

揭阳职业技术学院

艺术与体育系 教案

(2024-2025 学年第一学期)

专业 艺术设计

班级 艺术设计 231/自主 231/三加 231

课程 职业与企业公共能力

学时 108

任课教师 曾晨浩、李美莲

第一章：职业规划与自我认知

课程主要内容：

一、艺术设计行业概述

- 1、艺术设计行业的定义与范畴
- 2、行业现状与发展趋势
- 3、艺术设计领域的职业类型与岗位需求

二、职业规划的重要性与步骤

- 1、职业规划对个人职业发展的意义
- 2、职业规划的基本步骤：自我认知、环境分析、目标设定、计划制定、执行与调整

三、自我评估与职业兴趣探索

- 1、自我评估的方法：SWOT 分析、兴趣测试等
- 2、职业兴趣探索的途径：实习、兼职、职业讲座、网络资源利用
- 3、如何将个人兴趣与职业选择相结合

四、设定职业目标与行动计划

- 1、SMART 原则在职业目标设定中的应用
- 2、短期、中期、长期职业目标的设定方法
- 3、制定实现职业目标的行动计划，包括时间规划、资源需求、执行步骤等

课程目的：

课程思政：在课程中加入中华优秀传统文化教育，有助于传承和弘扬中华优秀传统文化，增强学生的文化自信和民族自豪感。

- 一、使学生了解艺术设计行业的基本情况与未来趋势。
- 二、引导学生认识到职业规划的重要性，并掌握职业规划的基本步骤。
- 三、帮助学生通过自我评估与职业兴趣探索，明确个人职业方向。
- 四、指导学生设定合理的职业目标，并制定有效的行动计划。

课程重难点：

重点：艺术设计行业概述、职业规划的步骤、自我评估与职业兴趣探索的方法、职业目标与行动计划的设定。

难点：如何将个人兴趣与职业选择相结合，以及如何制定具有可行性的行动计划。

教学方法与手段：

讲授法：通过教师讲解，介绍艺术设计行业概况、职业规划理论等基础知识。

讨论法：组织学生分组讨论，分享个人职业规划的的想法与困惑，促进思维碰撞。

案例分析法：选取艺术设计领域的成功案例，分析职业规划对其成功的影响，为学生提供参考。

自我评估工具：引导学生使用 SWOT 分析、兴趣测试等工具进行自我评估。

模拟演练：通过模拟职业规划场景，让学生实践职业目标设定与行动计划制定的过程。

课程反馈：

一、即时反馈：在课堂讨论、案例分析等环节，鼓励学生积极发言，教师及时给予反馈，纠正错误认识，引导正确思考。

二、作业与练习：布置相关作业，如自我评估报告、职业目标设定表、行动计划书等，要求学生课后完成并提交。教师批阅后，针对共性问题进行课堂讲解，个性问题给予个别指导。

三、课程评价：通过课堂表现、作业完成情况、小组讨论参与度等多维度对学生进行评价，确保评价的全面性和公正性。同时，鼓励学生之间互评，促进相互学习和提高。

四、持续改进：根据学生的反馈与教学效果评估，及时调整教学内容与方法，确保课程质量持续提升。

第二章：创意思维与审美能力

课程主要内容：

一、创意思维的概念与培养方法

- 1、创意思维的定义与重要性
- 2、创意思维的主要特征：原创性、灵活性、深度加工等
- 3、培养创意思维的方法：头脑风暴、逆向思维、跨界融合、持续学习等

二、审美能力的提升途径

- 1、审美能力的定义及其在设计中的作用
- 2、提升审美能力的途径：艺术鉴赏、美学理论学习、实践创作、多元文化体验等

三、设计灵感来源与捕捉技巧

- 1、设计灵感的多样性来源：自然、文化、科技、生活等
- 2、捕捉灵感的技巧：保持敏感、记录灵感、深入思考、适时放松等

案例分析：优秀设计作品的创意解析

- 1、选取一到两个具有代表性的优秀设计作品
- 2、分析作品的创意点、设计理念、表现形式等
- 3、探讨设计师如何运用创意思维和审美能力创作出独特而富有感染力的作品

