓展跨界选修与讲座,鼓励学生跨专业选修摄影、编程、城市规划、艺术史等课程,并定期邀请行业专家开展主题讲座与工作坊,以激发学生的批判性思考与创新灵感。第四,应推动由传统“教师讲授”向“师生共研”转变,更多地采用案例研讨、头脑风暴和作品评析,让学生在互动中发现问题、提出假设并进行实践验证,从而培养其自主学习与终身学习的能力。

2 国际知名设计院校案例分析

在对比多所国际顶尖设计院校的教学实践,可以发现它们在大一阶段均实行不分专业的通识基础课程,以培养学生的跨学科视野与创意表达能力。

2.1 美国顶尖院校基础课程特色

美国帕森斯设计学院(Parsons The New School for Design)的30学分大一课程设置不仅包括“绘画与想象”“空间与材料”“设计学概论”三大工作室与研讨类课程,还额外增设数字化工坊、材料实验室与“可持续设计系统”讲座模块,使学生在手作与数字化表达之间建立桥梁。该校通过与IDEO、谷歌设计团队合作的跨学科实验室项目,邀请业界导师定期点评,既强化了学生对设计思维框架的理解,也锤炼了他们在真实项目中的协作与表达

能力。此外,针对服装设计方向,帕森斯突破传统从二维草图到三维成衣的训练,开设“人体—服装—纺织”三维一体化课程,配合AR/VR虚拟试衣技术与数字化缝纫设备,让学生在全流程设计中兼顾美学、工艺与可穿戴体验的融合。

罗德岛设计学院(RISD)则将大一基础教学划分为绘画、设计与空间动力学三大模块。绘画模块引入“盲画”“限时写生”等挑战性训练,旨在打破学生的造型依赖;设计模块通过平面与动态图形两条路径并行,融入编码与交互体验的初步探索;空间动力学模块则配备校内FAB Lab,使学生在激光切割、3D打印等数字制造工艺中,直观理解形体构成与材料特性。每学期的跨媒介工作坊更邀请雕塑、工业设计、游戏设计等专业师资同台授课,营造多元合作的创作氛围,并通过期末的“CRIT Week”集中评审,训练学生的批判性反馈能力与自我表达技巧。

2.2 欧洲专业院校的职业导向

英国中央圣马丁艺术与设计学院(Central Saint Martins College of Art and Design)采用三阶段学年制,进一步凸显职业导向与专业深度。大一阶段学生需完成从平面印刷(版画、丝网印刷)到数字摄影与动画基础的跨媒介训练,同时选修“设计商业思维”与“可持续时尚”讲座,奠定多元视角;大二分专业后,视觉传达、首饰、纺织等专业方向分别与伦敦当地工作室、画廊及企业开展联合项目,将课堂理论转化为行业实践;大三阶段则以“专业研究项目”为核心任务,学生需提交原创研究报告并向由学院教授、行业专家及校友组成的评审团汇报,培养其独立研究与项目运营能力。

法国ESMOD国际服装设计与学院(Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la mode)与法国时尚学院(IFM)在大一即切入专业技术训练,沿袭巴黎传统工坊教学的同时,融入数字化设计课程。学生在制版、缝纫、图案切割等工艺实践外,还须完成“服装数字打版”与“智能纺织应用”两门必修课,体验传统与前沿工艺的结合。每学年均安排六周企业实习——如LVMH时装工坊与Chanel haute couture工作室——并配备专业导师一对一辅导,确保学生在技术能力之外,对行业流程、品牌文化与市场趋势有深入理解。IFM更在课程末期开设“创新项目实验室”,鼓励学生与品牌联合开展可持续材料、循环经济设计等前沿课题研究,锻造其面向未来时尚产业的创新能力。

3 国内知名艺术院校基础课程现状

国内顶尖艺术院校亦呈现“宽口径、厚基础”与创新

实践并重的特点。中央美术学院设计学院大一实行“四大基础”并行模式——语言与媒介、工具与方法、技术与环境、历史与理论，在此基础上设置专业基础、专业理论、专业技术、通识讲座及综合认知和外出实践等课程模块，通过校内工作室与博物馆、企业的联合项目，打通学科壁垒，培养学生的综合设计视野与跨领域协作能力。

中国美术学院在“大类招生、专业分流”的育人模式下，依托“造型基础”“设计基础”“创意基础”三大模块，既强化学生的造型与形式语言训练，又通过下乡采风、展览策划等社会实践环节，提升其文化理解与实地调研能力。

在综合型高校中，清华大学美术学院设立“造型基础”与“设计基础”两大教研组，大一主干课程包括色彩、视觉语言、三维与综合造型基础，并辅以解剖、摄影、写生等选修及设计史理论，使学生在科学训练与艺术鉴赏之间建立紧密联系。

同济大学设计创意学院则以“一门课程涵盖多项内容”为特色，大一“设计基础”课程通过十米长卷创意绘制、材料研究与平面到立体转换等项目式训练，系统培养学生的观察力、分析力与设计思维，并自第二年起分流到更细化的专业方向。

4 深圳职业技术大学创新创意设计学院设计基础课程体系构想

通过对国家教学质量标准与国内外典型院校案例的横向对比与调研，我们提出了五项关键性优化思路，并据此勾勒出一套本科阶段设计基础课程体系的初步构想。需要特别说明的是，以下方案仅为学院课程改革的理念性设计，具体落地时仍需结合师资力量、资源条件与教学反馈进行动态调整与完善。

首先，从整体架构来看，本方案采用“1+3”分段模式：第一学年为统一的通识基础，旨在帮助学生打牢造型与设计的共性技能；第二至四学年则按专业方向逐步分流，

第二学年开展专业基础训练，第三、第四学年深入核心课程与实验实践，确保在各自领域具备扎实的专业素养与创新能力。该模式体现了“宽口径、厚基础”的培养理念，但在实际执行中，分流时间与课程内容可能根据各专业需求与教学效果作出必要的优化。

