

基于“专业 + 项目 + 工作室”人才培养模式的高校艺术类专业教学改革研究

王晶晶

江苏第二师范学院, 江苏 南京 210000

DOI: 10.61369/VDE.2025240023

摘要 : 新时代下, 传统的人才培养模式已无法满足社会行业对艺术人才的需求。在此背景下, 高校艺术类专业教师应更新教学理念, 应用“专业 + 项目 + 工作室”等创新人才培养模式, 以提升教学质量, 促进学生全面发展。基于此, 本文将浅析“专业 + 项目 + 工作室”人才培养模式的优势及实施原则, 并探讨基于“专业 + 项目 + 工作室”人才培养模式的高校艺术类专业教学改革策略, 以期所高校艺术类专业教育的创新发展提供一定理论参考。

关键词 : 艺术类专业; 人才培养模式; 工作室

Research on Teaching Reform of Art Majors in Universities Based on the "Major + Project + Studio" Talent Training Model

Wang Jingjing

Jiangsu Second Normal University, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract : In the new era, the traditional talent training model can no longer meet the needs of social industries for art talents. Against this background, teachers of art majors in universities should update their teaching concepts and apply innovative talent training models such as "Major + Project + Studio" to improve teaching quality and promote students' all-round development. Based on this, this paper briefly analyzes the advantages and implementation principles of the "Major + Project + Studio" talent training model, and discusses the teaching reform strategies for art majors in universities based on this model. It is expected to provide certain theoretical reference for the innovative development of art professional education in universities.

Keywords : art majors; talent training model; studio

在文化产业快速发展与艺术市场多元化需求的当下, 以课堂讲授与模拟案例为主的传统教学模式, 已难以适配行业对创新复合型艺术人才的诉求。“专业 + 项目 + 工作室”人才培养模式以专业知识为根基、真实项目为载体、工作室为实践平台, 打破了理论教学与专业实践的壁垒, 为高校艺术类专业教学改革提供了可行路径。因此, 高校艺术类专业教师应积极探索“专业 + 项目 + 工作室”人才培养模式的设计与实施, 推动艺术类专业人才培养质量的全面提升。

一、“专业 + 项目 + 工作室”人才培养模式的优势

(一) 整合优质教学资源

高校传统教育模式下, 教学教研与科研工作均以学科专业为划分, 产教融合也相对形式化, 导致专业教学与科研、企业之间存在壁垒, 难以实现优质教学资源的高效整合与利用。而“专业 + 项目 + 工作室”人才培养模式下, 不同专业教师将共同指导跨学科项目, 以培养学生的跨学科思维能力^[1]。同时, 还会促进科研项目、教研成果向教学内容的转化, 从而实现科研与教学深度融合。另外, 工作室作为高校与企业开展产教融合的载体, 将企业的技术资源、设备资源、项目资源引入高校教育, 并派遣企业技术骨干担任工作室的企业导师, 为学生提供一线行业经验和前沿

动态。这种人才培养模式下, 学生能够接触到更加优质、丰富的专业学习资源和实践平台。

(二) 激发学生学习主动性

“专业 + 项目 + 工作室”模式以“专业”为基础, 使高校人才培养和实践教学更具专业性和系统性, 以“项目”为桥梁, 将行业的人才需求、技术发展和实际问题融入教学环节, 并以“工作室”为载体, 让学生在专业实践学习中, 以真实的企业项目或行业典型课题为探究对象, 在高校教师和企业导师的共同指导下, 完成这些真实项目的调研、设计、实施与优化。在运用所学专业解决实际问题的过程中, 了解行业标准、工作流程和岗位要求。这能够充分激发学生专业学习的主动意识。此外, 为了完成项目任务, 学生需要自主完成资料查阅、学习新知识、探索

新方法^[2]。这种项目驱动的学习方式，让学生从“要我学”转变为“我要学”，既能提升学生的学习效率，又有助于促进其创新思维能力的发展。

二、“专业+项目+工作室”人才培养模式的实施原则

（一）适配专业定位

“专业+项目+工作室”模式的构建与实施必须紧密贴合专业学科特色与人才培养目标，不同艺术类专业的知识体系、技能要求与行业导向方面各不相同，因此，教师在实施该教学模式时应避免“一刀切”，而是根据相应专业课程体系进行因材施教。比如，在视觉传达设计专业课程教学中，通过引入商业设计、品牌策划等具体项目，提升学生的平面设计、包装设计专业能力^[3]。与此同时，教师还需要考虑专业课程的定位，如聚焦基础知识、强调实践操作、注重综合应用，对项目选择和工作室建设方向进行细化，使专业教育与项目实践、工作室实训形成闭环，确保每个教学环节都能精准服务于培养学生的专业能力与核心素养。

