

基于新文科的艺术硕士 服装设计专业创新创业研究与实践探索

陈燕琳

清华大学

编者按 教育部从 2014 年开始实施产学研合作协同育人项目，以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革，实现高校人才培养与企业发展合作共赢。《数字经济与数字教育》杂志推出产学研合作协同育人项目专栏，本期邀请清华大学陈燕琳副教授撰文，分享优秀成果、典型做法和成功经验。

摘要 深入实施产学研合作协同育人项目，深化产教融合、校企合作，促进当代服装艺术设计人才改革与创新。本文通过对服装品牌产品设计课程教学初步探索和尝试，形成了一套基于创新创业思维的新教学设计模式，即以能力培养为导向、以项目制为核心、以多学科交叉融合为手段，形成了以课程教学服务项目、项目实践深化教学的双创教育模式。用创新设计带动服装品牌行业的可持续发展，为企业提供满足未来时尚消费市场个性化和特色化需求的设计人才。该对艺术硕士服装专业研究生就业发展具有指导意义，为学生未来进入时尚行业创新创业打下坚实基础。

关键词 创新创业 产学研合作协同育人 艺术硕士服装设计专业 企业项目制

DOI <https://doi.org/10.6914/dede.010103>

数字经济与数字教育 *Digital economy and digital education* ISSN ****-**** (print), ISSN ****-**** (online), 第 1 卷第 1 期, 2024 年 3 月出版, Email: wtocom@gmail.com。

习近平总书记强调：“创新是社会进步的灵魂，创业是推动经济社会发展、改善民生的重要途径。青年学生富有想象力和创造力，是创新创业的有生力量。”^[1] 2020 年 11 月 3 日，教育部新文科建设工作组在中华文化重要发祥地山东召开新文科建设工作会议，研究新时代中国高等文科教育创新发展举措，发布了《新文科建设宣言》，对新文科建设作出了全面部署。为应对新时代哲学社会科学发展的新要求，文科相关学界就新文科的新理念、新内涵、新目标、新任务进行持续且深入的研究，新文科的建设发展呈现出一片全新态势^[2]。

创新创业教育是实现新文科建设目标的重要路径之一。为配合未来教育的建设目标，推进学校教育教学改革和发展，教育部高等教育司组织有关企业支持高校共同开展产学研合作协同育人项目。在这样的背景下，结合当前服装行业发展趋势，如何推进服装设计教育新变革，以培养创新创业能力为目标、满足品牌企业用人需求的复合型服装设计人才，已成为国内服装设计院校关注和思考的新方向。

本文基于清华大学深圳国际研究生院服装艺术硕士开展的产学研合作协同育人项目研究，以服装设计专业艺术硕士为对象，根据“通识教育 + 专业教育 + 个性教育 + 创新创业教育”的新文科人才培养理念，打造服装设计艺术硕士复合式应用型设计人才培养目标，构建适于创新创业培养目标的服装设计艺术硕士专业课程体系和评价标准，从现状分析、价值意识、实施策略以及课程教学探索相关成果等方面，兼顾理论与实践相结合，探讨政、校、企多方联动的协同合作创新创业生态环境，全面推进服装艺术硕士专业课程体系综合改革。

一、当前艺术硕士服装设计专业创新创业教育的现状

服装设计专业是传统设计专业之一，在长期教育培养过程中，逐渐形成一套服装设计人才培养模式。这种模式以培养学生的设计技能和创作能力为主导，主要注重服装设计专业知识结构和艺术审美教育，忽视培养学生职业需求的实践动手能力和解决问题能力等素质。当今时尚行业消费模式日新月异，时尚企业对人才提出新需求，这造成服装企业亟需设计人才短缺；而服装设计专业大量学生就业困难等出现供需不对等的局面，导致近几年教育部连续撤销一些学校的服装设计专业，国内传统服装设计人才培养模式已经面临巨大的挑战。目前高校服装设计专业创新创业教育存在的问题如下：

