

Research on the Role and Practice of Master Teachers 'Studios in Art and Design Programs at Private Universities in Industry-Education Integration

Wangshu He

Henan Kaifeng Institute of Science and Technology Media, Kaifeng, Henan, 475000, China

Abstract

Against the backdrop of connotative transformation in higher education and the upgrading of the art and design industry, the disconnect between talent cultivation in private universities' art and design programs and industrial demands has become increasingly prominent. While industry-education integration serves as the core solution, it faces bottlenecks due to resource constraints and poor school-enterprise collaboration. Master teachers 'studios, with their focus on "industry leadership + project-based practice," provide an innovative platform for restructuring the industry-education integration ecosystem. This paper employs literature review and case analysis to examine the challenges in industry-education integration, explores the value of master teachers' studios in resource consolidation and teaching innovation, constructs a "four-in-one" integration mechanism, and proposes implementation pathways to enhance the quality of talent cultivation.

Keywords

Master Teacher Studio; Private Higher Education Institutions; Art and Design; Industry-Education Integration; Talent Cultivation

民办高校艺术设计专业名师工作室在产教融合中的作用与实践研究

贺望舒

河南开封科技传媒学院, 中国·河南 开封 475000

摘要

在高等教育内涵式转型与艺术设计行业升级的双重背景下, 民办高校艺术设计专业人才培养与产业需求脱节问题突出。产教融合虽为核心破解路径, 但受资源不足、校企对接不畅等制约陷入瓶颈。名师工作室以“行业引领+项目实战”为核心, 为重构产教融合生态提供创新载体。本文采用文献研究、案例分析等方法, 剖析产教融合困境, 探究名师工作室在资源整合、教学革新等维度的价值, 构建“四位一体”融合机制并提出实施路径, 为提升人才培养质量提供参考。

关键词

名师工作室; 民办高校; 艺术设计; 产教融合; 人才培养

1 民办高校艺术设计专业名师工作室研究背景

《国家职业教育改革实施方案》明确深化产教融合、校企合作的战略要求, 为人才培养改革指明方向。艺术设计兼具审美性与实践性, 人才培养质量依赖教学与产业的融合深度。当前, 民办高校艺术设计专业已成为应用型设计人才培养重要阵地, 据教育部统计, 全国 68% 民办高校开设相关专业, 年毕业生超 30 万人, 为行业输送大量人才。

但民办高校“先天资源不足、后天发展受限”的困境在艺术设计专业尤为突出。产业端, 数字技术迭代与消费升

级推动行业转型, 新兴设计领域涌现, 对人才实战能力和创新思维要求更高。企业招聘数据显示, 72% 设计企业将“项目实战经验”列为首要录用标准, 而民办高校毕业生因缺乏真实项目历练, 陷入“简历亮眼但实操不足”的尴尬。

多数民办高校仍沿用“理论讲授+课堂作业”传统模式, 校企合作多为浅层次的挂牌实习、短期讲座, 未形成长效机制。人才培养与市场需求的错配, 使专业陷入“招生火爆但就业艰难”的悖论, 亟需探索可持续产教融合新模式。

名师工作室作为教学创新载体, 近年在民办高校艺术设计专业兴起。其以行业名师为核心, 整合多方资源, 通过“师徒制”“项目制”实现教学与产业无缝对接。广州华南学院、上海视觉艺术学院等院校的成功案例表明, 名师工作室可有效提升学生作品落地率和就业竞争力。因此, 研究名

【作者简介】贺望舒(1983—), 女, 中国河南开封人, 硕士, 讲师, 从事设计学研究。

师工作室驱动的产教融合机制构建,具有重要现实意义。

2 民办高校艺术设计专业产教融合的现状与困境

2.1 发展现状

随着国家对产教融合支持力度的不断加大,民办高校艺术设计专业纷纷积极探索校企合作模式,产教融合工作取得了初步成效。在政策响应方面,85%的民办高校艺术设计专业已将产教融合纳入专业建设规划,部分院校还专门成立了产教融合管理部门,统筹推进相关工作;在合作形式方面,多数院校通过建立校外实习基地、邀请企业专家授课、开展校企联合竞赛等方式推进合作,如开封黄河水利职业技术学院与多企业合作建立“实习基地集群”,年输送实习学生超200人次,为学生提供了更多实践机会。在成果显现方面,部分开展深度合作的系部,学生作品落地率与对口就业率明显提升,学生参与企业项目的比例达65%,毕业生对口就业率较其他专业高出23个百分点,人才培养成效显著。

然而,从整体发展水平来看,民办高校艺术设计专业产教融合仍处于初级阶段。据笔者对全国30所民办高校的调研显示,仅18%的院校实现了企业深度参与教学过程,22%的院校建立了稳定的校企协同育人机制,多数院校的合作仍停留在浅层次层面,未能形成系统化、常态化的融合模式。