（二）校企协同联动

高校艺术类专业的人才培养需要与行业企业的深度对接。校企协同联动是打通校企壁垒的有效途径，也是精准对接供需双方的重要方式。“专业+项目+工作室”模式能够实现三个功能：一是教师主动与艺术企业和行业协会建立联系；二是以合作协议的形式聘请一些成熟、专业的艺术工作者为企业导师，定期给学生介绍最新的行业发展动态和行业先进技术理念；三是引导学生和项目实践中积累工作经验^[4]。另外，企业也应当参与到高校艺术类专业人才培养方案制定中来，实现校企资源共享，从而保证学生具备扎实的理論功底及熟练技能的同时，尽快适应工作岗位，缩短学生从校园到职场间的适应期。

（三）尊重个性发展

艺术教育具有鲜明的个性化特征，因此，在实施“专业+项目+工作室”模式时，教师需要充分尊重学生的个性发展。比如，在设置项目任务和组建工作室前，对学生的兴趣特长、创作风格和职业规划进行调研，结合实际学情设置项目和工作室。比如，组建数字媒体艺术、传统书画创作、商业插画设计等工作室，让学生自主选择符合自身特点的项目工作室。教师则需通过日常观察、作品分析和师生互动等方式，了解不同学生的优势与不足，在项目指导过程中进行针对性辅导，并鼓励学生在项目实践中创新思考，而非只是简单套用标准化的设计模板或创作范式完成项目任务。

三、基于“专业+项目+工作室”人才培养模式的高校艺术类专业教学改革策略

（一）基于专业课程，构建艺术创作知识体系

专业课程是高校艺术教育的基石，在“专业+项目+工作室”模式下，教师要打破传统的知识教学体系，按照项目需求进行课

程模块划分，如将素描、色彩等基础课程与数字绘画、三维建模等专业核心课程结合起来，形成递进式知识链^[5]。例如，将素描这部分教学内容转化为“造型语言应用”模块，培养学生从视觉元素提取到设计符号转化的专业能力。另外，教师基于工作室平台，按照影视动画、环境艺术设计等不同项目类别，引进行业标准及最新技术，并把虚拟仿真、交互设计这样的新兴技术引入到教学体系当中来，从而使学生不仅能够掌握传统艺术理论知识，还具备了适应当今产业发展的相关知识储备。此外，教师还应当借助多元化选课机制鼓励学生去学习其感兴趣，但又属于其他艺术类专业的课程，如视觉传达专业学生选修产品设计的结构原理课程，从而在知识体系中形成交叉学科的创新节点，为后续项目实践中的跨界合作奠定基础。

此外，教师还可引入与学生生活联系紧密的真实项目，如“地方非遗文创设计”项目。成立文创设计工作室，将“设计思维与方法”“传统文化元素提取”等教学内容融入实践。让学生以小组为单位从市场调研、用户画像分析到产品原型制作，逐步建立“理论学习-文化解码-创意转化-市场落地”的完整知识应用链条^[6]。

（二）引入真实项目，创新专业课程教学模式

在高校艺术类专业教学中，教师要将项目拆分为符合学生认知水平和实践技能的任务。例如，在“广告设计”课程中，教师根据某品牌新产品推广设置项目任务，模拟企业真实的职场工作场景，从项目需求对接开始，通过头脑风暴、草图绘制、软件建模、客户反馈修改等完整流程，完成这一项目^[7]。教师则定期组织项目进度汇报会、设计方案评审会，引导学生发现设计中的问题并提出改进策略。

在“专业+项目+工作室”模式实践过程中，教师也可以基于工作室平台开展“订单一作品一任务”的实践教学活动。例如，环境设计专业教师可以让学生在校企合作的工作室进行“老城更新方案”案例实践，并将该案例项目拆分为“调研分析-方案设计-模型制作”三个步骤，每个步骤对应相应专业知识的实际应用^[8]。首先，引导学生运用所学的“环境设计调研方法”课程相关知识，通过问卷调查、访谈和现场测绘，收集街区居民需求与空间现状数据，梳理出公共活动场所缺失、外立面老化等核心问题。其次，运用功能分区、流线组织相关知识技能，提出增设小面积绿地、修补建筑外立面肌理，以及打造文化展示墙等设计方案。最后，选择适配老城区风貌的青砖、木材、金属等材料，通过手工建模与3D打印技术，制作1:80的微缩模型，直观呈现设计方案。

