

双创教育在中职艺术设计教学中的实现研究

熊宇驰

南昌市第一中等专业学校

摘要: 双创教育,即创新创业教育,是当前教育改革的热点之一,旨在培养学生的创新意识和创业能力。本文分析了中职艺术设计教育中双创教育的必要性与可行性,探讨了具体实施策略,以此来提高中职学生的艺术设计能力,促进其职业技能与创新创业能力的双向提升,为学生的全面发展和社会适应提供有力支持。

关键词: 双创教育; 中职艺术设计教学; 教学策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2023.12.189

前言

随着经济社会的发展和产业结构的升级,创新与创业已成为驱动社会进步的关键力量。中等职业教育作为人才培养体系的重要组成部分,承担着培养实用技能人才的任务,而艺术设计教育则是其中的重要领域。如何在中职艺术设计教育中融入双创教育,不仅是提高教育质量、促进学生全面发展的需要,也是适应社会发展需求的必然选择。本文通过研究双创教育在中职艺术设计教学中的实现策略,旨在为中职艺术设计教育改革提供理论指导和实践参考。

一、双创教育在中职艺术教育中的作用

在当代经济与社会快速发展的背景下,双创教育(即创新与创业教育)逐渐成为教育改革的焦点,特别是在中等职业教育领域。中职艺术设计教育作为培养学生艺术设计能力和职业技能的重要环节,正面临着如何整合双创教育、提高学生创新与创业能力的挑战。双创教育在中职艺术教育中的融入不仅有助于激发学生的创新潜能,还能够增强他们的职业竞争力和适应未来社会的能力。

双创教育的核心在于培养学生的创新意识和创业精神,这对于艺术设计领域的学生而言尤为重要。艺术设计本身就要求高度的创新性和个性化表达,而双创教育能够为学生提供探索新思路、实践新方法的平台和机会。通过将双创教育理念融入课程教学中,教师可以引导学生不仅学习艺术设计的基本技能和理论知识,还能鼓励他们思考如何将这些知识和技能应用到实际创业项目中,如何通过艺术设计解决实际问题,以及如何创新中寻找商业机会。

二、中职艺术设计教学现状分析

在当前的中等职业教育体系中,艺术设计教学作为培养学生专业技能与创新思维的重要领域,其现有的教

学模式及学生创新与创业能力的现状引发了广泛关注。尽管中职艺术设计教育在促进学生职业技能发展方面取得了一定成效,但在适应当下社会对高素质创新人才需求的过程中,仍面临诸多挑战。

首先,中职艺术设计教学模式多采用传统的教学方法,强调理论知识的传授和基本技能的训练,而较少关注创新思维和实践能力的培养。这种以教师为中心的教学模式导致学生的主动学习和探索精神受到限制,学生往往成为被动接受知识的对象,而缺乏将所学知识创造性地应用于实践的能力。此外,教学内容往往与行业实际需求存在一定脱节,课程设置不够灵活多样,难以满足学生多样化的学习需求和兴趣,也不利于激发学生的创新潜力。

其次,中职艺术设计教育中存在的设施和资源限制也是影响学生创新与创业能力培养的重要因素。由于经费、场地和设备等资源的限制,学生在校内很难获得足够的实践机会,实验室、工作室等创新实践空间不足,无法为学生提供充分的实践探索和创新创作的平台。此外,教师队伍的专业水平和创新意识也直接影响到教学质量和学生能力的培养。当前,部分中职学校在艺术设计师资队伍建设方面仍然存在短板,一些教师缺乏行业实践经验,难以为学生提供与行业接轨的指导和启发。

在双创教育引入前,中职艺术设计学生的创新与创业能力普遍不高。缺乏创新思维训练和创业实践机会,学生很难在学习过程中培养出发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时,由于缺乏有效的创新创业教育体系和支持机制,学生在面对创新创业项目时往往缺乏信心和动力,不敢轻易尝试,从而错失了通过实践学习和提升个人能力的机会。此外,学生对创业的认知和理解也较为浅薄,很少有系统性的创业知识学习和创业能力的培养,导致其在毕业后面对创业机会时显得无所适从。

三、双创教育在中职艺术设计教学中的实现策略

（一）教学内容的改革

在中等职业教育中，艺术设计专业作为培养学生专业技能与创新思维的重要领域，面临着教学内容改革的迫切需求。随着双创教育的推广，如何在中职艺术设计教学中有效实现教学内容的改革，融入双创元素，成了提高教育质量和学生创新能力的关键。

