

艺术设计专业学位应用型人才培养模式研究

张婉玉 杨岚清

四川师范大学

摘要 随着社会经济和科技的发展,传统的艺术设计专业培养模式在应对行业快速变化的需求时逐渐显露不足。因此,探索构建艺术设计专业学位应用型人才培养模式具有重要意义,符合新时代的要求。从当前艺术设计行业的需求出发,结合高等教育人才培养的实际情况,分析艺术设计专业的学科特点及问题。总结部分高校在应用型人才培养方面的成功案例,探讨实践教学、产学研合作、项目驱动、跨学科融合等方法在培养过程中的应用,提出培养计划要围绕三方面展开,即“创新能力、实践能力和理论素养”。以创新思维为驱动,深化产教融合的培养模式能为艺术设计专业人才的培养提供理论依据和实践指导,推动艺术设计教育与行业发展的深度融合,为社会培养更多符合需求的高素质应用型人才。

关键词 产教融合; 艺术设计; 专业学位研究生应用型人才; 培养模式

DOI <https://doi.org/10.6938/iie.070511> **文章编号** 2664-5327.2025.0705.66-74

艺术设计领域应用型人才需求随着经济、科技的发展越来越大。2023年12月,教育部印发《关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》,该文件明确指出专业学位教育应着力加强产教融合,促进协同育人,将人才培养与社会需求紧密联系起来,深度建设专业学位联合培养基地,促进专业学位培养。同时加强专业学位类别与相关职业资格认证的衔接机制,完善行业与产业部门参与人才培养的准入和监测评价标准。目前,我国高校人才培养仍存在严重脱节的现象,尽管上述意见对改革提出了方向性指导,但在教育体制改革与经济发展需求、人才培养目标与社会需求、专业方向与就业选择等方面,还存在着严重脱节的现象。在课程教学方面,课程内容的应用性不足,缺乏具有丰富实践经验的教师。在专业实践中,校企联动还不够紧密,实践课程的效果不理想,实践基地建设还需进一步完善。在制度保障上,双导师制度流于形式,资格认证制度缺乏相关支撑。在培养机制上,评价体系对论文的依赖程度过高,形式单一,实践导向不够明显。因此,更好地满足企业实际用人需求,探索校企联合培养艺术设计专业学位应用型人才模式,增强学生动手能力,是当前艺术设计专业学位研究生教育改革的当务之急。

©The Author(s) 2025. **Article History** Received: 15 June 2025; Accepted: 20 July 2025; Published: 31 October 2025. 产教融合研究(Chǎnjiào rónghé yánjiū) *Integration of Industry and Education*, ISSN 2664-5327 (Print), ISSN 2664-5335 (Online). Email: wtocom@gmail.com, <https://iie.hk>, <https://cpcl.hk>. Published by **Creative Publishing Co., Limited**. CPCL®. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, which permits non-commercial use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format, provided the original author(s) and source are credited, and derivative works are licensed under the same terms.

一、国内外人才培养模式现状

纵观世界各国关于校企合作的办学制度,其中“二元制”合作模式被誉为二战后德国腾飞的秘密武器。“二元制”中的“一元”是民办企业,“二元制”中的另“一元”是国办大学,双方合作培养人才。这种模式将企业同样作为培养场所,学生在学习理论的同时,也在企业进行实践训练。德国大众汽车公司与职业院校合作,为汽车设计与制造领域培养了大批技术人才。“合作教育”模式在美国也极具代表性。学生前期学习理论,后期在学习的同时进入企业进行实习。罗德岛设计学院(RISD)通过“Design Studio”课程,让学生参与实际的设计项目,学生在导师指导下与真实客户合作,锻炼解决实际问题的能力。麻省理工学院与波音公司合作,学生在学习航空工程的同时能够在企业实习,直接参与到航空项目的研发中,增强了学生的实践能力。

