

附件：

“三元双化一融合”——艺术设计人才培养 模式创新与实践总结

摘要：

本文总结了“三元双化一融合”——艺术设计人才培养模式创新与实践的相关情况、以“现代设计+云南民族元素”的融合点教学特色内容。总结了根据专业的发展，构建“设计+产业”的民族文化产业研究中心，“基于民族传统设计项目制教学”为核心的课程体系，强化以“专业平台+民族文化元素模块”为依托的实践教学。文章最后总结课程教学内容引入企业真实项目，注重教学与设计实践结合，以赛促教，培养师生创新应用能力、拓展国际视野，提升学生的就业竞争力。

关键字：三元双化一融合；云南民族元素；人才培养

相关链接：

1. 云南工商学院学子荣获全球设计大奖

http://union.china.com.cn/txt/2020-05/08/content_41145397.html

2. 云南工商学院成立“青柠设计公司”

<https://v.qq.com/x/page/z0153xczb7w.htmlfb8b83f404fff325af3340&mpshare=1&scene=1&srcid=0924CHmLiXZM9984fWPZBksN#rd>

3. 大师之路 云南工商学院谢晶

<https://v.qq.com/x/page/r01943jlop.html>

4. 云南工商学院传承非遗文化 “翠羽银丝”工艺申请国家专利

https://www.sohu.com/a/243601405_115092

5. 2014年-2017年毕业设计展报道

<https://sad.yngsxy.net/8/>

6. 近年来优秀的云南传统民族元素作品展示

<https://sad.yngsxy.net>、云南工商学院公众号

7. 云南工商学院“云南十八怪”报道

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1674360323484875046&wfr=spider&for=pc>

8. 云南工商学院学子为抗疫画的海报报道

https://yunnan.eol.cn/news/202002/t20200209_1710725.shtml

9. 云南工商学院艺术与设计学院报道

<https://www.bilibili.com/video/av541618749/>

目 录

1. “三元双化一融合”——艺术设计人才培养模式创新与实践回顾.....	2
1.1 基于“云南民族元素”本土设计的发展	2
1.2 “三元双化一融合”人才培养创新与实践的特色.....	2
2. 三元双化一融合”育人模式探索	5
2.1 名企开展校企协同的卓越人才培养	5
2.2 基于云南民族元素的项目制教学，民间手艺人非遗传承人讲学	6
2.3 构建“设计+产业”的民族文化产业研究中心	10
2.4 “云南民族元素设计”为核心的课程体系.....	11
2.5 以“专业平台+民族文化元素模块”为依托的实践教学体系	13
(1). 采风实践教学活动中——彝族楚雄黑井.....	13
(2). 采风实践教学活动中——建水.....	15
(3). 采风实践教学活动中——大理.....	15
(4). 采风实践教学活动中——勐海.....	17
2.6 以赛促教，培养师生创新应用能力	26
3. “三元双化一融合”改革特色应用	31
3.1 实现“民族+设计”校内实践教学平台建设升级.....	31
3.2 依托以“国内平台+国际视野”为特色的师资团队体系.....	37
3.3 “产、学、研、销一体化”翠羽银丝非遗创新工作室模式.....	39
3.4 “真企业、实项目、多导师、新评价、出成果”校企协同卓越人才培养.....	41
3.5. 组建云南民族元素品牌设计应用研究中心拓展教学深度.....	42
总结.....	46

正文:

国家中长期教育改革和发展规划（2010-2020 年）》明确指出：提高人才培养质量。牢固确立人才培养在高校工作中的中心地位，着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才。但是，纵观目前高等职业教育的发展，尤其是设计教育改革的步伐较缓慢，良莠不齐，培养人才缺乏创新。

由于优秀的创新型人才匮乏，使云南各类设计领域的快速发展受到制约，而云南市场中大量设计人才大都来源于各类高校艺术设计专业毕业生。本次“三元双化一融合”——艺术设计人才培养时间跨越为 9 年，是云南工商学院人文艺术学院基于东南亚、中国西南地区、云南地区相关文化创意产业需求，结合云南工商学院以“应用型大学”的办学目标，积极发挥我院的优势下，尝试高等职业艺术设计人才培养模式创新与实践。

1. “三元双化一融合”——艺术设计人才培养模式创新与实践回顾

1.1 基于“云南民族元素”本土设计的发展

国家主席习近平提出要大力发展文化产业、建立文化强国。文化的发展成为社会关注的焦点，在文化自信的新时代下，我校积极探索“三元双化一融合”系列改革创新艺术设计人才培养。