1. 创新创业教育课程体系建设不完善

目前，在艺术硕士服装设计培养课程建设中，创新创业教育课程设置和内容相对薄弱。创新创业涉及多个领域，包括时尚市场营销、时尚商业模式设计、时尚品牌管理等，但这些方面的知识和技能在课程中可能没有得到充分覆盖。同时，在创新创业教育与传统服装设计教育之间，可能存在一定的脱节。传统教育更注重艺术创作表达，而创新创业教育更注重时尚商业和消费市场导向。因此，如何在两者之间找到平衡，使学生既能够拥有创新的设计能力，又能具备时尚商业思维和创业能力，是一个亟需解决的问题。

2. 缺乏企业真实的实践项目

创新创业教育以项目任务为目标进行课程教学，需要学生参与实际项目，进行实践活动。但由于一些学校所处城市的时尚产业薄弱，学校与企业对接少，课程建设缺乏充分的实践机会等因素，导致学生设计创意言之无物，缺乏与服装行业合作的机会，无法真正将

所学知识应用于服装品牌企业的项目中，限制了学生创新创业能力培养。

3. 缺乏校企共同指导的师资团队

由于服装设计专业部分教师仍然延续传统的教学理念和授课方式，并且也缺乏与时尚市场和企业的紧密联系，普遍缺乏创业知识与创业实践经验，直接影响学生形成创新创业思维并进行创新创业实践。同时，由于与企业对接不足，缺乏具有丰富经验的行业导师和创业导师指导和支持，学生在创新创业过程中可能面临更多挑战，难以获取实际的行业资源和经验。

4. 缺乏创新创业教育综合评估体系

目前，传统的学术评估方法可能无法全面评价学生的创新创业能力，创新创业教育评估体系相对不完善。因此，需要与服装企业协作，建立一个针对服装设计专业的综合评估体系，包括项目成果、设计创新、品牌运营、市场反馈、商业价值等多个方面的考量，以全面评估服装设计专业学生的创新创业能力和水平。

二、创新创业教育对艺术硕士服装设计专业人才培养的价值

1. 培养创新能力

创新是推动传统服饰行业转型升级的重要动力。通过创新创业教育，可以培养服装设计专业学生的创新思维和创造力，从而能够形成独特的设计理念，设计创新的时尚服装产品。

2. 增强市场竞争意识

创新创业教育使学生了解时尚商业市场需求和趋势，掌握时尚行业商业运营基本知识、思维和方法，能够将自己的创新作品设计与品牌消费市场需求相结合。这样的综合能力增强学生在激烈时尚商业市场中的竞争力，实现自己的设计理念和商业品牌目标。

3. 培养创业精神

创新创业教育鼓励学生具备创业精神和创业能力。鼓励学生思考商业模式、品牌管理、市场推广等方面的问题，并培养其自主创业能力，成为具有商业眼光和市场洞察力的服装设计师。

4. 促进行业发展

创新创业教育培养出一批有创新精神和创业能力的人才，能够推动时尚和艺术行业的发展和变革。他们可能通过自己的创业公司或创新设计作品，引领行业发展方向，带动整个行业的创新和进步。

5. 实践与理论结合

创新创业教育将实践与理论相结合，使学生能够将所学知识应用于企业实际项目。通过参与实践活动，学生能够更好地理解时尚市场需求、服装产品开发和营销策略，并将其

运用到自己的服装产品设计企划项目实践。

总的来说,创新创业教育为艺术硕士服装设计专业学生提供了更广阔的发展机会和职业出路。创新创业教育不仅培养学生的创新能力和创业精神,还使他们更加适应当今快速变化的时尚市场环境,从而实现个人职业生涯和服装品牌行业的可持续发展。

三、艺术硕士服装设计专业创新创业与实践的实施路径

基于目前国内服装行业转型升级发展迅猛态势,通过定性与定量方法,调研和分析服装企业对服装设计人才的新需求,提出服装设计艺术硕士人才培养的新目标。从行业实际出发,与服装企业深度合作,共同设立培养具有开创型创新思维与意识和创业素质与能力的人才目标,共同制定有效的服装设计艺术硕士人才培养方案,建构相应的课程体系,搭建多方协同平台,形成“政、校、企”协同育人机制,打造服装设计艺术硕士人才创新创业的生态环境,为培养具有创新意识、创业精神的复合型服装设计艺术硕士人才打下基础。

