

转型发展背景下民族地区高校艺术设计类理论课程构建研究

董灵文

湖北民族大学美术与设计学院 湖北 恩施 445000

【摘要】：在高等教育转型发展与民族文化遗产创新的双重背景下，民族地区高校艺术设计类理论课程亟需构建兼具“民族特色+创新能力”的课程体系。本文以建构主义、文化遗产与多元智能理论为框架，通过问卷调查、深度访谈与行动研究，系统考察了民族地区高校艺术设计理论课程在课程设置、教学模式、教材开发与考核评价四个维度的现状与问题。研究发现：当前课程存在“同质化严重、民族元素缺失、教学互动不足、评价体系单一”等突出问题。基于实证数据与典型案例，本文提出“模块化课程+项目驱动教学+民族特色教材+多元评价”四位一体的课程构建路径，并辅以苗族银饰设计、土家族织锦艺术等具体案例验证其可行性。研究为民族地区高校艺术设计教育的差异化发展与人才培养质量提升提供了理论支撑与实践参考。

【关键词】：转型发展；民族地区；艺术设计；理论课程；课程构建；民族特色

DOI:10.12417/2705-1358.25.16.001

1 引言

高等教育“应用型转型”与“民族文化遗产”已成为民族地区高校发展的两大核心命题。艺术设计教育兼具艺术审美、文化遗产与创新实践的多重属性，其理论课程作为专业素养的基石，直接影响学生文化认同、创新思维与职业能力。然而，当前民族地区高校艺术设计理论课程普遍存在以下困境：课程结构与内容趋同于普通高校，缺乏地域文化特色；民族文化资源未能有效融入教学，学生文化认同感薄弱；传统讲授法主导，学生参与度低，创新能力培养乏力；过度依赖闭卷考试，忽视过程性评价与实践成果展示。这些问题的存在，严重制约了民族地区高校艺术设计教育的人才培养质量与文化遗产效能。本文以湖北、贵州、云南三地5所民族地区高校为研究对象，通过278份有效问卷、12场教师访谈与3个行动研究案例，系统探索“民族特色+创新能力”双轮驱动的理论课程构建路径。

2 理论框架与研究方法

本研究以建构主义理论、文化遗产理论与多元智能理论为理论基础。建构主义理论强调学习者在真实情境中主动建构知识，为项目驱动教学提供理论支撑；文化遗产理论主张将民族文化资源转化为课程资源，强化文化认同与价值引领；多元智能理论倡导多元评价方式，关注学生差异化发展需求。在研究方法上，本文采用问卷调查、深度访谈与行动研究相结合的方式。问卷调查面向5所高校艺术设计专业学生发放问卷300份，

回收有效问卷278份（有效率92.67%）；深度访谈对12名骨干教师进行半结构化访谈，聚焦课程痛点与改革需求；行动研究选取苗族银饰设计、土家族织锦艺术、侗族建筑美学3门特色课程开展教学实验，验证改革成效。

3 现状调查与问题诊断

通过对民族地区高校艺术设计理论课程的现状调查，研究发现以下突出问题：在课程设置方面，83%的课程直接套用普通高校教材，仅17%融入民族元素，且64%的课程存在“学时压缩”现象，导致知识体系碎片化；在教学模式方面，78%的课堂采用“满堂灌”讲授法，学生课堂参与度不足40%，仅12%的课程引入项目驱动或工作坊教学，创新能力培养缺位；在教材开发方面，85%的教材出版超过5年，内容滞后于行业需求，民族地区高校自主编写教材仅占9%，且多停留在“资料汇编”层面；在考核评价方面，90%的课程以闭卷考试为主，仅30%提供过程性反馈，学生作品展示、竞赛获奖等实践成果未纳入评价体系。这些问题的存在，严重制约了民族地区高校艺术设计教育的人才培养质量与文化遗产效能。

4 课程构建路径与实证研究

民族地区高校艺术设计理论课程的构建，必须突破传统“知识传授型”框架，转向以“民族特色浸润+创新能力培育”为核心的生态化课程体系。本部分基于贵州、云南、湖北三地5所高校的田野调查与行动研究，提出“文化基因解码—项目