一方面，为迅速发展国家及地区文化创意产业，在设计中必须包含更多的文化意识。因此，高校在进行设计教育之时，应强调文化的重要性，以及更多的关注基于“云南民族元素”本土设计设计的发展。

另一方面，在艺术生逐年增加的背景下，由于设计产业用人标准的提高、市场需求量的增大、各个高校（包括本科院校与高等职业院校）毕业生间激烈的竞争，使各设计专业的创意设计人才培养及发展前景成为日益严峻的现实。

1.2 “三元双化一融合”人才培养创新与实践的特色

“三元双化一融合”，“三元”即指：构建学校、企业、非物质文化遗产人的协同育人；“双化”指：文化产业化，产业文化化的产教融合、校企协同为路径；“一融合”即：“现代设计融入云南民族元素”的融合点。

图 1：创新“以学生为中心，以结果为导向”教学体系

OBE 教学专家戚世梁教授视频讲座

图2：上海大学美术学院夏寸草副教授（博士）
题为《非物质文化遗产与文化创意产品设计》专题讲座

图3：南京艺术学院传媒学院副院长薛峰教授（博士）
《文创形象中的传统工艺美学》的专题讲座

图4: 意大利视觉传达设计师 Andrea Adami 教授来校作《视觉传播和视觉污染》专题讲座

图5: 校企合作单位优客营销策划有限责任公司总经理何捷来我院开展题为《设计与旅行》讲座

2. 三元双化一融合”育人模式探索

9 年来，本项目实现学校导师、企业导师、非物质文化遗产传承人共同授课，邀请彝绣非遗传承人罗珺，华宁陶曹栋、奥美总监余子筠等 23 人参与教学；深化产教融合，同知名设计公司共同研发民族文创产品，成立了“设计+产业”的民族文化产业研究中心，与名企开展校企协同的卓越人才培养；建立“翠羽银丝”、“彝绣”非物质文化遗产创新工作室；构建“基于民族传统设计项目制教学”为核心的课程体系，强化以“专业平台+民族文化元素模块”为依托的实践教学，形成多维的考核评价机制。鼓励师生挖掘提炼云南少数民族设计元素，致力于云南传统文化的传承与创新，不断探索云南本土高等职业艺术设计人才培养模式。

2.1 名企开展校企协同的卓越人才培养

与名企合作开设卓越班，选聘优秀企业导师、专业教师共同教学，采用企业真实设计项目进行教学，提升学生就业竞争力。以成都优客平面设计卓越班为例，特色一，真实的设计公司场景，引入绩效考核机制，进行设计岗位认知，职业化训练。教学过程中，发挥每个学生的特长，设定不同的岗位实行个性化培养。特色二，设计项目实战化训练，学生通过接触真实项目，从而提升学生设计项目中的各项技能。特色三，帮助学生获取市场需求、掌握基本知识与应用实战技能，提升专业能力及职业素质。

图6：校企合作单位优客营销策划有限责任公司卓越班授课

图7：2019级卓越班企业选用学生制作项目

2.2 基于云南民族元素的项目制教学，民间手艺人非遗传承人讲学

积极探索基于云南民族元素的项目制教学，努力全面提高教学水平，紧密结合地方特色，参与实际项目制作，民间手艺人非遗传承人进校，传承学生学习民间工艺的制作，学生的专业实践能力和综合设计能力得到显著提高。

图8：学生日常项目制设计作品

图 9：溪韵民族设计产品

图 10：和蒋正永老师一起手绘改变校园

图 11：谢晶老师传统民间工艺传授

图 12：李飞云南陶艺项目制教学

图 13: 罗旭崑印刷课程的项目制教学

图 14: 罗旭崑印刷课程的项目制教学

图 15: 龚进教师摄影课程特色教学

2.3 构建“设计+产业”的民族文化产业研究中心

2016年4月20日，(翠羽银丝)工作室与云南珉绣文化传播有限公司签订校企合作协议，在资源互补的情况下搭建产品研发设计平台，由我院学生设计该企业的刺绣产品，及银丝与刺绣的新品开发。更加深入了解企业对人才的需求和质量要求，提高学生专业技能与职业素质修养，为本校大学生创业提供指导性意见与资源平台。

图 16: 【翠羽银丝】校企合作创新样品

图 17: 美国 Adobe 公司校企合作授牌仪式

2.4 “云南民族元素设计”为核心的课程体系

2012 年开始，学院师生开展以“现代设计+云南民族元素”的融合点教学为特色的课程体系和课程内容，“以学生为中心，重视学生素质养成，注重学生创新实践能力培养”为举措，以“产教融合、校企合作”为路径，共同探索“旅游特色资源+传统民族元素改造升级”的融合点，重点项目制教学改革围绕文创设计、非遗民族设计，传统再设计等设计项目。