而英国的“夹心层”模式则将学习和工作相结合,让学生能通过“工读交替”的方式,在学习工作中积累经验。学生在校期间既是在校学生,又是企业职工。曼彻斯特大学与当地企业合作密切,为学生提供定期到企业工作的机会,学生在理论学习之余获得实际工作经验,在就业竞争力方面得到了很大的提升。该模式提倡跨学科学习,鼓励学生将综合素质与市场竞争力相结合,向商业、科技等领域学习。英国皇家艺术学院的“设计与商业”课程将设计与商业知识相结合,在学习设计的同时,学生们还参与了商业案例分析与市场调查,在商业环境中增强学生的应变能力。产学合作模式在日本多是以政府为主导,推动校企合作发展。东京大学与多家日本科技公司合作,推动了机器人与人工智能领域的人才培养,并将高校的科技成果直接转化为商业应用。新加坡的“教学工厂”模式模拟了企业内部的真实环境。南洋理工大学建立了模拟制造业的教学工厂,使学生在学习期间直接参与工业生产的流程,大大缩短了学生适应企业工作的时间。

中国的一些大学也逐步形成了多样化的校企合作模式。以苏州国际科学技术园为例,以多所重点院校为依托,整合科研和人才优势,学生们能在园区内实践最新的高科技研发成果。通过项目基地模式,上海交通大学与上海电气集团合作建起大型研究中心,对大量研发方面的高层次人才进行培养。北京大学为促进高技能人才的培养,通过方正集团的校内产学合作模式,为学生提供理论与实践高度融合的创新环境。清华美术学院通过阿里巴巴的“数字生活设计”、培养具有国际视野的设计人才,增强学生的市场敏感度和实际操作能力。深圳大学关注的是行业对新技术应用型人才的迫切需求,培养学生在AI与设计相结合、回应行业发展新动向的能力。其他诸如武汉理工大学与东风汽车公司的“工学交替”模式、上海师范大学的“订单教育”模式以及山东交通学院的“3+1”联合办学模式,这些模式在某些领域取得了显著的成果。

尽管如此,国内艺术设计专业学位研究生的培养模式尚未形成统一标准,一些高校虽与企业建立了合作关系,但整体合作程度有限,企业参与人才培养及评估的机制尚不健全,无论是课程设置的行业敏锐度、实践参与的深入性,还是师资实践经验的丰富度、评价机制的全面性,都存在偏向传统,相对滞后的问题,导致艺术设计专业学位研究生在实践能力上的提升有限。因此,亟需探索出一条更符合实际需要、更能增强实践能力、更好满足行业需要的人才培养之路。

二、艺术设计专业学位应用型人才培养模式存在的问题

目前艺术设计专业的应用型人才培养模式面临着理论与实践脱节、课程设置与市场需求不对接、产学研合作不足以及教师队伍发展滞后等一系列问题。

(一) 理论与实践的脱节

艺术设计专业的课程体系涵盖了设计理论、历史、文化等广泛的知识,但与实际工作环境中所要求的理论知识相比,在实践教学方面存在较大的欠缺。这种脱节体现在课程内容、教学方式和评价体系方面。

传统的教学模式忽视学生实际操作能力的培养,过分注重知识的传授。作为一门强实践性的学科,设计能力的培养需要通过大量的实践项目。但在很多院校中,学生只在课堂上完成理想化的设计作品,缺少机会参与真正的课题,很难在实际的设计工作中应用所学的理论知识。这种脱节往往导致毕业后学生在面对企业的需要时,难免存在水土不服的感受。在设计作品的创作过程中,除了技术上的要求外,更需要学生具有解决问题的能力、团队合作的精神以及对市场需求的敏锐性。