1. 搭建以创新创业为核心的政府、学校与企业等协同合作机制,保障人才共育的实施

服装艺术硕士的创新创业教育是一项校内外多部门协同、跨专业融合、社会多元主体参与的系统工程。搭建开放协同平台,鼓励多方参与,吸引社会优质资源参与创新创业人才培养。^[3]比如,为进一步深化产教融合,一方面政府部门发挥主导和协调角色作用,为服装企业与学校合作牵线搭桥,推动校企合作发展,实现双方利益共赢的目标;另一方面学校采用“走出去、请进来”的主观意识和策略,积极主动与服装品牌企业开展合作,引入企业项目融入到课程教学。同时,邀请资深时尚产业链中不同领域专家参与到全方位的专业建设中;鼓励服装品牌企业以兼职导师、研发费补助、面料提供、商业市场等资源参与高校服装艺术硕士创新创业教育,助力校企协同育人、互赢互助,不断提升高校服装艺术硕士创新创业水平。

2. 建立以培养学生创新创业能力为核心的服装设计专业课程体系

服装艺术硕士课程教学是人才培养的基础,因此把创新创业意识和能力的培养融入服装艺术硕士课程体系改革中,以创新思维和创业能力为核心,树立课程观,确立课程目标,设置课程内容,组织课程结构和多样的课程活动方式,让创新创业教育融入到服装艺术硕士专业课程教学。同时,开设针对服装设计专业和行业的创新创业必修课程,让学生全面了解创新创业的思想原理和方法,使得创新创业更加落实到位,更有针对性。同时,开展课外实践活动,锻炼学生的创业技能,激发学生创业热忱。因此,在艺术硕士服装设计课程体系改革中,树立以创新创业为目标的指导思想,以学生为主体,以产业需求导向,以跨界思维为突破,把专业课程教学、实践教学以及相关教学活动与创新创业教育有机整体融合;以企业项目或大赛为驱动,做到课程目标与企业项目需求一致,课堂教学内容与完成企业项目设计需求一致,课堂实践训练与企业设计师工作内容一致,课程作业与企业项

目产品一致，真正从理论、实践、应用三个维度，打造校企联合培养人才无缝合作特色课程教学模式；坚持以赛促学、以赛促教、创新创业、赛创共赢，激发服装艺术硕士学生的自主创新和创业动力，在实践参与中提升思维高度和能力强度。

3. 建立校内外相结合的双导师制课程教师队伍

建立双导师专业教师团队，学校专业教师、企业资深设计与管理者和创业专家共同担任导师。既能在课堂上学习专业课程创新思维理念和方法，激发创造力，又能在课程实践过程中得到具有丰富市场经验的企业导师指导，提前了解服装企业设计师的工作内容和流程，体验工作氛围，锻炼实践能力，为未来创业打下基础。

4. 建立促进学生创新创业能力的校企共同参与课程评价体系

服装艺术硕士人才培养目标是为社会和服装企业服务，社会尤其是企业的评价对人才培养起着至关重要的作用，是评估教学质量的关键因素之一。因此，首先与服装品牌企业共同拟定课程教学评价目标、课程教学评价原则、课程教学评价方法等具体内容。其次，改革各专业课程的教学评分制度，实行以校企双导师为核心，并邀请行业和学术届的专家共同参与课程教学评价体系，以多维度的视角全面的对课程教学质量和学生能力进行评价。