图 18: 插画设计课程大理白族设计作品

图 19: 包装设计课程傣族设计作品

图 20: 图形创意课程傣族设计作品

2.5 以“专业平台+民族文化元素模块”为依托的实践教学体系

自 2012 年，每一年结合一个云南地区，选派教师及学生进行调研，完善该地区项目制设计任务。

2017 年，傣途毕业设计主题展览，以西双版纳傣族民族元素及创意设计产品设计为主；2018 年，理城毕业设计主题展览，以大理白族民族元及创意设计为主；2019 年，纳西印象毕业设计主题展览，以丽江纳西族民族元素及创意设计开发为主；研发近完成近 400 余项云南传统文化的项目制设计，并获得市场认可。

(1) . 采风实践教学活动——彝族楚雄黑井

2014 年 10 月 9 日，张旭辉、冯梅燕和李园园老师带领 2012 级电脑艺术设计、影视动漫设计 86 名同学，对黑井古镇进行为期 3 天采风活动。与“云南文投集团”下属的“黑井旅游开发有限公司”签订校企合作协议，由企业提供产品，学生为其创意画册、包装及宣传广告设计。

图 21：2014 年彝族楚雄黑井采风-1

图 22：2014 年彝族楚雄黑井采风-2

图 23：2014 年彝族楚雄黑井采风-3

(2) .采风实践教学活动——建水

2015年9月，李飞、谢晶和冯梅燕老师带领2013级电脑艺术设计1班的70名同学，开展为期5天建水采风活动。学生提取民族和建筑元素，拜访工艺大师，为后期项目设计积累大量设计素材。

图 24: 2015 年建水采风

(3) .采风实践教学活动——大理

2016年9月5日至9日，刘明、谢晶和冯梅燕老师带领2014级电脑艺术1班73名学生，进行大理进行采风活动。学生实际体验大理传统民族图案文化元素运用到现代设计中。从古城、洋人街提取民族元素，寻找项目设计灵感；去喜洲周村考察扎染，学习民族工艺品研发及制作。

图 25：2016 年大理采风-1

图 26：2016 年大理采风-2

(4) . 采风实践教学活动——勐海

2017年9月11日至19日，罗旭崑、谢晶、冯梅燕老师带领2015级电脑艺术设计1班，趟过普洱和勐海的山，涉过西双版纳和宁洱的河。历时9天，感受了热带雨林的温暖，品尝了普洱茶的浓香，记录了多彩的民族风情。

图 27：2017 年勐海采风-1

图 28：2017 年勐海采风-2

图 29：2014 年黑井古镇采风毕业设计展

图 30：2015 年建水采风毕业设计展

图 31：2016 年大理碰撞艺术节暨 2016 年学生毕业设计展

图 32: 2017 年“勤海印象”毕业设计作品展

图 33: 原云南省副省长高峰莅临参观学生作品展

图 34: 原教育部副部长鲁昕参观学生作品展

图 35: 学生“本质”小组作品展

图 36: 学生“孟巴拉”小组作品展

图 37: 学生“在路上”黑井古镇小组作品展

图 38: 学生“无聊治愈所”小组作品展

图 39：学生“无聊治愈所”作品创意被维世纸杯企业丁总购买

图 40：学校及企业参观毕业设计展览现场

2.6 以赛促教，培养师生创新应用能力

高度重视培养学生的创新意识和创新能力，师生挖掘提炼云南多元少数民族设计元素，致力于云南传统文化的继承与创新，多项设计作品在国内设计大赛屡获佳绩。师生在国内设计大赛、全国大学生广告艺术设计大赛、全国数字艺术设计大赛、云南省职业技能大赛均获一、二、三等奖，共计 166 项。

2016 级学生王靖茜，包装设计作品“古韵”荣获 2020 年国际 A' Design 全球设计大赛的铜奖。2017 级学生付曦设计作品《红包设计》，获 2021 年国际意大利 A' Design Award 国际设计银奖，王金胜设计作品《花想容》，获 2021 年国际意大利 A' Design Award 国际设计铁奖。学生作品《瓦猫零食》、《三花茶包装设计作品》、《无聊治愈所》等被企业购买采用推向市场。