(二) 课程设置与市场需求不匹配

艺术设计的应用领域随着科技进步和社会发展而不断扩大,数字化设计、交互设计、服务设计等新兴领域在设计行业中逐渐变得举足轻重,这些领域的人才需求也日益旺盛。然而,教授传统的设计模式仍是许多艺术院校的主流。数字化和交互设计已成为现代企业产品开发的重要组成部分,这些领域对设计师的要求不仅仅是理论知识,还包括创意、对用户体验的深入理解、对技术工具的熟练掌握以及跨学科合作的能力等等。而现在少有及时引入这些新兴领域的知识和技能培训的课程,导致学生毕业时缺乏相关的行业知识和技术能力,无法满足目前市场对设计师的需求。

(三) 产学研合作不足

艺术设计是一项实践性极强的学科,学生需要在实际工作中锻炼和提升自己的能力。虽有许多院校在教学中设置了实习环节,但学校和企业之间的合作仅停留在表面,往往缺乏深度的产学研合作机制。在实习中,学生难以接触到行业中的最新技术、设计理念和实际工作流程,无法真正将学术教育与行业实践紧密结合起来。这种现象不仅表现在学校与企业的合作不够深入,也表现在学校自身对行业发展的敏感度不足。即便一些学校在课程设置上引入实际项目,也往往缺乏系统性,更多是参与一些形式上的合作,学生很难接触到实际的行业需求和工作场景。

(四) 教师队伍的专业发展滞后

当前艺术设计院校在教师队伍建设方面的问题,主要表现于教师的行业经验和学术研究能力不平衡。一方面,有的教师过于专注学术研究,忽略实践经验的积累;另一方面,部分教师虽然具有较强的行业经验,但教学方法和设计理念相对陈旧,未能及时与现代设计理念和技术工具衔接。此种状况导致艺术设计的教学内容和方法滞后,难以满足学生对实践能力的需求。通过改革课程设置、加强实践教学、深化产学研合作以及提升教师队伍的专业水平,艺术设计教育将能够更好地适应现代社会的需求。

三、产教融合对艺术设计专业人才培养的影响

(一) 校企合作与产教融合

一个完善的产教融合体系需要从多层次、多渠道入手,构建起全面而多样的实践教学平台。校企可通过共建设计工作坊、实验室等实践教学平台联合开展多类型的合作项目,实现资源共享,为学生提供先进的技术设备,模拟真实工作环境。合作项目贴近实际生产和服务过程,在参与项目的过程中,学生能加深对理论知识的理解,积累实践经验,提升实操能力,锻炼团队协作和问题解决能力。每个项目结束后,组织学生进行反思和总结,提供专业导师的评估和反馈,帮助学生改进,如图1所示。在此基础上,为鼓励学生在学术能力、专业技能等方面不断追求进步,营造良好的学习氛围,校企还可设立专项奖学金。

对于学生而言,产教一体化可以有效地提升学生的动手能力、创新能力,在就业中提高学生的竞争能力。对于大学而言,产教融合有助于提升大学的社会服务功能和行业影响力,吸引更多优秀生源和合作机会,进一步提升大学在社会和企业中的知名度。这种合作模式对于企业而言,能为其输送高素质的、符合实际工作需要的实用型人才。