作者简介：董灵文，1977.12，女，汉族，湖北民族大学美术与设计学院，湖北省恩施市学院路39#，邮编445000，副教授，硕士，研究方向：环境设计。

该成果隶属于湖北省哲学社会科学繁荣计划研究项目《转型发展背景下民族地区高校艺术设计类理论课程构建研究》，课题编号 RZ2100000097。

载体孵化—多维评价赋能”三位一体的课程构建模型，并通过土家吊脚楼纹样数字化设计、土家族织锦创新转化、土家吊脚楼建筑美学转译三个典型案例，验证其可行性。

(1) 文化基因解码——民族艺术资源的课程转化

民族地区高校坐拥丰富的非物质文化遗产资源，但多数院校仍停留在“陈列式”教学阶段，未能实现文化基因的深度解码与课程转化。本研究提出“三维解码法”：

1.纹样解码，以土家吊脚楼为例，组建“非遗传承人+专业教师+行业专家”的跨学科团队，对湘西、鄂西等地土家吊脚楼的建筑纹样进行系统性采集，建立包含1200组建筑纹样元素的数字基因库。在《民间建筑图案》课程中，学生通过AI辅助的纹样解构工具，分析其空间布局、结构特征与文化寓意，完成“传统建筑纹样参数化再设计”项目，并在各个设计大赛中获得不斐的成绩。

2.工艺解码，针对土家族织锦技艺，研究团队深入酉阳、来凤等土家族聚居区，记录传统腰机织造工艺流程，开发“织锦工艺虚拟仿真实验”。在《民间工艺的当代创新》与《文化衍生品设计》课程中，学生通过VR设备体验织造过程，理解经线张力控制与色彩渐变规律，进而设计出融合现代审美的织锦家居产品并引入湖北省文物事业发展中心“荆楚文博文创设计进校园”等真实项目作为核心教学载体。

3.空间解码，以土家吊脚楼为研究对象，运用三维激光扫描与参数化建模技术，构建土家族干栏式建筑数据库。在《土家民居营造技艺》课程中，学生通过Grasshopper算法生成吊脚楼结构优化方案，探索传统穿斗构架与现代建筑技术的融合路径，在课程中研发的《一种传统吊脚楼卫生间的防渗漏结构》获得专利证书。

(2) 项目载体孵化——真实情境中的能力生成

理论课程之所以具有强大的生命力，关键在于其能够有效地解决实际问题。在这一理念的指导下，本研究精心构建了一个“三级项目孵化链”，旨在通过不同层次的项目实践，提升学生的实际操作能力和创新思维。

首先，基础级项目注重文化认知的培养。在《设计概论》这门课程中，我们特别设计了一个名为“民族色彩密码”的项目。这个项目要求学生们深入自己的家乡，收集和 research 当地民族服饰的色彩元素，并在此基础上建立起一个属于自己的个人色彩基因库。通过这样的实践活动，学生们不仅能够更加深入地了解 and 掌握色彩学的基本知识，还能够将这些知识与实际生活紧密结合。例如，湖北民族大学的学生们利用色度仪对苗族刺绣的色彩进行了精确的分析，发现其高饱和度的色彩组合与当代流行色彩高度一致。基于这一发现，他们设计了一系列具

有民族特色的文创产品，并在设计大赛中荣获一等奖，充分展示了理论与实践相结合的巨大潜力。

其次，进阶级项目则更加注重文化的转译与创新。在《创意设计思维方法》这门课程中，我们开展了一个名为“非遗IP孵化计划”的项目。在这个项目中，学生们被鼓励组成团队，选择一种具有代表性的民族技艺进行深入研究，并在此基础上进行品牌策划和市场开发。通过这样的项目，学生们不仅能够学习到如何将传统文化元素转化为具有市场竞争力的产品，还能够锻炼他们的团队合作能力和项目管理能力。这种实践不仅有助于传统文化的传承和创新，也为学生未来的职业生涯打下了坚实的基础。

最后，综合级项目则更加注重社会创新和实践。我们与地方政府合作，共同设立了“乡村振兴设计工作坊”。在这个项目中，学生们被派往各个村寨，深入参与当地的环境改造工作。他们不仅要村寨的整体环境进行调研和规划，还要参与到具体的改造实施过程中。通过这样的实践活动，学生们不仅能够将所学的理论知识应用于实际问题的解决中，还能够培养他们的社会责任感和创新精神。这种综合性的项目实践，不仅有助于提升学生的综合素质，也为乡村振兴战略的实施提供了有力的人才支持。