图 41： 2016 级视觉传达设计的学生作品“古韵”包装设计
获 2020 年国际 A' Design 设计大赛铜奖

图 42: 2017 级视觉传达设计的学生作品“红包设计”
获 2021 年国际 A' Design 设计大赛银奖

图 43: 2017 级视觉传达设计的学生作品“花想容”
获 2021 年国际年国际 A' Design 设计大赛铁奖

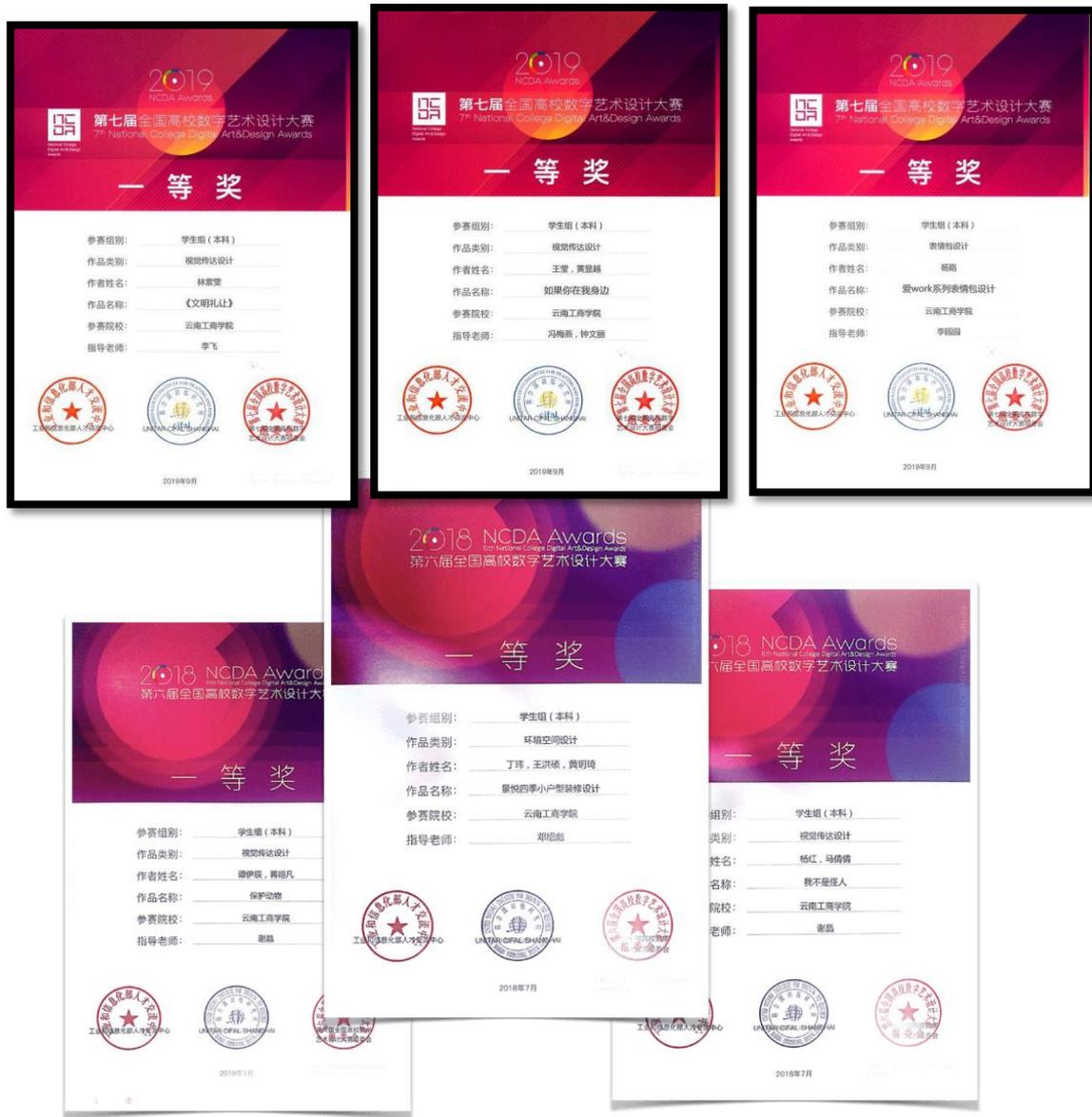

图 44: 全国高校数字艺术设计大赛一等奖

图 45：全国大学生广告艺术大赛一等奖

图 46：云南省金茶花文创设计大赛的金奖，奖金 20000 元

3. “三元双化一融合”改革特色应用

3.1 实现“民族+设计”校内实践教学平台建设升级

现有 2 个卓越工作室，翠羽银丝非遗工作室、苹果 IMAC 商业广告设计工作室、影视动漫设计工作室、商业摄影工作室、虚拟演播室、创新设计工作室等。购置 CNC、激光雕刻、3D 打印设备、VR 虚拟现实、实物投影、无人机航拍等先进教学设备。为学生设计实践能力和创新创业等活动提供充分保障。