(二) 课程教学体系优化

科学合理的艺术设计教学不仅要传授学生专业知识,更要注重其设计实践和创新能力的培养,满足不

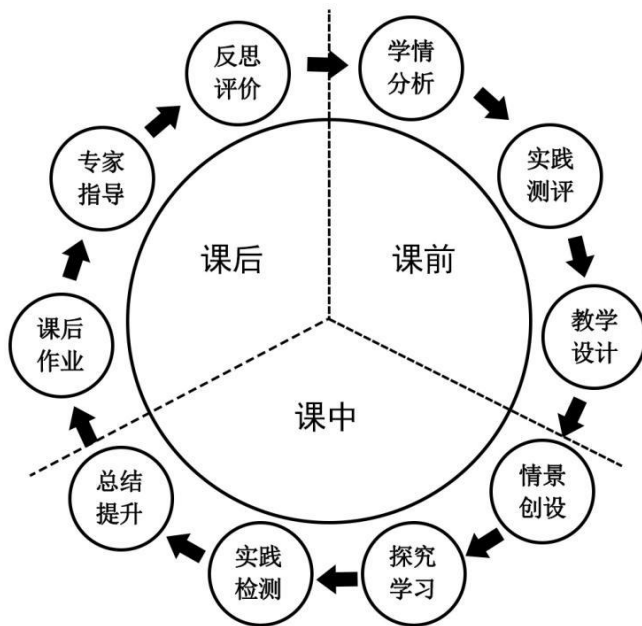

图1 产教融合教学过程图

断变化的市场需求和技术发展。根据行业需求与发展趋势，增加前沿技术与应用课程。积极邀请企业专家参与，学校与企业共同评估当前课程体系，确保课程内容紧跟行业前沿。学校可借鉴企业的人才培养模式，不断更新教学方法和评价标准，课程内容可更具实用性和针对性，缩短学生从校园到职场的过渡周期。同时，邀请行业专家走进课堂进行专题讲座和实践指导，为学生提供最新的行业动态，激发学生的学习兴趣 and 动力。

优秀的师资队伍是培养高素质应用型人才的重要保障。高校要重视教师的专业发展，鼓励教师到企业挂职锻炼，实地考察并参与企业实际运营，获取最新的行业动态和真实的市场需求信息，将实践经验转化为课堂教学内容，在教学方法上不断改进，更好地适应学生学习和实践的需要。

四、艺术设计专业学位应用型人才培养模式建设路径

（一）突出设计思维的核心地位

设计思维是贯穿整个教学过程的实践指南。这种思维注重用户的体验和需求，在艺术设计教育中具有无可替代的引领作用，是培养创新精神的重要源泉。设计思维为设计流程提供了全方位的指导，保证了设计过程的系统性和创新性。这种思维模式使学生在面对复杂问题时，能够通过“理解、研究洞察、共创、原型、实现”的一系列过程，从多角度进行分析与综合，找到最优的解决方案，见图2。

1. 共情问题和定义问题是设计思维的起点，也是设计能否取得成功的关键，这一点在设计过程中体现为，设计师将用户情绪、行为和需求的准确理解转化为可解决的问题。设计课程设置要以培养用户调研技能为重点，通过访谈、观摩等方式，鼓励学员对用户真实需求进行深层次的挖掘。在深大的“智慧设计”课程中，学生们通过对生成式人工智能设计市场需求的调研形成了多个创新设计方向。通过这种方式培养了学员们在设计方面的前瞻性，提升了分析用户需求的能力，为他们今后在设计行业的成功之路奠定坚实基础。

2. 设计思维的中期阶段要求学生运用批判性思维与创新思维，提出多样化的创意方案，并将这些方案通过制作原型的形式进行验证。通过与企业的合作，中央美院为学生提供实实在在的设计项目。学校为学

