

技工院校美术专业插画课程与文创产品设计实践的融合探索

鲍亚兵

深圳市携创高级技工学校, 广东 深圳 518000

DOI:10.61369/EDTR.2025090014

摘要 : 随着文化创意产业的快速发展, 市场对兼具艺术设计与工艺技术的复合型技能人才需求日益增长。当前技工院校美术专业的插画课程普遍存在创作场景单一、与产业需求脱节等问题, 而文创产品设计实践则面临视觉表达薄弱、创意转化率低的困境。本研究探索插画课程与文创产品设计实践的融合路径, 构建“以就业为导向、以项目为载体”的教学模式, 该模式通过课程内容重构、项目驱动教学、跨学科协作及多元评价等方式, 着力提升学生从创意构思、绘画技法到产品设计、打样落地的全流程职业能力。本研究不仅为技工院校艺术类专业的课程改革提供了可借鉴的实践范式, 也对服务区域文化经济发展与推动传统文化活态传承具有积极意义。

关键词 : 技工院校; 插画教学; 文创产品设计; 课程融合; 项目式教学; 职业能力

Exploration on the Integration of Illustration Courses and Cultural and Creative Product Design Practice in the Art Major of Technical Schools

Bao Yabing

Shenzhen Xiechuang Senior Technical School, Shenzhen, Guangdong 518000

Abstract : With the rapid development of the cultural and creative industries, there is a growing market demand for interdisciplinary talents who combine artistic design with technical skills. Currently, illustration courses in technical vocational colleges' art programs often suffer from monotonous creative scenarios and a disconnect from industry needs, while cultural and creative product design practices face challenges such as weak visual expression and low creative conversion rates. This study explores integrated approaches between illustration courses and cultural and creative product design practices, establishing an employment-oriented, project-based teaching model to enhance students' comprehensive vocational capabilities from painting techniques to product realization. The research provides a practical paradigm for curriculum reform in art-related programs at technical vocational colleges, while contributing to regional cultural-economic development and the revitalization of traditional culture.

Keywords : technical vocational colleges; illustration curriculum; cultural and creative product design; curriculum integration; project-oriented teaching; vocational competence

一、研究背景与意义

(一) 文化创意产业快速发展对复合型技能人才的需求

当前, 我国文化创意产业正从高速增长转向高质量发展, 其核心驱动力已转变为以“文化内核+视觉设计+产品载体”为一体的深度融合创新^[1]。这一转变催生了市场对复合型技能人才的迫切需求, 即要求人才不仅具备扎实的插画造型与视觉叙事能力, 更能精通将艺术创意转化为具备市场价值的实体产品的全流程技能。技工院校作为技能人才培养的主阵地, 必须主动回应这一产业升级带来的人才新需求。

(二) 技工院校美术专业人才培养的现状与挑战

面对产业需求, 当前技工院校美术专业的人才培养模式显露

出一定的滞后性。其挑战主要体现在: 一是课程体系割裂, 插画课程多侧重于纯艺术技法的训练, 与具体的产品应用场景脱节; 二是实践教学空泛, 文创产品设计教学往往停留在概念层面, 学生缺乏将图稿通过合适工艺进行打样、落地的实战经验^[2]。这种培养模式下的毕业生, 其技能结构难以匹配文创产业对“一专多能”复合型技术技能人才的要求。

(三) 本研究对课程改革、学生就业及文化传承的理论与实践意义

本研究探索插画课程与文创产品设计实践的融合, 具有三重意义: 在课程改革上, 它构建了“以项目为载体”的教学新范式; 在学生就业上, 它旨在培养学生的全流程职业能力, 有效提升其岗位适应性与就业竞争力; 在文化传承上, 该模式鼓励从地

作者简介: 鲍亚兵, 女, 湖北宜昌人, 本科, 研究方向: 数字媒体艺术、美术设计与制作, 插画设计的商业应用, AIGC商业应用。

域文化、非遗 IP 中汲取创作灵感，使教学过程成为传统文化“活态传承”的创新实践^[3]。

二、技工院校插画课程与文创产品设计的现状分析

(一) 当前技工院校的插画教学存在明显的封闭性，犹如一座“孤岛”

在教学内容上，过度偏重纯艺术技法的反复锤炼，如素描关系和色彩理论，产业对接不足，教学案例多停留在临摹与基础创作，较少引入真实商业项目，忽视了插画作为商业设计元素的根本属性^[4]。学生创作脱离具体的产品载体与市场需求，导致其作品虽有艺术性却缺乏应用价值，学生难以掌握市场导向的插画设计思维。

在教学成果上，学生的最终作业通常以纸面原稿或数字文件的形式提交，创作链条在“屏幕”或“画纸”上便戛然而止。这种模式割裂了插画与最终产品之间的联系，学生无法体验其设计经历材料、工艺转化后成为实物的完整过程。

在评价标准上，普遍以画面效果、技法纯熟度为主要衡量指标，而极少引入“市场适配性”“工艺可行性”与“用户吸引力”等核心维度。这使得教学评价与行业标准严重脱节。

(二) 与插画课程的封闭性相对应，文创产品设计实践则暴露出明显的“短板”