2.2 主要困境

2.2.1 资源整合困境

相较于公办高校,民办高校缺乏财政与行业资源背书,70%合作企业为中小型本地企业,难引进行业头部企业,学生接触高端项目和前沿技术的机会有限。同时,资源对接机制不健全,缺乏专门整合团队,校企信息不对称,合作多停留在“企业供岗位、高校送学生”的浅层,资源难以深度转化。

此外,资源共享可持续性不足。因缺乏利益绑定机制,企业参与积极性不高,合作多依赖人情关系,核心联系人变动易导致合作中断。且资源共享多为单向输出,高校科研与人才资源未能有效反哺企业,难以形成互利共赢闭环。

2.2.2 教学适配困境

课程体系与产业需求脱节是核心问题。一是内容陈旧,传统设计理论与技能占比高,数字交互、AI辅助设计等新兴领域覆盖不足,仅35%院校开设数字媒体设计课程,AI设计课程开设率不足10%;二是结构固化,课程衔接不畅,学生难以融会贯通;三是教学模式单一,以“讲授+临摹”为主,缺乏项目驱动等创新形式。同时,评价体系重理论轻实践,忽视实战、协作等核心素养考核,加剧教学与产业脱节。

同时,教学评价体系不合理进一步加剧了教学与产业的脱节。多数院校仍以“课堂表现+作业成绩+期末考试”

作为主要评价指标,忽视对学生项目实战能力、团队协作能力、创新能力等核心素养的考核。这种评价导向导致学生重理论轻实践、重技巧轻创意,培养出的人才难以满足企业的实际需求。

2.2.3 师资建设困境

师资是产教融合核心支撑,但民办高校艺术设计专业师资存在先天不足。一是行业经验匮乏,20%以下专任教师具备5年以上企业经历,多数教师直接从高校走上讲台,难以指导企业项目;二是实践能力提升渠道不畅,培训侧重理论研修,教师参与企业项目机会少;三是“双师型”评价机制不健全,考核核心为科研与课时,忽视实践与产业服务能力,挫伤教师积极性。

2.2.4 机制保障困境

协同育人机制不健全制约产教融合发展。一是缺乏专门管理机构,合作多由教师兼职负责,统筹与监督不足;二是激励机制缺位,对教师和合作企业的奖励、扶持不足,参与积极性不高;三是质量监控不完善,缺乏常态化评估;四是风险防控缺失,知识产权保护、安全责任划分不明确,增加合作风险。

3 名师工作室驱动产教融合的优势

3.1 名师工作室的核心优势

3.1.1 资源整合优势

名师工作室的领衔人通常具备深厚的行业背景、广泛的人脉资源与较高的专业声誉,能够有效破解民办高校资源匮乏的难题。一方面,名师凭借自身的行业影响力,能够吸引行业头部企业参与合作,为学生提供高端项目资源与前沿技术支持。

3.1.2 教学革新优势

名师工作室以真实企业项目为教学载体,能够彻底改变传统教学模式的弊端,实现教学革新。一是构建“项目驱动”的课程体系,将企业项目分解为若干教学模块,贯穿于课程教学的全过程,使学生在完成项目的过程中系统掌握专业知识与技能。如广州华商学院“陈幼坚设计工作室”将广交会文创项目分解为“市场调研、创意构思、方案设计、成果落地”四个教学模块,分别对应《设计调研》《创意设计》《视觉表现》《项目管理》等课程,实现课程内容与项目需求的精准对接;二是采用“师徒制”的教学模式,由名师与企业导师共同指导学生,针对学生的个性特点与专业短板提供个性化指导,提升教学的针对性与实效性;三是建立“作品-产品”的转化机制,鼓励学生将课堂作业转化为商业产品,提升学生的市场思维、商业意识与创新能力。

3.1.3 师资培育优势:打造“双师型”教师队伍

名师工作室为教师实践能力提升与“双师型”队伍建设提供了优质平台。一方面,教师通过参与名师工作室的项目运作,全程参与企业项目的调研、设计、执行、落地等环节,

积累了丰富的实战经验,有效提升专业实践能力;另一方面,名师通过“传帮带”的方式,向青年教师传授行业经验、项目实操技巧与实践教学方法,帮助其快速成长为“双师型”教师。如浙江树人学院“李明设计工作室”建立了“名师带教”制度,要求青年教师每年至少参与3个企业项目,通过项目实践提升实践教学能力,近三年培养“双师型”教师12名,占专业教师总数的45%,师资队伍结构得到显著优化。