课程目的：

课程思政：在课程中加入职业道德教育教育，引导学生树立正确的职业观念，培养良好的职业道德素养，提高学生的职业素养和综合能力。

- 一、使学生理解创意思维的概念，掌握培养创意思维的方法。
- 二、提升学生的审美能力，学会从多角度欣赏和评价设计作品。
- 三、引导学生发现并捕捉设计灵感，为未来的设计工作打下坚实基础。

课程重难点：

重点：创意思维的概念与培养方法、审美能力的提升途径、设计灵感来源与捕捉技巧。

难点：如何在实际创作中灵活运用创意思维和审美能力，以及如何有效地捕捉并转化设计灵感。

教学方法与手段：

讲授法：系统介绍创意思维与审美能力的理论知识。

案例分析：通过具体的设计作品案例，深入分析创意与审美的运用。

小组讨论：分组讨论案例中的创意点，促进学生之间的交流与合作。

实践操作：引导学生尝试运用所学方法进行创意思维训练和审美能力提升练习。

思维导图：利用思维导图工具帮助学生整理创意思路和审美观点。

课程反馈：

一、即时反馈：在课堂讨论和案例分析过程中，教师及时给予反馈，鼓励学生提出问题和见解。

二、作业与练习：布置相关作业，如创意构思练习、审美鉴赏报告等，要求学生结合所学进行实践。

三、同伴评价：鼓励小组内成员相互评价作业，促进相互学习和启发。

四、教师评价：综合课堂表现、作业完成情况等因素，给予学生全面、客观的评价。

五、持续改进：根据学生的反馈和教学效果评估，不断调整和优化教学内容与方法，确保课程质量持续提升。

第三章：团队协作与沟通技巧

课程主要内容：

一、团队角色与协作原则

- 1、介绍团队中常见的角色类型（如领导者、执行者、创新者等）
- 2、阐述团队协作的基本原则：信任、尊重、责任共担、互补优势等

二、高效沟通技巧

- 1、讲解有效沟通的基本要素：清晰表达、积极倾听、非言语沟通等
- 2、分享高效沟通技巧：开放式提问、积极反馈、情绪管理等

三、冲突解决

- 1、分析团队冲突的类型及成因
- 2、介绍冲突解决的策略：合作、妥协、竞争、回避、适应等
- 3、强调建设性冲突对团队发展的积极作用

四、跨文化背景下的团队协作

- 1、讨论文化差异对团队协作的影响
- 2、提供跨文化沟通的技巧与策略：尊重差异、增强文化敏感性、建立共同语言等

五、团队协作设计任务

- 1、设计一个具体的团队协作任务，模拟真实工作场景
- 2、强调任务中的协作要点与沟通技巧应用

六、小组实践

- 1、组织学生分组进行团队协作，完成设计任务的实践
- 2、引导学生通过团队协作与沟通技巧完成任务

课程目的：

课程思政：在课程中加入国情元素教育，加深学生对中国国情的了解和认识，提高他们的民族自豪感和爱国情怀，使他们深入了解国家发展的基础、现状和前景，有利于推动学生就业。

- 1、使学生理解团队角色与协作原则，提升团队协作能力。
- 2、掌握高效沟通技巧，提高沟通效率与质量。
- 3、学会冲突解决的方法，促进团队和谐与发展。
- 4、增强跨文化沟通意识，适应全球化工作环境。
- 5、通过实践，将团队协作与沟通技巧应用于实际设计任务中。