首先，视觉根基不牢。由于缺乏系统的、以产品为导向的插画训练，学生的视觉叙事与图形原创能力普遍不足，致使文创设计缺乏独特且强有力的视觉核心，流于平庸^[5]。

其次，创意转化受阻。学生的设计概念常因缺乏落地的插画表现而显得空泛无力，难以将文化元素或创意点子转化为具体、生动且具有市场吸引力的视觉形象与产品形态。

最后，技术认知缺失。学生对材料、工艺与成本等后端生产环节认知模糊，其设计往往停留在“效果图”层面，一旦投入打样生产，便容易出现色彩偏差、结构不适、成本超支等问题，导致“设计图很美，实物很丑”的尴尬局面^[6]。

(三) 问题的根源：课程体系的割裂与产业链链接的缺失

上述“孤岛”与“短板”现象，其根本原因在于课程体系的系统性割裂与产业链链接的实质性缺失。插画与文创设计被设置为两门独立的课程，缺乏跨课程的综合性项目来打通从“艺术表现”到“产品实现”的全流程^[7]。同时，教学闭环未能有效纳入市场需求、用户反馈与生产实践等关键环节，使得人才培养与产业链需求之间形成了断层。

三、融合路径构建，“以就业为导向、以项目为载体”的教学模式

(一) 教学模式的核心框架可概括为“一个导向，一个载体”

导向：以就业岗位能力为核心目标。

本模式彻底扭转以单一技能或作品为中心的传统思路，直接对标文创产业链中的“文创插画师”、“产品设计师”等核心岗位

的职业标准，来确立人才培养的最终规格^[8]。这意味着，课程设计的出发点不再是“教什么绘画技法”，而是“该岗位需要学生具备什么综合能力”。通过对岗位任务的深入分析，我们将所需的插画创作、产品规划、材料应用、市场洞察等能力进行解构与整合，形成清晰的能力清单，以此作为教学内容选择、项目设计及成果评价的根本依据，确保人才培养与产业需求无缝对接。

载体：以综合项目任务为驱动单元。

为实现上述能力目标，教学必须置于真实的工作情境中。我们以“区域旅游纪念品开发”“非遗 IP 衍生品设计”等真实或高仿真项目贯穿教学全程^[9]。这些项目不再是课后练习，而是组织一切教学活动的中心链条。在此载体下，学生学习插画是为了完成项目中的视觉叙事任务，研究材料工艺是为了解决产品打样的实际问题。知识、技能和素养通过在“做项目”、“解决真问题”的过程中被自然而然地建构起来，从而有效弥合了课堂与职场之间的鸿沟，使学习更具针对性和实战性。

(二) 为落实上述框架，设计了四条并行的实施路径

1. 重构模块化课程内容：从线性传授到能力整合

彻底打破《插画技法》与《文创产品设计》等课程的孤立壁垒，基于工作过程系统化原则^[10]，将所需知识与技能重组为三大递进模块：

创意表现模块：融合插画基础（角色、场景、构图）与文化调研、主题叙事能力，训练学生从文化源头生成有故事、有情感的视觉方案。

设计应用模块：融合高级插画风格（如国潮、扁平化）与用户分析、产品规划、材料学基础，重点培养学生将插画与具体产品载体（如文具、服饰）进行有机结合的能力。

产品实现模块：融合数字成品稿制作与印刷工艺、成本核算、打样跟进等知识，使学生掌握将设计图纸转化为合格实物的关键技术流程。

2. 推行三阶项目驱动教学：从纸上谈兵到实战落地

以一个完整的项目周期，引导学生经历从创意到商品的全过程：

插画创意阶段：学生需围绕既定项目主题（如“非遗 IP 衍生品”），进行系列化插画创作。本阶段核心评价标准不仅是艺术性，更在于其叙事性、系列化，以及图形与未来产品形态、风格的预设适配性。

设计转化阶段：在此阶段，定稿插画不再是终点，而是设计的“原材料”。学生需要将其应用于具体的产品载体，并深度考量不同材质（如金属、布料、陶瓷）的特性、印刷工艺的制约以及产品的结构功能，完成从“图”到“物”的设计深化。

实物转化阶段：此为本模式的关键环节。学生需亲手或协作跟进产品打样，直面色彩偏差、工艺不适、结构缺陷等真实问题。依据实物反馈对插画细节与产品结构进行优化迭代，从而深刻理解设计、工艺与成本之间的平衡，完成从“设计师”到“产品经理”思维的转变^[11]。

3. 建立跨学科协作机制：从单一作战到团队协同

模拟现代设计公司的工作模式，推动与工艺美术、数字媒

体、市场营销等相关专业的联动。在项目中后期，组建跨学科项目小组，由美术专业学生主导视觉设计与创意，工艺美术专业提供材料与工艺支持，数字媒体专业负责动态展示或交互设计，市场营销专业则进行用户定位与市场分析。通过这种协作，有效培养学生的沟通能力、团队精神与全局观念^[12]。