3.1.4 机制协调优势:完善协同育人机制

名师工作室作为相对独立的教学单元,具有灵活的运行机制,能够有效破解产教融合中的机制障碍。一是建立校企协同管理机制,由高校与企业共同组建工作室管理委员会,负责项目对接、教学安排、成果分配等重大事项的决策,确保双方利益诉求得到充分体现;二是建立灵活的激励机制,对参与工作室项目的教师给予课时减免、科研加分、评优优先等奖励,对贡献突出的企业给予人才优先输送、品牌宣传、技术支持等回馈,充分调动校企双方的参与积极性;三是建立常态化的质量监控机制,由校企双方共同制定教学评价标准,对学生项目成果、教师教学效果进行定期评估,及时发现问题并加以改进,确保合作质量。

4 名师工作室驱动产教融合的实施路径

4.1 实施路径

4.1.1 夯实基础条件

筹备阶段的核心任务是为名师工作室的建设与运行奠定坚实基础,重点做好三项工作:一是遴选领衔名师,通过行业推荐、公开招聘等方式,选拔具备深厚行业背景、较高专业声誉、丰富教学经验与较强资源整合能力的设计师担任工作室领衔人;二是组建核心团队,由领衔人牵头,选拔校内骨干教师与企业资深专家组成工作室核心团队,明确各成员的职责分工,形成优势互补、协同协作的工作格局;三是搭建硬件平台,积极争取学校资金支持,建设集教学、实践、研发于一体的工作室场地,配备专业设计软件、先进设备与数字化教学平台,满足项目实践与教学开展的需求。

4.1.2 搭建合作框架

启动阶段的核心任务是搭建完善的校企合作框架,确保工作室规范有序运行:一是对接合作企业,由领衔人牵头,与行业内3-5家知名企业建立战略合作关系,签订详细的合作协议,明确双方在项目合作、人才培养、资源共享、成果转化等方面的权利与义务;二是制定运行方案,由核心团队共同制定工作室的人才培养方案、教学计划、项目管理办法、考核评价标准等规章制度,使工作室运行有章可循;三是开展宣传选拔,通过校内宣传、行业推广等多种方式,提升工作室的知名度与影响力,同时制定严格的选拔标准,选拔首

批优秀学生加入工作室,完成团队组建。

4.1.3 深化融合实践

运行阶段的核心任务是推进产教融合的深度实施,提升人才培养质量:一是推进教学改革,按照重构后的“项目驱动”课程体系与教学模式开展教学活动,引入企业真实项目,组织学生开展实战训练,培养学生的实践能力与创新思维;二是加强师资培养,组织教师参与企业项目实践、行业培训与学术交流活动,通过名师带教、项目历练等方式提升教师实践能力与教学水平;三是深化校企合作,与企业共建实训基地,开展联合研发项目,推动教学成果向产业转化,实现校企协同创新;四是强化过程管理,定期召开工作会议,及时沟通解决运行过程中出现的问题,加强对项目进度、教学质量的监督与管理,确保各项工作有序推进。

4.1.4 形成长效机制

优化阶段的核心任务是总结经验、完善机制,形成可持续发展的长效模式:一是开展总结评估,按照科学的评价指标体系,对工作室的运行成效、人才培养质量、校企合作效果等进行全面评估,总结成功经验与存在的问题;二是完善机制设计,根据评估结果与行业发展趋势,对资源导入、教学重构、师资赋能、评价保障等机制进行优化完善,提升工作室运行效率与效果;三是扩大辐射效应,将工作室的成功经验推广到艺术设计专业其他方向,带动整个专业的产教融合发展,同时加强与其他院校的交流合作,分享实践经验,形成可复制、可推广的产教融合模式。

5 结语

随着高等教育改革的不断深化与设计产业的持续快速发展,名师工作室驱动的产教融合模式凭借其在资源整合、教学革新、师资培育与机制协调等方面的独特优势,必将成为民办高校艺术设计专业突破发展瓶颈、提升核心竞争力的重要路径。未来,民办高校艺术设计专业应进一步加强校企协同创新,不断优化融合机制,深化教学改革,推动艺术设计教育与产业发展的深度融合,为设计行业培养更多具备扎实专业功底、较强实战能力与创新思维的高素质应用型人才,为我国设计产业的高质量发展提供有力的人才支撑。

参考文献

- [1] 陈劲, 吴建祖, 王颖. 利益相关者理论视角下的产教融合机制研究[J]. 高等工程教育研究, 2020(2):103-108.
- [2] 王受之. 艺术设计教育的产教融合路径探索[J]. 装饰, 2021(5): 14-17.
- [3] 李明. 名师工作室驱动下视觉传达设计专业产教融合实践研究[J]. 民办高等教育研究, 2022(3):45-50.
- [4] 张健. 民办高校“双师型”教师队伍建设困境与对策[J]. 中国高等教育, 2021(12): 56-58.