课程重难点：

重点：团队角色与协作原则的理解、高效沟通技巧的掌握、跨文化沟通策略的应用。

难点：冲突解决策略的选择与实施、团队协作设计任务中的沟通与协调。

教学方法与手段：

讲授法：系统介绍团队协作与沟通技巧的理论知识。

案例分析：通过实际案例，分析团队协作中的成功与失败因素。

角色扮演：模拟团队协作场景，让学生扮演不同角色，体验团队协作过程。

小组讨论：分组讨论团队协作中的问题与解决方案，促进学生之间的交流与合作。

小组实践：组织学生进行团队协作设计任务的小组实践，将理论知识应用于实际。

反思总结：引导学生对小组实践进行反思总结，提炼经验教训。

课程反馈：

一、即时反馈：在小组实践和小组讨论过程中，教师及时给予反馈，指导学生改进团队协作与沟通技巧。

二、同伴评价：鼓励小组内成员相互评价团队协作表现，促进相互学习与成长。

三、任务评价：根据团队协作设计任务的完成情况，给予学生客观、全面的评价。

四、自我反思：要求学生撰写自我反思报告，总结学习收获与不足。

五、持续改进：根据学生的反馈和教学效果评估，不断调整和优化教学内容与方法，确保课程质量持续提升。

第四章：设计项目管理

课程主要内容：

一、设计项目管理基础

- 1、定义设计项目的概念与重要性
- 2、介绍设计项目的核心要素：范围、时间、成本、质量、风险
- 3、阐述设计项目的基本流程：启动、规划、执行、监控、收尾

二、时间管理与优先级设定

- 1、分析时间管理在设计项目中的关键性
- 2、介绍时间管理工具与技术：甘特图、任务分解结构（WBS）、里程碑设置
- 3、讲解如何根据项目需求设定任务优先级，确保关键路径的顺利推进

三、预算控制与成本控制

- 1、阐述预算制定的原则与方法
- 2、介绍成本估算与预算分配的技巧
- 3、分析成本控制策略，包括变更管理、资源优化与节约措施

四、质量监控与风险管理

- 1、定义设计项目的质量标准与监控方法
- 2、讲解质量审核与持续改进的流程
- 3、分析设计项目中可能遇到的风险类型
- 4、介绍风险评估、应对策略与监控机制

课程目的：

课程思政：在课程中加入责任元素教育，培养学生的责任意识和责任担当，使他们具备中国特色社会主义事业为国家、为人民、为社会、为他人负责的意识。

- 1、使学生掌握设计项目管理的基本概念、流程与要素。
- 2、培养学生的时间管理能力，学会设定任务优先级以确保项目进度。

- 3、使学生了解预算制定与成本控制的方法，掌握资源优化的技巧。
- 4、增强学生的质量意识，掌握质量监控与持续改进的方法。
- 5、帮助学生识别、评估与应对设计项目中的风险，提升风险管理能力。

课程重难点：

重点：设计项目的核心要素与流程、时间管理与优先级设定、预算控制与成本控制策略、质量监控与风险管理方法。

难点：如何根据项目实际情况灵活应用时间管理工具与技术、如何制定科学合理的预算并有效控制成本、如何在保证质量的前提下有效管理风险。

教学方法与手段：

讲授法：系统介绍设计项目管理的基础知识与理论框架。

案例分析：通过实际案例分析，加深学生对项目管理要素与流程的理解。

小组讨论：分组讨论时间管理、预算控制、质量监控与风险管理中的具体问题，促进学生之间的交流与合作。

模拟演练：模拟设计项目管理场景，让学生实践时间规划、预算编制、风险评估等技能。

角色扮演：在项目模拟中分配不同角色，如项目经理、财务主管、质量专员等，以增强学生的角色意识与责任感。

课程反馈：

一、即时反馈：在小组讨论与模拟演练过程中，教师及时给予反馈，指导学生改进项目管理方法。

二、同伴评价：鼓励小组成员相互评价在项目管理中的表现，促进相互学习与借鉴。

三、项目评审：对项目模拟的最终成果进行评审，从时间、成本、质量、风险等方面进行全面评估。

四、自我反思：要求学生撰写自我反思报告，总结在学习项目管理过程中的收获与不足。

五、持续改进：根据学生的反馈和教学效果评估，不断调整和优化教学内容与方法，确保课程质量持续提升。

第五章：商务沟通与提案能力

课程主要内容：

一、商务沟通的基本原则与技巧

- 1、阐述商务沟通的重要性及其与日常沟通的区别
- 2、介绍商务沟通的基本原则：清晰、准确、尊重、专业
- 3、讲解商务沟通中的有效技巧：倾听、表达、非言语沟通、情绪管理等