5. 促进对校企合作的优秀作品进行孵化，使校企项目成果能够真正变成创业成果

积极向合作企业推荐服装艺术硕士优秀课程项目方案，促进学生项目作品对接、落地转化、提高市场成功率。真正将学生设计创意、设计创新与创业的梦想变成现实。

四、项目研究成果展示

在教育部指导下，清华大学深圳国际研究生院服装专业艺术硕士与开来科技（深圳）有限公司合作，联合深圳影儿时尚集团，展开产学合作协同育人项目研究探索。以服装品牌产品设计课程为研究案例，该课程是服装和染织两个设计专业的研究生均修的专业课程，共 32 学时。该课程在创新创业教育的理念指导下，从产品的定位、设计、管理、传播和营销等方面构建品牌产品设计的系统思维和方法，培养学生从产业链的维度思考品牌服装产品设计的本质，研究服装品牌产品设计原理和方法论，探索创新创业与设计创意之间的互助与平衡关系。在 2 年的产学研项目探索下，坚持以项目式教学模式，把深圳影儿企业下一季服装产品研发项目引入到实践课程，最终为企业提交产品设计企划方案 12 套、服装款式设计约 100 套、样衣 12 套，部分产品设计被企业采纳投入生产，学生部分作品参加意大利米兰中意设计展、中国深圳国际时装周等，部分学生设计作品获得中国深圳旗袍创新设计银奖、中国年轻设计师创业大赛等奖项。这门课程打破传统教学模式，优化教学设计，不仅让学生了解了品牌服装产品设计，认识到迭代创新的设计价值，同时与深度市场接轨，提高商业和消费者的洞察力，积累设计实践经验，培养创业意识，为未来的职业发展提供核心竞争力。最终，做到学以致用、理论与实践紧密结合，实现服装艺术硕士人才培养目

标，为今后成为一名优秀品牌服装设计师、设计总监和创建独立原创设计师品牌打下坚实的基础。

1. 理论教学

通过系统的理论学习，把专业知识讲授、课堂自由讨论和创新创业素质拓展相结合进行教学设计，旨在让学生深入了解服装品牌产品设计的原理和方法。这样的学习过程有助于学生认识到服装产品设计是一个综合性的创造过程，涉及到多个方面的因素。首先，要与消费需求和品牌 DNA 相匹配，即要确保产品设计符合目标消费者的需求，并与品牌的独特特性保持一致。其次，要考虑产品设计与商业市场的匹配性，确保产品具有商业竞争力，并能在市场中脱颖而出。此外，营销传播的颜值和卖点精准也至关重要。产品设计要能够吸引目标消费者的注意力，并能准确传达产品的卖点和独特之处。最后，选择合适的面料和工艺版型也是不可忽视的因素，这直接影响着产品的质量和舒适度，也与设计的整体效果密切相关。同时，还邀请企业商品总监、市场总监以及独立设计师结合课程进行系列讲座，提高学生对服装行业的认知。总之，通过系统的学习，学生将能够全面了解服装产品设计的各个方面，并能够更加准确地进行产品设计和创新，加强学生“设计+产业”的思维意识，提高职业设计实践能力。

2. 实践教学

该课程项目实践教学与深圳影儿时尚集团合作，从创新创业的视角出发，把项目作为实践作业，组成校企共建导师组和评审机制，学生以品牌设计师的角色进行课程实践和项目研究。实践项目以未来时尚可持续发展为理念、以品牌消费群体为对象、以迭代创新设计为驱动，应用部分库存面料，让库存面料重新焕发新生命、产生新价值。将 15 名学生分为 6 个小组，各组对应影儿旗下 6 个品牌，每个小组学生通过市场调研，了解消费群体，确定品牌风格和调性，并以此为基础开展产品设计项目。学生分工合作，调研企业和市场，找流行和趋势，进行试验和制作，同时不断进行头脑风暴形式的讨论，反复分析，精心组合挑选最佳构思方案。在校企导师耐心指导下，在助教教学协调安排下，各小组产品设计项目方案逐渐深化和完善，学生在实践过程中提升品牌商业思维和设计水平。