与成都优客、褐石广告、博思堂等公司企业签订校外实习基地，基本满足本专业学生的实习实践的需要。

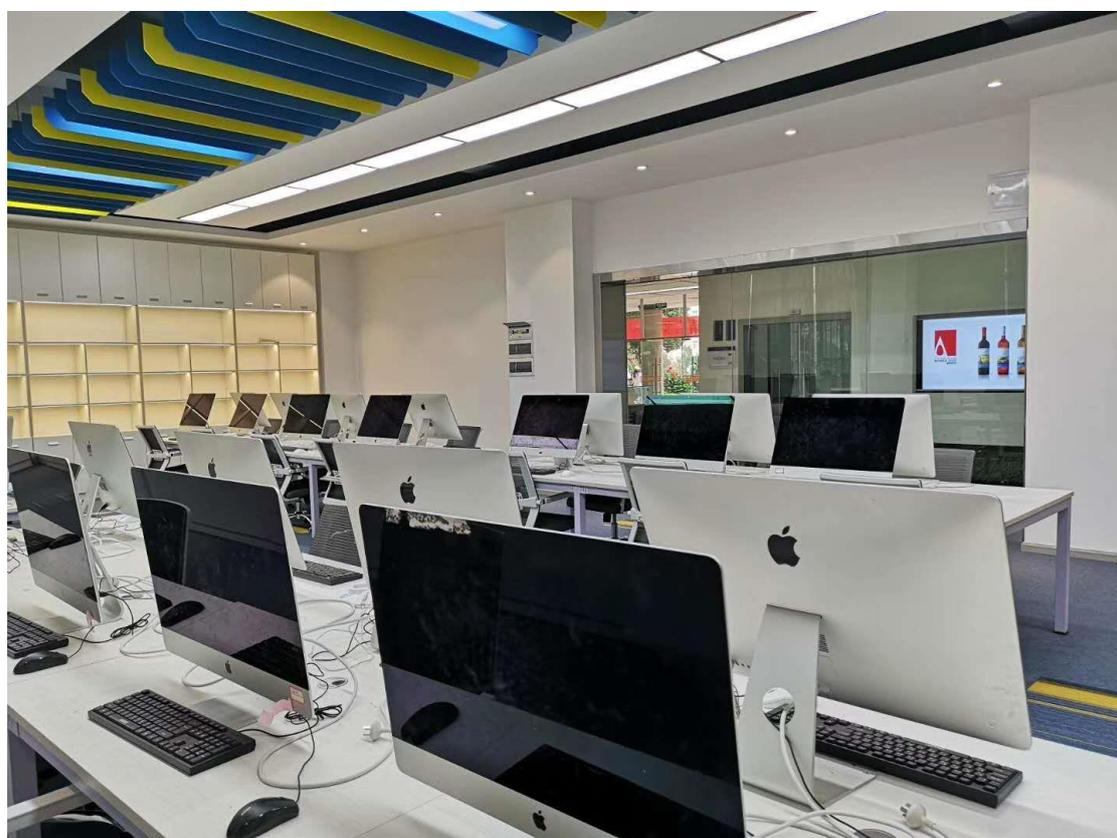

图 47：升级建设后商业广告工作室

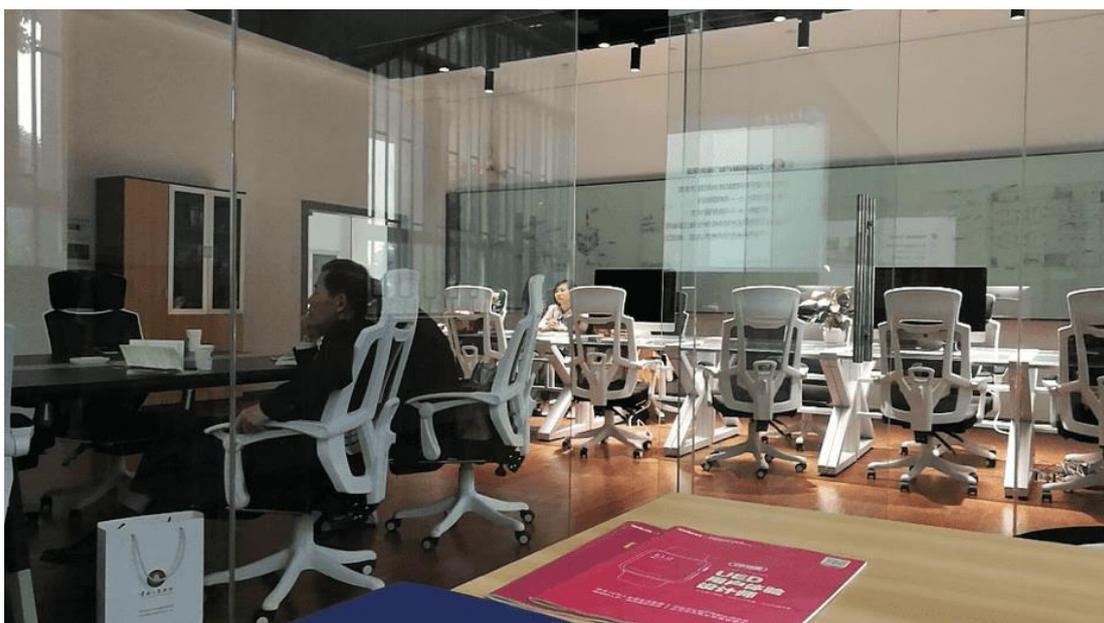

图 48：升级建设后创新工作室

图 49：升级建设后影视制作工作室

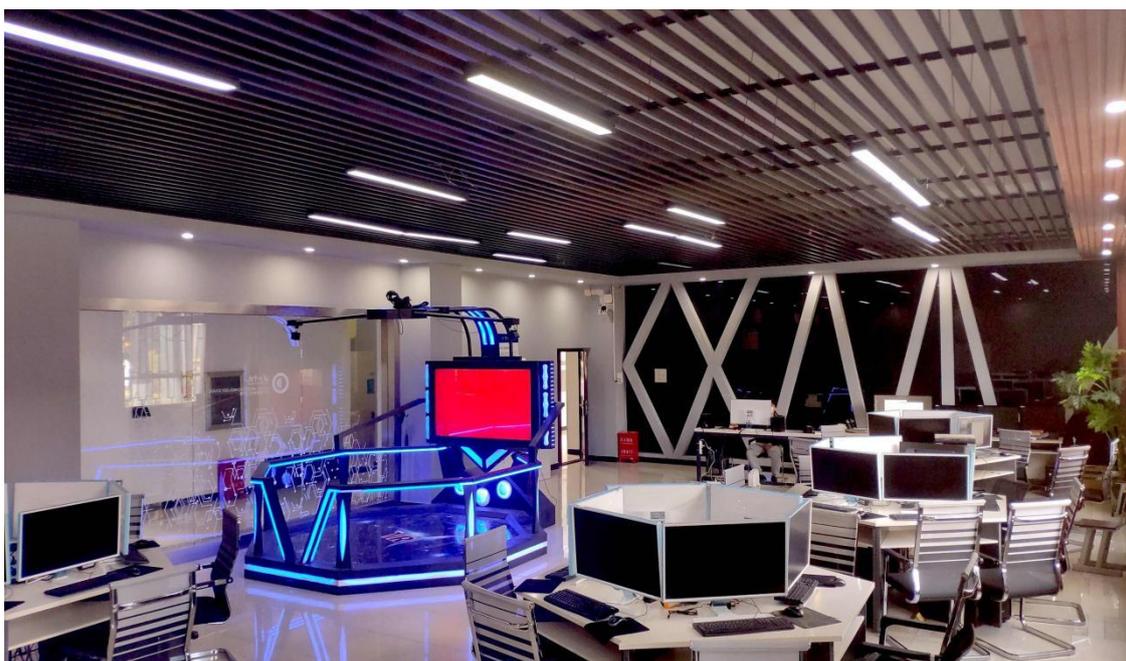

图 50：升级建设后 VR 工作室

图 51：升级建设后摄影工作室

图 52: 大师工作室-罗珺彝绣工作室

图 53: 大师工作室-谢晶名师工作室