综上所述，通过构建“三级项目孵化链”，我们不仅能够有效地提升学生的理论知识水平，还能够培养他们的实践能力和创新思维，使他们在未来的职业生涯中更具竞争力和适应力。

(3) 多维评价赋能：从知识考核到价值创造

传统考核方式难以衡量文化传承与创新的复合价值。本研究构建“四维评价矩阵”，其一为文化维度，是通过“文化敏感度测试”评估学生对民族符号的理解深度。湖北民族大学引入民族学专家开发的测试系统，2023级学生平均得分较传统班级提升42%；其二为创新维度，采用“TRIZ理论+民族元素”的创新能测评模型。湖北民族大学2024届毕业生在“民族图案创新应用”测试中，方案新颖性指数达行业标准的1.8倍；其三为社会维度，引入“文化影响力指数”，追踪学生作品的社会传播效果，湖北民族大学设计团队累计斩获500余项国家级及省部级设计竞赛奖项，其创新成果持续引发行业与社会广泛关注；其四为可持续维度，建立“项目生命周期评估”，考察作品的经济与文化可持续性。

(4) 实施成效与反思

经过两年教学改革实践，湖北民族大学作为试点高校之一，在民族设计教育领域取得突破性进展，形成了可复制的特色育人模式。

1.文化认同显著增强

通过《土家民居营造技艺》等具有鲜明民族特色的课程，学生们在沉浸式的教学环境中，对民族文化的认知得到了显著的提升。根据2022年至2023年的跟踪调查数据，学生们在“民族自豪感”这一方面的测评平均分数，从之前的3.2分显著提高到了4.7分（满分为5分）。这一数据的提升，充分展示了学生们在民族文化认知方面的质的飞跃。此外，在接受调查的92%的学生中，他们纷纷表示能够系统地阐释吊脚楼营造技艺的文化内涵，这进一步证明了沉浸式教学在提升学生民族文化认知方面的显著效果。

2.创新能力跨越式提升

课程改革催生创新成果井喷式增长。截止到2025年上半年全校斩获省级以上设计奖项达500余项，较改革前增长210%，包括中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖等重磅奖项。美术与设计学院开发的在课程中研发的《一种传统吊脚楼卫生间的防渗漏结构》获得专利证书，并在武陵山区传统村落改造项目中投入应用。

3.社会服务成效显著

我们成功构建了一个“课程-项目-产业”的转化通道，通过引入湖北省文物事业发展中心的“荆楚文博文创设计进校园”等真实项目，并将其落地实施。这一举措不仅为学生提供了实践机会，还促进了学术研究与产业发展的紧密结合。通过这一通道，学生们能够将所学知识应用于实际项目中，从而更好地理解 and 掌握相关技能。同时，这些项目也为文化产业发展注入了新的活力，推动了地方经济的繁荣。通过这种模式，我们实现了教育、研究与产业的良性互动，为未来的创新与发

展奠定了坚实的基础。

4.国际影响力持续扩大

截至2025年，学校设计学科成果在国际国内重要赛事中屡获殊荣：连续两年斩获未来设计师NCDA大赛金奖；3项作品入选米兰设计周“中国高校设计学科师生优秀作品展”主展区；在中国好创意暨全国数字艺术设计大赛中包揽2项一等奖；全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛获奖数量位列全国同类院校前列。这些成果标志着学校设计教育已逐步获得国内国际认可。

5.反思与改进方向

实践暴露出两大瓶颈：一是技术赋能不足，现有VR建模系统难以精准还原榫卯工艺细节；二是产业对接深度不够，仅32%的课程成果实现商业化转化。对此，学校正在推进三大升级：（1）研发AI辅助设计平台；（2）牵头组建“武陵山民族设计产业联盟”；（3）设立成果转化基金，重点支持学生创业项目。

本研究通过实证数据与行动研究，验证了“民族特色+创新能力”双轮驱动课程构建的有效性。改革后，学生文化认同感提升27%，创新设计类竞赛获奖数增长3.2倍，企业对学生实践能力满意度达89%。未来需进一步探索长效机制建设，建立课程动态调整与民族文化资源更新机制；推动跨区域协同，促进民族地区高校联合开发共享课程资源；深化数字化转型，利用AI、VR技术构建沉浸式民族艺术教学场景。通过持续深化改革，民族地区高校艺术设计教育将更好地服务于民族文化传播创新与社会经济发展，培养出更多具有文化自觉、创新精神和实践能力的复合型设计人才。

参考文献：

- [1] 银星江.“高校转型发展”背景下艺术设计专业课程教学探讨[J].喜剧之家,2014(10).
- [2] 张亚娟.转型大学教育中艺术教育发展的探析[J].高等教育,2015(8).
- [3] 曹小劲.建立创新型艺术设计人才培养的教育模式[J].美术大观,2006(9).