五、总结：项目研究成果展示

通过产学合作协同育人项目研究，对服装品牌产品设计课程的教学进行初步探索和尝试，形成了一套基于创新创业思维的新教学设计模式。该模式旨在强化以点带面的方式，打造特色示范课程，并全面改革艺术硕士服装设计专业的教学培养计划。以能力培养为导向，以多学科交叉为手段，形成了以课程教学为服务项目、项目实践深化课程教学的双创方向的教育模式。通过双创方向的教育模式，用创新设计带动服装品牌行业的可持续发展，满足未来时尚消费市场个性化和特色化需求。同时，对于艺术硕士研究生就业发展具有指导

意义，为学生未来进入到时尚行业创新创业打下坚实基础。

编辑：王小冬

基金项目 教育部产学合作协同育人项目：艺硕服装设计专业创新创业课程体系研究与实践探索（项目编号 202102321032），合作企业开来科技（深圳）有限公司。

作者简介 陈燕琳，女，博士，清华大学深圳国际研究生院副教授，硕士生导师，研究方向：服装创意设计 & 跨界艺术设计研究、传统手工艺可持续发展与再创研究，涉及领域包括服装、服饰、纤维艺术、软装陈设艺术等。E-mail: chen.yanlin@sz.tsinghua.edu.cn。陈燕琳副教授清华大学网页<http://www.fiesta.tsinghua.edu.cn/cn/pi/3/27>。

文章记录 收文：2024 年 2 月 3 日；修改：2024 年 2 月 3 日；发表：2024 年 2 月 28 日。

引用本文 陈燕琳. 基于新文科的艺术硕士服装设计专业创新创业研究与实践探索 [J]. 数字经济与数字教育, 2024,6(1):20-27, <https://doi.org/10.6914/dede.010101>。

参考文献

- [1] 习近平. 习近平致 2013 年全球创业周中国站活动组委会的贺信 [N]. 人民日报, 2013-11-09(01), <http://cpc.people.com.cn/n/2013/1109/c64094-23485246.html>
- [2] 郭春方. 新文科建设背景下艺术人才培养创新与实践的思考 [J]. 艺术教育.2020,(12).18-20.
- [3] 吕京, 张海东. 大力推进高校创新创业教育 [N]. 人民日报, 2020-04-16(09), <http://opinion.people.com.cn/n1/2020/0416/c1003-31675209.html>

Research and practical exploration on innovation and entrepreneurship in Master of Arts in Fashion Design major based on new liberal arts

Yanlin CHEN

Tsinghua University

Abstract Deeply implement industry-university cooperation collaborative education projects, deepen the integration of industry and education, and school-enterprise cooperation, and promote the reform and innovation of contemporary fashion master's degree design talents. Through preliminary exploration and attempts at teaching clothing brand product design courses, this paper has formed a new teaching design model based on innovative and entrepreneurial thinking, that is, ability training as the orientation, project system as the core, and multi-disciplinary intersection as the means. It is an education model in the direction of mass entrepreneurship and innovation through

curriculum teaching service projects and project practice to deepen teaching. Use innovative design to drive the sustainable development of the clothing brand industry and provide enterprises with design talents that meet the personalized and characteristic needs of the future fashion consumer market. At the same time, it has guiding significance for the employment development of post-graduate students majoring in the Master of Arts in Fashion, laying a solid foundation for students to enter the field of innovation and entrepreneurship in the fashion industry in the future.

Keywords Innovation and entrepreneurship, industry-university cooperation and collaborative education, Master of Arts in Fashion Design, enterprise project system

Cite This Article Yanlin CHEN. Research and practical exploration on innovation and entrepreneurship in Master of Arts in Fashion Design major based on new liberal arts[J]. Digital economy and digital education, 2024, 1(1): 20-27, <https://doi.org/10.6914/dede.010103>

©The Author(s) and Creative Publishing Co., Limited. Digital economy and digital education, ISSN ****-****(print), ISSN ****-****(online), DOI 10.6914, Volume 6 Issue 1, published on 28 February 2024, by Creative Publishing Co., Limited, <http://www.ssci.cc/index.php/dede>, Email: wtocom@gmail.com.