二、设计提案的撰写与展示

- 1、分析设计提案的目的与结构
- 2、讲解撰写设计提案的要点：客户需求分析、解决方案阐述、预期成果展示、成本预算等
- 3、介绍设计提案的展示技巧：PPT制作、演讲技巧、互动环节设计等

三、谈判策略与技巧

- 1、定义商务谈判的概念与目的
- 2、讲解谈判前的准备工作：信息收集、目标设定、底线明确
- 3、介绍谈判中的策略与技巧：开场策略、让步策略、僵局处理、达成协议等

四、模拟演练：设计提案与谈判

- 1、设计一个模拟场景，让学生分组进行设计方案的撰写与展示
- 2、随后进行模拟谈判，让学生实践谈判策略与技巧

课程目的：

课程思政：在课程中加入人文元素教育，加深学生对人文精神和人文价值的理解和认识，提升他们的文化修养和人文关怀，实现人类社会的和谐与进步。

- 1、使学生掌握商务沟通的基本原则与技巧，提升商务沟通能力。
- 2、培养学生设计提案撰写与展示能力，使其能够清晰、专业地呈现设计方案。
- 3、帮助学生了解谈判的基本流程与策略，掌握有效的谈判技巧。

4、通过模拟演练，让学生将所学知识应用于实践，提升综合应用能力。

课程重难点：

重点：商务沟通的基本原则与技巧、设计提案的撰写与展示要点、谈判策略与技巧。

难点：如何在商务沟通中灵活运用技巧以达成目标、如何撰写具有说服力的设计提案、如何在谈判中保持冷静并有效应对各种情况。

教学方法与手段：

讲授法：系统介绍商务沟通、设计提案撰写与展示、谈判策略与技巧的理论知识。

案例分析：通过实际案例分析，加深学生对商务沟通、提案撰写与谈判策略的理解。

小组讨论：分组讨论商务沟通中的常见问题、设计提案的改进建议、谈判策略的选择等。

模拟演练：设计模拟场景，让学生分组进行设计提案的撰写、展示与谈判，实践所学知识。

角色扮演：在模拟演练中分配不同角色，如提案人、客户、谈判代表等，以增强学生的角色意识与实战能力。

课程反馈：

一、即时反馈：在模拟演练过程中，教师及时给予反馈，指出学生的优点与不足，并提供改进建议。

二、同伴评价：鼓励小组内成员相互评价在模拟演练中的表现，促进相互学习与借鉴。

三、自我反思：要求学生撰写自我反思报告，总结在商务沟通、提案撰写与谈判中的收获与不足。

四、教师总结：教师对整个模拟演练过程进行总结，提炼出共性问题与成功经验，为后续教学提供参考。

五、持续改进：根据学生的反馈和教学效果评估，不断调整和优化教学内容与方法，确保课程质量持续提升。

第六章：品牌策划与推广

课程主要内容：

一、品牌策划的基本理论

- 1、定义品牌的概念及其重要性
- 2、介绍品牌策划的核心要素：品牌定位、品牌愿景、品牌使命
- 3、阐述品牌策划的流程与原则

二、品牌识别系统的构建

- 1、分析品牌识别系统的组成：品牌名称、标志、色彩、字体、口号等
- 2、讲解如何设计具有辨识度的品牌识别系统
- 3、强调品牌识别系统的一致性与连贯性

三、传播策略与渠道选择

- 1、介绍品牌传播的目的与意义
- 2、分析不同传播策略（如情感共鸣、差异化定位、故事化营销等）的适用场景
- 3、探讨品牌传播渠道的选择与优化（如社交媒体、广告、公关活动、KOL 合作等）

四、案例分析：品牌成功推广案例

- 1、选取一个或多个品牌成功推广的案例进行深入分析
- 2、剖析案例中的品牌策划思路、传播策略、渠道选择及执行效果
- 3、提炼案例中的成功经验与可借鉴之处

课程目的：

课程思政：在课程中加入发展元素教育，增强学生的发展意识和发展能力，使他们理解和实现人的全面发展，推动中国特色社会主义事业的持续发展。

- 1、使学生理解品牌策划的基本理论，掌握品牌策划的核心要素与流程。
- 2、培养学生的品牌识别系统设计能力，使其能够构建具有辨识度的品牌形象。
- 3、帮助学生了解品牌传播的策略与渠道选择，掌握有效的品牌推广方法。