4. 深化校企合作内涵：从课堂闭环到产业闭环

超越传统的见习模式，通过引入企业导师参与项目评审、引入真实设计案例作为教学项目、建立校外实习基地等方式，将产业资源深度融入教学血脉^[13]。让学生有机会在真实项目中接受市场检验，其优秀设计方案更可被企业采纳并推向市场，从而真正体验从“设计案”到“销售品”的完整商业闭环，极大提升其职业成就感与就业竞争力。

四、反思、挑战与对策

（一）实践反思与经验总结

本教学模式的实践表明，其成功实施高度依赖于三个关键支撑：

“双师型”教师是核心：教师不仅需具备艺术理论素养，更需了解产品打样、成本与市场知识，方能有效指导学生完成全流程实践^[14]。

项目周期与学时的矛盾是常态：综合性项目难以在固定课时内完成，需打破传统课程的时间管理束缚。

教学资源是基础保障：实物打样环节依赖于专业的设备与充足的经费支持，否则实践将再度流于虚拟^[15]。

（二）面临的核心挑战

深化改革的阻力主要源于两方面：

教学管理僵化：传统的排课模式、学分认定与评价标准难以适应跨学科、长周期的项目化教学。

校企合作深度不足：建立互信互利、稳定输出的合作平台存

在难度，企业深度参与教学的长效机制尚未完全形成。

（三）为应对上述问题，提出以下四方面对策

师资强化：通过定期企业顶岗、联合项目研发，强化教师的产业实践能力，并组建跨专业教学团队，实现优势互补^[16]。

制度创新：推行“弹性学分制”或“项目学分”认定办法，为跨学期的大型项目提供制度保障，确保教学时间。

资源整合：建设集设计、打样、展示于一体的共享型“文创工坊”，集中管理高端设备与材料，提高资源利用效率。

评价改革：构建综合考核体系，将团队协作、过程迭代、市场反馈等纳入评价指标，全面衡量学生的综合职业能力^[17]。

五、结语

本研究通过系统构建“以就业为导向、以项目为载体”的教学模式，深入探索了技工院校美术专业插画课程与文创产品设计实践的融合路径。教学实践表明，该模式有效打破了传统课程间的壁垒，将插画的视觉表现力与文创产品的实用性有机结合，成功搭建了从艺术创作到产品落地的完整教学闭环。

这一融合模式不仅显著提升了学生的综合职业能力，使其在创意表达、技术实现和市场认知等方面得到全面发展，更重要的是为技工院校艺术类专业的人才培养提供了新思路。通过将区域文化资源转化为教学项目，使教学过程同时成为文化传承创新的实践过程，实现了教育价值与社会价值的统一。

尽管在实施过程中仍面临师资队伍建设、教学资源保障等挑战，但本研究展现出的教学成效充分证明了其推广价值。展望未来，这一模式可进一步拓展至更广泛的设计专业领域，为构建具有特色的技工教育艺术人才培养体系提供有益参考，从而更好地服务于文化创意产业高质量发展需求。

参考文献

- [1]王建国.文化创意产业背景下职业教育课程改革研究[J].中国职业技术教育,2021(28):45-50.
- [2]李晓红,张伟.基于OBE理念的艺术设计专业课程体系构建研究[J].装饰,2020(5):132-134.
- [3]赵明.产教融合视域下文创产品设计人才培养模式探索[J].美术大观,2021(12):156-158.
- [4]刘畅.商业插画在文创产品中的应用研究[J].包装工程,2022,43(10):328-332.
- [5]陈晓峰.文创产品设计的市场转化研究[J].包装工程,2020,41(14):245-250.
- [6]孙伟.产品设计打样与生产实务[M].北京:中国轻工业出版社,2019:78-82.
- [7]林振华.基于工作过程系统化的课程开发研究[J].中国职业技术教育,2022(11):72-77.
- [8]黄静.职业教育岗位能力模型构建研究[J].职业技术教育,2021,42(20):45-49.
- [9]周雨竹.项目式教学在艺术设计专业中的实践与应用[J].艺术教育,2022(8):156-159.
- [10]徐敏.工作过程系统化课程开发模式研究[J].中国职业技术教育,2020(15):65-69.
- [11]王志刚.“双师型”教师队伍建设研究[J].职业技术教育,2021,42(15):58-62.
- [12]吴丹.跨学科团队协作在设计教育中的实践研究[J].设计,2021,34(7):112-115.
- [13]郑小龙.深化校企合作创新人才培养模式研究[J].中国高校科技,2022(4):88-91.
- [14]杨晓东.职业院校“双师型”教师专业发展路径研究[J].教育研究,2020,41(3):125-130.
- [15]高敏.艺术设计实验室建设与资源共享研究[J].实验室研究与探索,2021,40(6):231-234.
- [16]赵磊.职业院校教师企业实践模式研究[J].中国职业技术教育,2022(18):75-79.
- [17]刘洋.基于综合职业能力的评价体系构建研究[J].教育发展研究,2021,41(11):56-61.