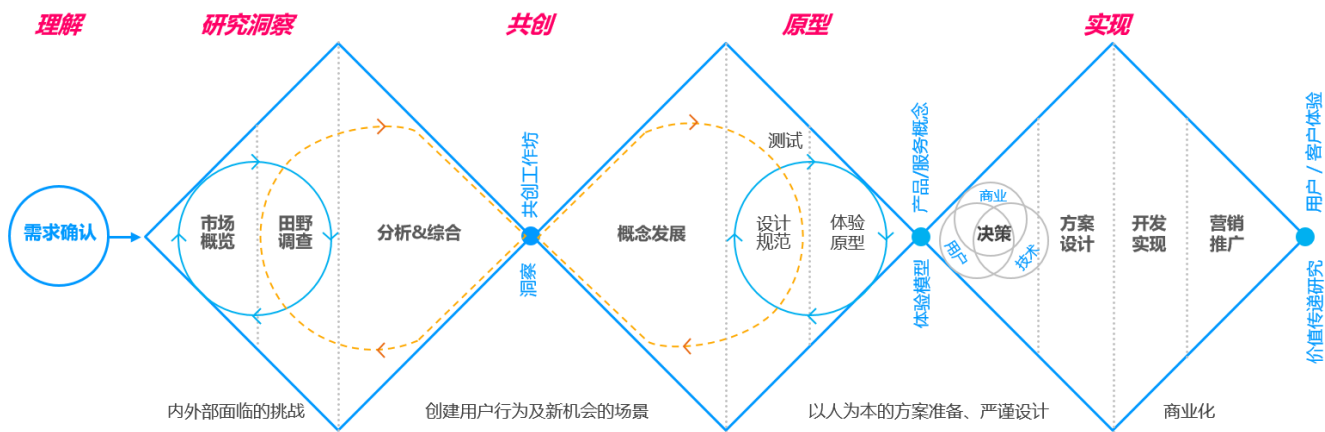

图 2 设计思维在艺术设计创新中的应用

生在实际操作中充分运用理论知识提供技术支持和实践平台。学生们在项目获得了实践操作的机会，进一步理解如何快速地将创意转化为可行的设计原型。

3. 最后的一个阶段是对设计效果的检验以及对整个设计过程的反思与优化。在艺术设计教育中，培养学生接受反馈的能力，对设计进行优化的能力是十分重要的。为达到最佳效果，学生需要不断地通过用户反馈来改进设计方案。在清华大学美术学院与阿里巴巴合作的“数字生活设计”项目中，通过用户反馈的方式，学生们在测试阶段不断地对设计方案进行优化，最终达到了市场应用的标准。这一过程使学生的迭代设计能力得到了锻炼，并帮助学生建立了一种设计思维习惯，即“不断完善，追求卓越。”

（二）保障校企合作与跨学科协作

在实际教学中，艺术设计专业学位应用型人才的培养不能单靠学校内部的教育资源，还需要借助行业资源与市场需求的引导。为有效应对产业与教育的双重需求，产教融合机制需要在高校和企业之间建立深层次的协同育人模式。包括人力、业务和资源在内的大学和企业的协同模式如图 3 所示。

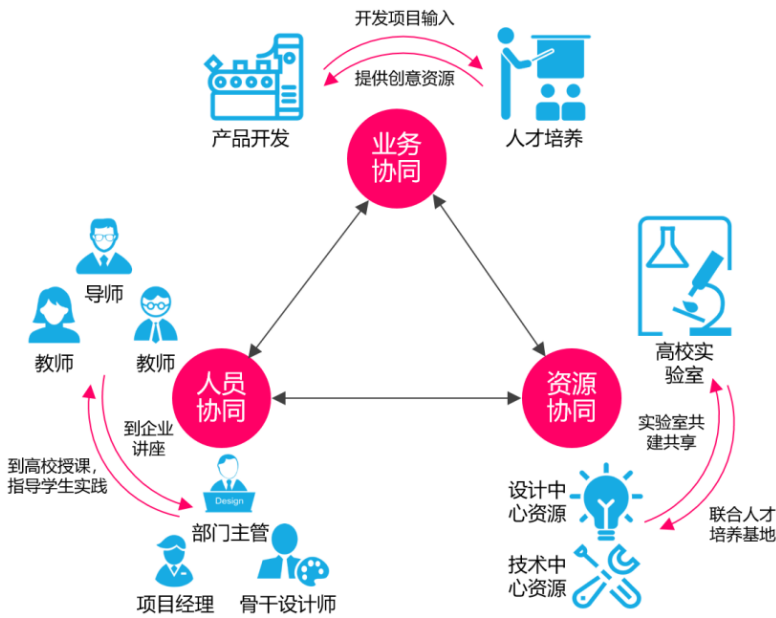

图 3 校企在人员、资源和业务三方面的协同模式

1. 充分发挥高校导师和企业导师的互补作用，组建双导师团队。在高校导师传授理论知识的基础上，邀请企业设计师作为兼职讲师参与课程设计与授课，提供行业前沿知识与实践经验。企业导师指导学员实际设计方案，提供前沿的行业视角与实战经验。通过这一机制，不仅使参训人员在设计技能上得到了提高，而且在实际项目中锻炼了创新能力和团队协作能力。同时定期派遣高校教师进入企业挂职锻炼，学习行业最新动态和实践模式，并将这些经验融入课堂教学中。教师在企业中积累的经验也将帮助他们更好地指导学生进行创新设计和项目实践。