首先，构建融入双创元素的课程体系是实现教学内容改革的基础。这要求教育者不仅仅关注艺术设计的专业技能教学，更要将创新思维和创业能力的培养贯穿于课程体系的每一个环节。具体而言，可以在传统的艺术设计课程中融入创新理念和方法，如将设计思维、创意发想等模块整合到课程中，鼓励学生在学习专业知识的同时，培养发现问题和解决问题的能力。此外，课程内容应充分考虑行业发展趋势和社会需求，引入新兴的设计领域和技术，如数字媒体艺术、环境艺术设计等，以增强学生的前瞻性和应用能力。

其次，开设创新实践和创业项目课程是教学内容改革的重要环节。通过这类课程，学生可以将所学理论知识与实践相结合，进行真实或模拟的创新设计项目，从而在实践中深化对艺术设计专业知识的理解和应用。例如，可以组织学生参与校内外的设计竞赛，或与企业合作开展实际设计项目，让学生在真实的工作环境中体验项目流程，培养团队协作和项目管理能力。此外，创业项目课程可以引导学生将创新设计应用于商业模式的构建中，通过策划、实施到运营全过程的参与，学生不仅能学习到创业知识，还能培养创业精神和风险管理能力。

为了有效实施上述教学内容改革策略，需要教师具备相应的专业知识和创新教学能力。这就要求教育部门加强教师培训和专业发展，提供学习和交流的平台，鼓励教师探索和实践新的教学方法和理念。同时，学校应优化资源配置，提供必要的教学设施和实践平台，如建设创新实验室、工作室等，为学生创新实践和创业项目的开展提供充分的支持。

（二）教学方法的创新

在中等职业教育领域，尤其是艺术设计专业，双创教育的引入为教学方法带来了创新的机遇。教学方法的创新是实现双创教育目标的关键途径，其中项目式学习和翻转课堂作为两种高效的教学模式，在激发学生的实战能力和自主学习方面展现出独特的优势。

项目式学习，通过鼓励学生参与真实或模拟的项目，为学生提供了一个将理论知识应用于实践的平台，极大地提升了学生的实战能力。在这种模式下，学生不再是被动的知识接收者，而是变成了主动探索和解决问题的实践者。例如，在中职艺术设计教育中，可以组织学生围绕一个真实的设计需求进行团队项目，如为本地企业设计品牌标识、为社区活动制作海报等。在这个过程中，学生需要运用所学的设计理论和技术，进行市场调研、客户沟通、设计方案的制定与实施，最终呈现出成熟的设计作品。这不仅能够提高学生的设计能力，还能够培养他们的团队合作精神和沟通能力和项目管理能力。更重要的是，参与真实项目的经历能够使学生更直观地理解行业需求和 workflows，为将来的职业生涯奠定坚实的基础。

翻转课堂作为另一种创新的教学方法，其核心在于通过改变课堂的教与学方式，将课堂上的直接教学转移到课外，而将原本属于课外作业的练习和讨论带到课堂上来，从而增加学生自主学习和实践的机会。在中职艺术设计教育中实施翻转课堂，教师可以利用视频、在线课程等资源，让学生在课外自行学习设计理论和软件操作技巧，课堂上则重点指导学生进行设计实践、作品讨论和批评。这种模式不仅使学生能够根据自己的学习节奏和兴趣点进行学习，还能在课堂上获得更多实践和交流的机会，极大地提高了学习的效率和深度。同时，翻转课堂促使学生在学习过程中发挥主动性和创造性，为创新设计提供了广阔的空间。

项目式学习和翻转课堂这两种教学方法的创新，对于实现中职艺术设计专业的双创教育具有重要意义。它们不仅能够提升学生的专业技能，还能培养学生的创新思维和实践能力，更重要的是，这些方法能够激发学生的学习兴趣和自我驱动力，为学生未来的职业生涯和持续学习打下坚实的基础。实践证明，通过这样的教学方法创新，学生能够在真实的项目中学习更多，更能够适应未来社会的需求，成为具有创新精神和创业能力的艺术设计人才。

（三）教学环境的优化

在中职艺术设计教学中融入双创教育，不仅要通过教学内容和方法的创新，还需要优化教学环境，以提供更有利于学生创新与创业能力培养的物理和社会条件。教学环境的优化主要包括建设开放式实验室和工作室、提供必要的技术支持和资源，以及创造校企合作平台，