4、通过案例分析，让学生学习并借鉴成功品牌的推广经验，提升品牌策划与推广的实践能力。

课程重难点：

重点：品牌策划的基本理论、品牌识别系统的构建方法、传播策略与渠道选择的原则。

难点：如何根据品牌特点制定差异化的策划方案、如何设计具有吸引力的品牌识别系统、如何在众多传播渠道中选择最适合的并有效执行。

教学方法与手段：

讲授法：系统介绍品牌策划与推广的基本理论、方法与原则。

案例分析：通过具体案例的分析，加深学生对品牌策划与推广的理解与认识。

小组讨论：分组讨论品牌策划的创意点、识别系统的设计思路、传播策略的选择等，促进学生之间的交流与合作。

实践操作：鼓励学生动手设计品牌识别系统、制定传播策略等，将理论知识应用于实践。

角色扮演：在模拟品牌推广活动中，分配不同角色（如策划师、设计师、媒介专员等），以增强学生的实战能力。

课程反馈：

一、即时反馈：在课堂讨论与实践操作中，教师及时给予反馈，指出学生的优点与不足，并提供改进建议。

二、同伴评价：鼓励小组内成员相互评价在品牌策划与推广中的表现，促进相互学习与借鉴。

三、自我反思：要求学生撰写自我反思报告，总结在品牌策划与推广学习中的收获与不足。

四、教师总结：教师对整个教学过程进行总结，提炼出共性问题与成功经验，为后续教学提供参考。

五、持续改进：根据学生的反馈和教学效果评估，不断调整和优化教学内容与方法，确保课程质量持续提升。

第七章：行业趋势与适应性学习

课程主要内容：

一、设计行业最新趋势分析

- 1、概述当前设计行业的整体发展态势
- 2、分析设计领域的最新技术革新（如 AI 设计、VR/AR 应用、可持续设计等）
- 3、探讨市场需求的变化对设计趋势的影响

二、适应性学习的重要性与方法

- 1、阐述在快速变化的设计行业中适应性学习的重要性
- 2、介绍适应性学习的基本原则：主动学习、灵活应变、持续探索
- 3、分享有效的适应性学习方法：信息筛选、跨界学习、实践应用等

三、终身学习理念的培养

- 1、强调终身学习对于设计师个人成长与职业发展的重要性
- 2、探讨如何树立终身学习的观念，将学习融入日常生活与工作
- 3、提供终身学习的资源与建议，如在线课程、专业论坛、行业研讨会等

四、未来设计趋势的展望

- 1、基于当前趋势与技术发展，预测未来设计可能的发展方向
- 2、分析未来设计趋势对设计师能力与素质的新要求
- 3、鼓励学生关注前沿动态，为未来的职业发展做好准备

课程目的：

课程思政：在课程中加入品质元素教育，提高学生的品质修养和道德水准，使他们具备良好的品德和道德，塑造全面发展的人格和道德人格。

- 1、使学生了解设计行业的最新趋势，增强对行业发展的敏锐度。
- 2、培养学生的适应性学习能力，使其能够灵活应对行业变化。
- 3、树立学生的终身学习理念，促进个人成长与职业发展。