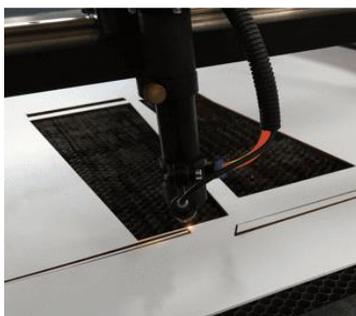

图 54：木工工艺工作室

图 55: 陶艺工作室

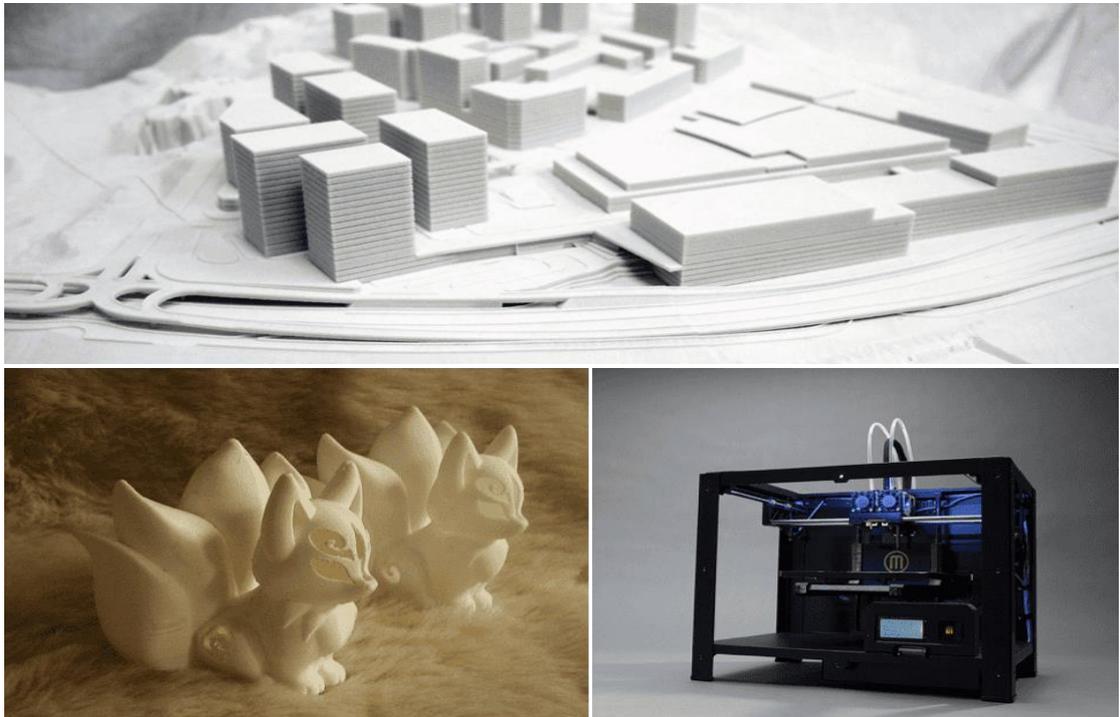

图 56: 3D 打印工作室

3.2 依托以“国内平台+国际视野”为特色的师资团队体系

民间手艺人与非物质文化遗产传承人进校，传承学生学习民间工艺的制作。聘请意大利 Andrea 教授、美国弗吉尼亚理工的 Martha 教授学术总监和兼职教授，并建有 Andrea 教授领衔的创新设计工作室，国际化的办学理念深入人心。聘请外教意大利卡梅隆参与授课。

图 57: Andrea 教授授课

图 58: 意大利卡梅隆授课

图 59: 民间艺人罗珺彝绣授课

图 60: 民间艺术教授授课

3.3 “产、学、研、销一体化”翠羽银丝非遗创新工作室模式

致力于中国传统工艺、云南民族特色、现代艺术三者结合，创新研发“翠羽银丝”工艺，获专利及版权登记 14 项。在产、学、研、销一体化教育模式下，将教学成果进行转化，研发 67 项地域性、民族性、创新性的工艺设计产品。

工作室将教学技术成果转换为社会实践应用，结合校企合作，采用传授高校学生（设计研发）-农村妇女（生产制作）-电商平台（推广销售），并在不断创新产品研究、开发、制作的过程中，培养大学生的实践能力和工匠精神，让传统工艺得以普及和创新。