其次，课程体系在功能上划分为模块化设计：包括造型实践、设计基础、创意启发、理论拓展与技术应用五大模块。此设计有助于保证教学内容的全面性与层次感，实际开设课程与学分分配时，将视师资与实验平台条件进行合理调整。

第三，教学方法上应以启发式研讨与项目式实践为主线，将课堂讨论、跨学科协作与真实项目紧密结合，既引导学生自主思考，也锻炼其解决复杂设计问题的能力。

第四，考核评价方面，拟构建多元化评价机制，涵盖课堂作业、项目成果、社会实践考察和学术汇报等多种考核方式，以实现对學生综合能力的全过程跟踪与动态反馈。该机制的操作细则与权重分配，将在试运行阶段根据教学效果及时修订。

最后，为强化社会实践，本方案建议常态化开展校园美术馆及周边创意园区参观、企业开放日、乡村采风与毕业设计行业评审等分层次实践活动。具体的实践时长、次数及组织形式，将依据合作单位意愿和学生反馈进行适度调整。

基于上述优化思路，本校创新创意设计学院拟在本科阶段设立如下课程体系：第一学年共计 24 学分（480 学时），涵盖造型基础、空间与材料、设计思维与表达、艺术设计史及制图与编程等模块；第二至四学年则依据专业方向设置相应的专业基础与核心课程，并融入创新设计研习与行业实习。该方案旨在通过“宽口径、厚基础、强实践、重创新”的总体设计，为学生后续深造与从业发展奠定坚实的专业基础和实践经验。

表 深圳职业技术大学设计基础课程体系优化方案一览

优化思路	具体内容
“1+3”课程架构	第一学年为学科基础课程；第二学年完成专业基础训练；第三、四学年深入专业核心课程与实验实践，确保学生具备扎实的专业素养与创新能力。
模块化课程体系	课程分为造型实践、设计基础、创意启发、理论拓展、技术应用五大模块，保证教学内容的全面性与层次感。
启发式与项目式教学	教学主线为研讨与项目实践，将课堂讨论、跨学科协作与真实项目结合，引导学生自主思考，锻炼其解决复杂设计问题的能力。
多元评价机制	贯穿全过程的评价体系，包括课堂作业、项目成果、社会实践考察与学术汇报等形式，对学生综合能力进行全程跟踪与动态反馈。
社会实践融合	常态化实践环节，涵盖美术馆与企业参观、乡村采风、社区服务等体验式活动，提升学生的文化理解与社会责任感。
本科课程设置	大一（24学分，480学时）：造型基础、空间与材料、影像表达、艺术实践考察、艺术设计史、制图与编程 大二 - 大四：按专业方向设置专业基础与核心课程，融入创新设计研习与行业实习环节。

考核评价方面,学院构建了四条并行的多元评价通道。其一,常规课堂作业与阶段性测试;其二,项目成果汇报与作品集评审;其三,社会实践记录与导师现场考察反馈;其四,学术与行业讲座参与度及心得报告。该评价体系覆盖了学习全过程,兼顾知识掌握、技能应用与综合素养。

最后,为强化社会实践,学院在每学年均安排不同类型的校外活动。第一学年为美术馆与校园周边创意园区参观;第二学年引入企业开放日与短期实习;第三学年开展跨区域采风或文化田野调查;第四学年组织毕业设计或毕业展的社会观摩与行业评审。通过多层次、常态化的实践环节,学生的文化理解力、实际操作能力与社会责任感得以全面提升。在实际过程中,学院将持续收集教学反馈,并结合资源与需求不断优化调整,确保课程最终落地成效。

5 结语

综上所述,深圳职业技术大学创新创意设计学院在设计基础课程体系改革探索中,始终坚持以国家教学质量标准为根基,以国际国内典型院校案例为借鉴,通过“1+3”分段、模块化课程、启发一项目并行、多元评价和常态化社会实践五大策略,构建了覆盖理论、技术与实践的综合培养体系。该模式既兼顾了设计学科的多元性与专业性,也充分激发了学生的创新潜能与跨界视野,为未来的专业

深造与行业发展奠定了坚实基础。随着课程实施的推进,本校设计基础课程体系将持续跟踪评估教学成效,不断优化课程内容与教学方法,确保培养出具有国际视野、本土情怀与社会责任感的高素质设计人才。

参考文献:

- [1] 教育部高等学校教学指导委员会. 普通高等学校本科专业类教学质量国家标准[M]. 高等教育出版社, 2018.
 - [2] 郑晓迪. 美国罗德岛设计学院教育模式探究[J]. 艺术设计研究, 2018(03):124-128.
 - [3] 马媛媛, 周美汛. 认知, 与创意同行——基于中央圣马丁艺术与设计学院“设计调研体系”的教学思考[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版). 2024(01):185-189.
 - [4] 施星君, 余闯. 职业本科专业评价设计的逻辑与路径[J]. 中国高教研究. 2022(05):102-108.
 - [5] 俞晓菁. 美国艺术设计院校本科学制研究——以帕森斯艺术设计学院为例[J]. 设计, 2020(19):113-115.
- 基金项目: 2025 年深圳职业技术大学校级科研项目“深圳艺术博物馆与高校合作机制研究”(6025310011S)。
- 作者简介: 张良(1986.09-), 男, 汉族, 江西新余人, 硕士, 副教授, 研究方向: 绘画创作, 设计基础。
- 张景活(1994.10-), 女, 汉族, 广东深圳人, 博士, 讲师, 研究方向: 艺术史与博物馆研究。