增加学生接触行业的机会。这些措施旨在构建一个支持创新、鼓励实践、与行业紧密联系的教育生态系统，从而为学生的全面发展提供坚实的基础。

首先，建设开放式实验室和工作室是优化教学环境的关键。开放式实验室和工作室不仅为学生提供了一个可以自由探索、实验和创作的空间，而且还鼓励学生跨学科合作，将艺术设计的创新理念与其他领域的知识融合，以产生新的创意和解决方案。为了充分发挥这些空间的作用，学校需要提供必要的技术支持和资源，如最新的设计软件、打印设备、材料等，同时还要引进专业的技术人员，对学生进行指导和帮助。通过这样的环境设置，学生能够在实际操作中深化对专业知识的理解，提高设计和制作能力，同时也能激发他们的创新精神和实践热情。

其次，创造校企合作平台，增加学生接触行业的机会，是实现双创教育的另一重要策略。通过建立与企业的合作关系，学校可以为学生提供实习、访学、项目合作等多种形式的学习机会。这种直接接触行业的经验不仅能够让学生了解当前行业的发展趋势、技术标准和职业要求，还能够帮助他们建立专业网络，提前适应未来的工作环境。更为重要的是，校企合作还能为学生提供创业实践的机会，如企业孵化器支持、创业指导服务等，这些都是对学生创新思维和创业能力培养极为有利的条件。

为了有效实施上述策略，学校需要与政府、企业和社会各界建立良好的合作关系，共同投入资源支持双创教育的发展。此外，还需要对教师进行专业培训，提升他们在创新教学方法、项目管理和校企合作等方面的能力，以确保教学环境优化策略的成功实施。

（四）教师能力的提升

在中职艺术设计教学中融入双创教育，其成功与否在很大程度上依赖于教师的能力与素养。因此，教师双创能力的培训及其职业发展支持成为实施双创教育的重要策略。此外，引进行业专家参与教学，减少学校与企业之间的差距，也是提升教师能力的有效途径。这些措施旨在为教师提供必要的知识和技能，以适应双创教育的要求，同时为学生创造更加丰富、实用的学习体验。

教师双创能力的培训关键在于提高他们的创新教学和创业指导能力。这要求教育管理部门和学校制定系统的培训计划，内容涵盖创新教学理论与方法、行业最新动态、创业基础知识等。通过参加这些培训，教师不

仅能够获得最新的教育理念和技术，还能够学习如何激发学生的创新精神和创业意识，如何将创新创业元素融入日常教学中。此外，对于已经具有一定教学经验的教师，学校和教育管理部门还应提供进阶培训，如项目管理、团队协作、投资融资等，以帮助他们更好地指导学生进行创新创业项目。

为了支持教师的职业发展，学校和教育管理部门应建立完善的激励机制，包括但不限于职称评审、工资激励、职业晋升机会等。通过这些激励措施，鼓励教师积极参与双创教育的实践和研究，不断提升自身的教学与研究水平。同时，为了促进教师的长期职业发展，学校应鼓励和支持教师参与行业交流、学术会议和研修活动，以便他们能够不断更新知识体系，拓宽视野。

引进行业专家参与教学是减少学校与企业之间差距的有效方法。通过邀请行业专家进入课堂，不仅能够为学生提供最前沿的行业知识和实践经验，还能够帮助教师了解行业最新趋势和企业需求。行业专家的参与，可以采取多种形式，如开设特别讲座、共同指导学生项目、提供实习机会等。这样的合作不仅能够丰富教学内容，还能够促进教师与行业之间的交流与合作，从而提升教师的职业技能和实践经验。

总结

通过本研究，我们发现将双创教育融入中职艺术设计教学能够显著提升学生的创新能力和创业精神，对学生的个人发展和职业生涯规划具有积极影响。中职艺术设计教育应进一步优化课程设置，加强师资力量建设，创建开放和包容的学习环境，以培养更多具有创新意识和创业能力的艺术设计人才，满足社会和经济发展的需求。

参考文献

- [1]王梦莎.双创教育在艺术设计专业课堂教学模式改革中的应用研究[J].东京文学,2020.
- [2]王梦莎.双创教育在艺术设计专业课堂教学模式改革中的应用研究[J].大观:论坛,2021(10):2.
- [3]姚远.“双创”教育和服装设计专业教育融合的教学改革与实践[J].西部皮革,2023,45(18):39-41.
- [4]王俊颖.基于“双创”人才培养模式的艺术设计专业课程教学改革探索[J].课程教育研究:学法教法研究,2021(20):2.
- [5]杨越茗.“双创”导向下艺术设计专业实践教学改革的探究[J].江西电力职业技术学院学报,2021.