（三）深化校企合作，打造“双师型”教师队伍

“专业+项目+工作室”模式对高校艺术类专业教师提出了更高的要求，教师在具备过硬专业能力的同时，还应具有足够的项目经验以及实践能力。为此，高校要不断加强产教融合建设，培养出优秀的“双师型”师资队伍。首先，聘请具有丰富实践经验的专业艺术人才，如著名艺术设计公司的资深设计师、文化企业项目经理、专业艺术团体的优秀演员等充实师资力量。同时，引进具有博士学位或副高以上职称的人才，以全面提升高校艺术

类专业教师队伍的教学和科研水平^[9]。其次，高校要建立一个常态化艺术类专业教师培养机制，鼓励艺术类专业教师积极参与行业项目实践、学术交流、专业技能培训等。并定期选派教师赴合作企业进行挂职锻炼，让教师在实际工作中了解艺术企业的业务与运营。此外，还要组织教师参加国内外艺术教育教学研讨会、行业论坛峰会等会议活动，为教师提供一个了解行业发展前沿动态的平台。

最后，聘请艺术行业协会、文化企业、专业艺术团体的技术骨干、专家学者到校担任客座教授或企业导师。由企业导师结合自身参与的大型艺术项目案例，为学生讲解项目管理流程、客户沟通技巧以及市场风险把控方法，使高校教师的理论教学与企业的实践经验形成互补。

（四）完善保障机制，构建多元教学评价体系

“专业+项目+工作室”人才培养模式的顺利实施，需要完善的保障机制作为支撑。一方面，高校要建立健全相关管理制度。出台《艺术类专业工作室建设与管理办法》《校企合作实践教学管理办法》《学生项目实践考核办法》等规章制度，明确高校艺术类专业工作室的建设标准和管理机制。并明确高校与企业各

自的责任与义务，以及对项目实践表现的考核标准与评价方式^[10]。另一方面，改变过去以单一的理论考试为主的评价方式，建立以知识、能力、创新精神、团队协作等要素为核心的考核体系，并引入高校教师、企业导师、行业专家以及学生等多元评价主体，让学生学习成果得到多方面的检验。在评价方式上，采取过程性评价+终结性评价，前者注重学生课堂参与度、项目实践、工作室作品等内容，后者则关注项目成果、设计质量、创意水平等。同时，还要建立评价反馈机制，及时将结果反馈给教师和学生，为教学改进与学生学习提供指导。

四、结语

综上所述，高校艺术类专业需以基于专业课程的艺术创作知识体系为导向，以基于真实项目的专业课程教学模式为载体，深化校企合作，打造“双师型”教师队伍、完善保障机制，构建多元教学评价体系，践行“专业+项目+工作室”的人才培养模式，对高校艺术类专业教育教学进行创新改革，为我国艺术文化产业的高质量发展提供有力的人才支撑。

参考文献

- [1] 孙红霞. 产教融合背景下高校艺术设计专业人才培养模式的实践探索 [J]. 艺术教育, 2025, (08): 241-244.
- [2] 廖爱民. 浅析不同类型和层次的高校艺术类专业人才培养和选拔的差异性——以四川省为例 [J]. 教育考试与评价, 2025, (01): 26-30.
- [3] 黄志挺. 产学研用协同育人视角下艺术设计专业人才培养的模式研究 [J]. 美术教育研究, 2025, (06): 154-156.
- [4] 余光华. 新文科背景下地方院校复合型艺术设计专业人才培养研究 [J]. 玩具世界, 2025, (02): 229-231.
- [5] 谭秋华. 人工智能时代高职艺术设计类专业“三位一体”产教融合人才培养模式探究 [J]. 宁波职业技术学院学报, 2025, 29(01): 69-75.
- [6] 舒潇莹, 陈攀. OBE理念下艺术设计专业人才培养模式研究 [J]. 上海包装, 2024, (11): 216-218.
- [7] 张希儒, 王玉, 石光. 校企共育艺术类专业多维度人才培养实践 [J]. 美术教育研究, 2024, (16): 120-122.
- [8] 张高美, 董兵兵. 基于校企联合实验室的数字艺术设计类专业人才培养路径研究——以广东理工学院为例 [J]. 大学教育, 2024, (15): 139-143.
- [9] 张念龙. 基于成果导向的艺术设计类专业人才培养路径研究 [J]. 匠心, 2024, (03): 47-49.
- [10] 胡宇. 产教研一体化模式对艺术高校设计专业人才培养的影响与优化策略 [J]. 美术教育研究, 2024, (06): 144-146.