图 61：翠羽银丝非物质文化遗产传承创新工作室研发产品-1

图 62：翠羽银丝非物质文化遗产创新工作室研发产品-2

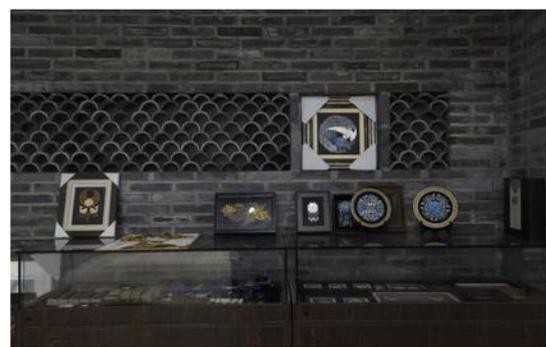

图 63：翠羽银丝非物质文化遗产创新工作室

3.4 “真企业、实项目、多导师、新评价、出成果”校企协同卓越人才培养

与名企合作开设卓越班，选聘优秀企业导师、专业教师共同教学，采用企业真实设计项目进行教学，提升学生就业竞争力。平面设计卓越班已经开设 3 届。

优客旅游策划广告公司校企卓越班，引入公司绩效考核机制，承担学生的日常管理工作，学生上下课同企业员工实行打卡制，企业设计师进行设计岗位认知，职业化训练。

在教学过程中，发挥每个学生的特长，设定不同的岗位实行个性化培养。在专业老师指导指导下，培养学生掌握相关设计方法，训练学生具备解决工作中实际沟通及项目管理合作能力，从而提升学生设计项目中的各项技能。

图 64：云南果茶设计

图 65: 云南大理白族茶叶设计

图 66: 云南十二生肖设计

3.5. 组建云南民族元素品牌设计应用研究中心拓展教学深度

云南民族元素品牌设计应用研究中心项目是立足“云南民族元素”的文化思考，结合自主品牌的民族化设计研究与创新实践。从“云南民族元素品牌跨界设计”的角度融入云南文化创意产业中，深化专业实践中心传承创新的建设内涵，突显注重培养技能型人才的性质，体现了通过研发平台的建设，以传承中国传统文化、打造世界品牌的建设目标。其中“翠羽银丝”民族民间工艺衍生设计，“云南十八怪”插画设计，已经获取国家外观专利。

Artist captures 18 'oddities' in SW China's Yunnan

By Li Yingqing in Kunming and Zhao Xinying | chinadaily.com.cn
Updated: Aug 12, 2020

Yunnan Technology and Business University's He Qian, a

Artist captures 18 'oddities' in SW China's Yunnan

Yunnan Technology and Business University's He Qian, a student at the university's School of Art and Design, created this illustration, one of 18 featuring "oddities" in southwest China's Yunnan province. (Photos provided to China Daily)

Yunnan Technology and Business University recently released a series of images of "the 18 oddities in Yunnan", attracting the attention and affection of viewers.

Inspired by the special ethnic culture in Southwest China's Yunnan province, these images were designed by He Qian, a sophomore at the university's School of Art and Design, to show 18 unique cultural phenomena and customs in the province, including "eggs sold in bundles", "three mosquitoes make up a dish" (an exaggerated way of saying mosquitoes in Yunnan are big) and "straw hats used as pot covers".

Read in app

学习强国 中共中央宣传部“学习强国”学习平台

萌萌哒！云南工商学院学子创作漫画版“云南十八怪”

云南学习平台 2020-12-23

作者：陈磊

何茜，目前还是云南工商学院艺术与设计学院的一名大二学生，却靠着对“云南十八怪”进行艺术创作，多次在各类职业技能大赛中荣获大奖，同时还申请了多项外观方面的国家专利。

何茜同学来自云南保山，自幼对绘画有着浓厚的兴趣。高考时，毅然选择了报考艺术设计相关专业。

图 67：“云南十八怪”插画设计
“云南十八怪”被外文今日中国、学习强国报道

图 68：拾青白族扎染文创产品设计

图 69：竹梦古千寻-丽江古城文创产品设计

图 70：万物有灵-纳西文创产品设计

图 71：都盘修曲-丽江文创品牌产品设计

总结

本次“三元双化一融合”——云南工商学院艺术设计人才培养实施，为优化我校艺术设计专业结构布局提供了理论论证，对我校专业人才培养具有重要的引导意义。对我省各艺术高等职业设计教育的特色化发展进行了深入的、系统的对比研究，并从中总结规律，为我省高等职业艺术设计人才培养提供了科学依据。

近9年来，我校为云南地区培养较高质量艺术设计人才达2000多人，连续5年就业率高达98%，根据第三方机构麦可思报告，毕业生教学满意度达95%。师生成果科研突出，以赛促教取得佳绩，百项学生设计作品获奖，突破国际A' Design设计大赛3项。

云南工商学院“三元双化一融合”——艺术设计人才培养模式在贵州工商职业学院、广西英华职业学院2所省外院校推广应用，具有复制性，为其他地区培养提供了参考价值。

本次“三元双化一融合”——艺术设计人才培养模式创新与实践着重注意：
1. 注重教师团队的建设；2. 基于“云南民族元素”项目制实践教学；3. 教学环境设施要与时俱进；4. 持续挖掘“三元双化一融合”育人。

总结人：云南工商学院艺术专业教师团队 2022.08