4、引导学生关注未来设计趋势，为未来的职业道路做好准备。

课程重难点：

重点：设计行业最新趋势的把握、适应性学习方法的掌握、终身学习理念的树立。

难点：如何在实际工作中灵活应用适应性学习方法、如何持续跟踪并适应设计行业的快速变化。

教学方法与手段：

讲授法：通过教师讲解，使学生了解设计行业的最新趋势、适应性学习的重要性与方法等理论知识。

案例分析：选取典型的设计案例，分析其中的创新点与适应性学习的应用，加深学生对知识点的理解。

小组讨论：组织学生分组讨论设计行业的未来趋势、适应性学习的实践经验等，促进学生之间的交流与合作。

专家讲座：邀请行业专家或资深设计师进行讲座，分享他们对行业趋势的看法与适应性学习的经验。

自主学习：鼓励学生利用课余时间进行自主学习，关注设计行业的最新动态，实践适应性学习方法。

课程反馈：

一、即时反馈：在课堂讨论与小组活动中，教师及时给予反馈，指出学生的优点与不足，并提供改进建议。

二、同伴评价：鼓励学生相互评价在小组讨论中的表现，促进相互学习与借鉴。

三、自我反思：要求学生撰写自我反思报告，总结在学习适应性学习与关注行业趋势过程中的收获与感悟。

四、问卷调查：通过问卷调查的方式收集学生对课程的满意度与建议，以便后续课程的改进与优化。

五、持续改进：根据学生的反馈和教学效果评估，不断调整和优化教学内容与方法，确保课程质量持续提升。

第八章：综合实践与项目展示

课程主要内容：

一、小组综合设计项目策划与执行

- 1、回顾前期学习内容，明确项目目标与要求
- 2、小组内部分工，确定项目策划与执行的具体步骤
- 3、引导学生运用所学知识，如设计原理、技术工具、市场分析等，进行项目策划与执行

二、项目成果展示与汇报

- 1、小组准备项目成果展示材料，包括设计稿、效果图、视频、PPT 等
- 2、组织项目汇报会，各小组轮流上台展示项目成果，并阐述设计理念、设计过程及遇到的挑战与解决方案
- 3、鼓励学生提问与互动，促进知识交流与经验分享

三、反馈与评估

- 1、设立评价标准，从创意性、实用性、技术实现、团队协作等多个维度对项目进行评估
- 2、邀请教师、行业专家及同学作为评委，对项目成果进行打分与点评
- 3、小组内部进行自我反思，总结项目执行过程中的得与失，提出改进建议

四、课程总结与未来展望

- 1、对整个课程的学习内容进行总结回顾，强调关键知识点与技能
- 2、分析学生在课程学习中的成长与变化，肯定其努力与成就
- 3、展望未来设计领域的发展趋势，鼓励学生持续学习，不断提升自我
- 4、提供后续学习资源与建议，如实习机会、专业竞赛、在线课程等

课程目的：

课程思政：在课程中加入和谐元素教育，促进学生的和谐交往和和谐发展，使他们尊重差异、求同存异，实现人与自然、人与人、人与社会的和谐共生。

- 1、通过综合实践项目，检验并巩固学生所学知识与技能
- 2、培养学生的团队协作能力、问题解决能力与创新能力
- 3、提升学生的项目策划与执行能力，为未来的职业发展打下基础
- 4、通过项目展示与汇报，增强学生的自信心与表达能力
- 5、课程总结与未来展望，帮助学生明确学习方向，激发持续学习的动力

课程重难点：

重点：小组综合设计项目的策划与执行方，学生项目成果的展示与汇报技巧

难点：如何在项目执行中有效协调团队成员、如何克服项目执行中的困难与挑战、如何在项目展示中准确传达设计理念与成果价值

教学方法与手段：

项目驱动法：以综合设计项目为核心，引导学生主动学习与实践

团队协作法：通过小组合作，培养学生的团队协作能力

案例分析法：分析优秀设计项目案例，为学生提供借鉴与启示

模拟演练法：通过模拟项目汇报会，锻炼学生的展示与汇报能力

反馈与评估法：通过多维度的反馈与评估，帮助学生认识自我，明确改进方向

课程反馈：

一、即时反馈：在项目策划与执行过程中，教师及时给予指导与反馈，帮助学生调整方向

二、同伴评价：小组内部及小组间进行相互评价，促进相互学习与借鉴

三、自我反思：鼓励学生撰写项目总结报告，进行自我反思与评估

四、课程总结反馈：在课程结束时，通过问卷调查或小组讨论的方式收集学生对课程的学习反馈与建议

五、持续改进：根据学生的反馈与教学效果进行评估，不断优化课程内容与教学方法，提升教学质量与效果