2. 建立共享的产教实验平台，将高校的实验室资源与企业的设计研发资源对接。企业为学生提供最新的设计软件、设备和项目资源。高校将实验室开放给企业，促进校企在技术研究、设计创新等方面的合作。高校与企业联合共建设计实践基地，组织学生定期参观合作企业，了解企业运作及设计流程，增强对行业的认知。企业可将自身研发项目作为学生实训项目，学生通过项目实践提升实战能力。

3. 校企组织联合设计项目，将企业实际业务需求转化为教学任务。通过参加这些项目，学生可以提前接触市场，锻炼设计能力，在真实的商业环境中进行设计思考。企业同样可以得到有益于项目进程的新颖设计创意。高校可根据企业岗位需求，根据企业用人标准设置相应课程，确保学生毕业后能较快适应企业工作环境，与企业合作开展“订单式”人才培养。这种模式在有效降低企业培训成本的同时，也增强了高校人才培养的应变能力。

（三）引入国际理念，革新设计人才培养教学模式和方法

项目将引入国际先进的教育教学理念，以推动艺术设计专业人才的创新与实践能力的培养。在主干课程教学中，实践校企协同分段式教学的模式。促进高校教师与企业设计师紧密合作，形成跨界的教学团队，如图4所示。

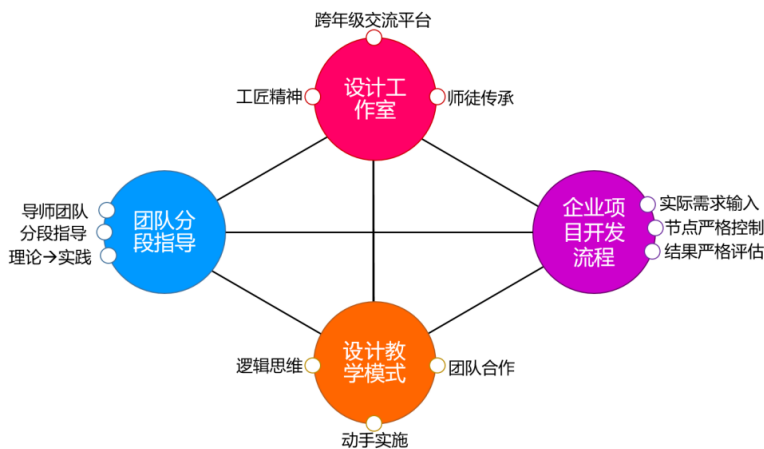

图4 艺术设计专业学位应用型人才的培养模式创新

在这种协同模式下，将有多位来自高校专业性较强的教师与企业的资深设计师共同承担这门课程的授课任务。高校教师通常负责理论课程的授课，传递设计的基本理念、方法论以及艺术创作的学术基础，而企业设计师则结合实际的工作经验，重点讲解如何将理论知识转化为具体的设计实践。通过这种“理论与实践并重”的教学方式，学生不仅能够理解设计的深层次理论，还能在实践中学到如何解决现实中的设计问题。

各小组将在高校教师和企业设计师的共同指导下进行创新实践，每个学生都会被分配到小组中，通过协作来完成设计项目。在此过程中，同学们在锻炼团队协作能力、创新思维的同时，能切切实实地接触到实际项目，运用设计满足项目需求。教师与设计师协同指导的方式将确保学生的创作既有学术深度，又能紧跟行业前沿趋势，从而培养出既有理论功底又有市场竞争力的设计人才。该项目还将引入目前艺术院校普遍采用的工作室教学模式，以加强学生的实际操作能力。这种模式强调学生通过亲身实践、与导师互

动等方式，在轻松自由的创作氛围中，增强自主思考能力。该模式最大的特点在于它强调“工匠精神”和“师徒传承”，这种理念让学生在学习过程中提升技术，从导师身上学到专注、精益求精的职业态度和设计理念。在导师的悉心指导下，学员将逐步掌握设计工具的使用技巧，培养对细节的敏感度，并对自己的设计作品拥有高度的责任感。

（四）完善人才培养的多元评价机制

艺术设计专业硕士的培养相对于学术型硕士而言，更以实践为导向，注重学生在专业领域的实际问题解决能力。因此将专硕学生的学术论文写作作为评价的主要标准是不合时宜的。此类研究生的学习目标应是在面对复杂动态的职业挑战时，具有较高的应变能力和创新能力，将学术理论与实际应用相结合。这就要求专硕学生的考核方式要相对于单纯的学术研究和写作能力更能体现其在实际工作环境中解决问题的能力。过分偏重毕业论文的考核方式会使学生在创新思维、项目设计、团队协作、软件技术等设计工作中所需要掌握的核心能力受到限制。由此可见，针对于专硕学生的评价体系改革具有必要性。考核指标中，除传统的毕业论文外，还应包括设计奖项、设计课题报告、产品设计与实践开发项目、专利申请与授权、学术论文、参展设计作品等多种形式，见图 5。

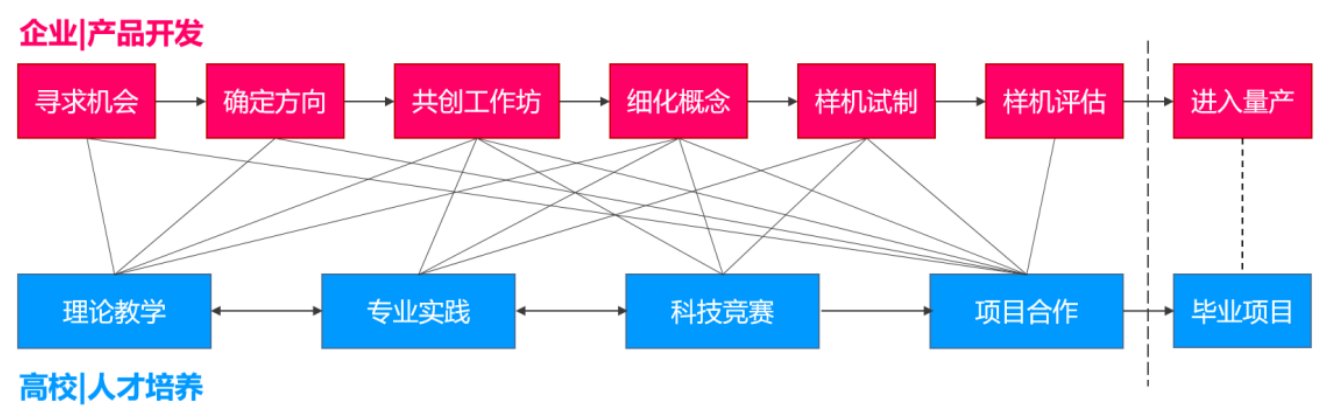

图 5 艺术设计专业学位应用型人才培养考核机制优化

上述形式既可考察学生对知识的理解和应用能力，也能检验学生的创新思维能力、实践能力、团队协作能力等符合行业需求的能力。对于在专业领域深耕的研究生来说，这种多元化的评价体系能更好地促进其综合素质的提升，少走一些弯路。

五、结论

艺术设计专业学位应用型人才应是既具备艺术素养又具备实际应用能力的复合型人才。人才培养模式不仅要关注学生的专业技能，更强调市场需求、商业意识和跨学科思维。针对当前存在的问题进行深入分析与改进，理论实践结合、校企深度协同、课程设置与创新培养契合以及评价机制与实际需求匹配的培养模式，让学生在调查中发现问题的，在探讨中启发灵感，在实践中锤炼能力，为未来的设计行业培养出更为适应市场的人才，为设计行业的未来发展保驾护航。

基金项目 2024 年度四川师范大学研究生教育教学改革研究项目“艺术设计专业学位应用型人才校企协同培养模式与考核机制研究”（2024YJSJG004）。

作者简介 张婉玉，女，1982 年出生，博士，四川师范大学服装与设计艺术学院教授，硕士生导师，主要

从事服务设计与适老化产品设计研究。

参考文献

- [1] 沈彩云:《新文科背景下艺术设计专业研究生课程体系建设路径探究》,《公关世界》2023年第22期。
- [2] 过山、钱金英:《基于产教融合的艺术设计专业学位研究生培养路径思考》,《湖南包装》2022年第5期。
- [3] 易菲:《“双一流”背景下艺术设计专业学位研究生实践创新能力培养研究——以中南林业科技大学家具与艺术设计学院为例》,《家具与室内装饰》2022年第3期。
- [4] 张立川、赵远方、杨晨啸:《产教融合、科教融汇:深圳大学艺术学部服装与服饰设计系时尚教育创新与实践》,《装饰》2024年第6期。
- [5] 周婉真、邹涛:《中美艺术设计人才培养及双轨制模式实践》,《丝网印刷》2023年第3期。
- [6] 张灏、刘婕:《艺术设计专业学位硕士人才培养实践教学体系改革创新研究》,《中国轻工教育》2022年第6期。
- [7] 何洁、刘德坤:《温故知新——艺术设计领域专业学位研究生教育的回顾与思考》,《艺术教育》2024年第2期。
- [8] 林喆:《产教融合政策背景下艺术硕士研究生联合培养基地建设模式变革——以广州美术学院为例》,《美术教育研究》2024年第5期。
- [9] 杨敏、蒋之炜:《基于产教融合全效体验的高校设计学科人才培养数字化变革创新研究与实践》,《包装工程》2022年第S1期。
- [10] 任晔:《大学生“四阶”自主课堂教学改革试验剖析》,《内蒙古师范大学学报(教育科学版)》2023年第4期。

引用本文 张婉玉, 杨岚清. 艺术设计专业学位应用型人才培养模式研究 [J]. 产教融合研究, 2025, 7(5):66-74. <https://doi.org/10.6938/iie.070511>.

Cite This Article Wanyu ZHANG (2025). Research on the Training Model of Application-Oriented Professional Degree Talents in Art and Design . *Integration of Industry and Education*, 7(5):66-74. <https://doi.org/10.6938/iie.070511>

Research on the Training Model of Application-Oriented Professional Degree Talents in Art and Design

Wanyu ZHANG , Lanqing YANG

College of Fashion and Design Art, Sichuan Normal University, Chengdu 610067, Sichuan, China

Abstract With the development of the social economy and science and technology, the traditional training model for art and design majors has gradually proved inadequate in responding to the rapidly changing needs of the industry. Therefore, exploring and constructing a training model for application-oriented professional degree talents in art and design is of great significance and in line with the requirements of the new era. Starting from the current demands of the art and design industry and combining them with the realities of talent cultivation in higher education, this paper analyzes the disciplinary characteristics and existing problems of art and design programs. It summarizes successful cases of application-oriented talent cultivation in some universities, and discusses the application of practical teaching, industry-university-research collaboration, project-driven learning and interdisciplinary integration in the training process. On this basis, it proposes that training schemes should focus on three dimensions: innovative capability, practical ability and theoretical literacy. Taking innovative thinking as the driving force and deepening the training model of industry-

education integration can provide theoretical support and practical guidance for talent cultivation in art and design, promote the deep integration of art and design education with industry development, and help cultivate more high-quality application-oriented talents that meet societal needs.

keywords industry - education integration; art and design; professional degree postgraduates; application-oriented talents; training model

(责任编辑: 孙凌娇 Email: cpcl@cpcl.hk)