

“艺工融合”视域下珠宝首饰设计跨学科教学探索

——以设计美学与材料工艺的交叉为例

王姝涵

郑州职业技术学院

DOI:10.32629/jief.v7i12.20368

[摘要] 在“艺工融合”教育理念引领下,珠宝首饰设计专业面临打破艺术设计与材料工艺壁垒、培养复合型珠宝设计人才的时代需求。本文以设计美学与宝玉石材料特性、加工工艺的交叉融合为切入点,聚焦珠宝首饰设计艺工融合教学改革,分析传统教学中艺工割裂的现实困境,探索课程体系重构、教学模式创新、资源平台搭建的实践路径,构建“美学引领、宝玉石工艺支撑、实践落地”的艺工融合教学体系,为珠宝首饰设计专业人才培养质量提升提供理论参考与实践范式。

[关键词] 艺工融合; 珠宝首饰设计; 跨学科教学; 设计美学; 材料工艺

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

Exploring Interdisciplinary Teaching in Jewelry Design from the Perspective of "Art-Technology Integration": A Case Study on the Intersection of Design Aesthetics and Material Craftsmanship

Shuhan Wang

Zhengzhou Vocational Technical College

[Abstract] Guided by the educational philosophy of "integration of art and engineering", the jewelry design major faces the contemporary demand of breaking down the barriers between artistic design, material technology and cultivating interdisciplinary jewelry design talents. Taking the interdisciplinary integration of design aesthetics, gemstone material properties and processing technology as the starting point, this paper focuses on the teaching reform of art-engineering integration in jewelry design. It analyzes the practical dilemma of the separation of art and engineering in traditional teaching, explores the practical paths of curriculum system restructuring, teaching mode innovation and resource platform construction, and constructs an art-engineering integrated teaching system featuring "aesthetics leadership, gemstone technology support and practical implementation", providing theoretical reference and practical paradigm for the improvement of talent training quality of the jewelry design major.

[Key words] integration of art and engineering; jewelry design; interdisciplinary teaching; design aesthetics; material and technology

引言

新时代珠宝首饰行业呈现“审美升级、工艺迭代、创新驱动”的发展特征,对设计人才的艺术设计素养与宝玉石工艺实践能力提出双重要求。“艺工融合”作为打破学科壁垒、衔接产学研的教育理念,其核心要义即实现珠宝领域“艺(艺术设计)工(宝玉石材料工艺)”的深度融合,为珠宝首饰设计教学改革提供核心方向。当前教学中设计美学与宝玉石材料特性、加工工艺脱节、理论与实践割裂的问题突出,制约了人才综合能力提升。

本文以二者交叉融合为抓手,探索艺工融合教学路径,助力培养兼具宝玉石设计审美创造力与工艺实践力的复合型珠宝设计人才。

1 “艺工融合”视域下珠宝首饰设计教学的现状与核心逻辑

1.1 传统珠宝首饰设计教学的艺工割裂困境

传统珠宝首饰设计教学存在“重艺术轻工艺、重理论轻实践”的失衡现象,设计美学课程多聚焦形式美、意境美等纯艺术

维度,缺乏对宝玉石材质特性、加工工艺适配性的考量;宝玉石材料与工艺课程则侧重技术规范,忽视设计美学理念的渗透与引领,导致学生设计作品要么“纸上谈兵”无法适配宝玉石加工工艺,要么工艺达标但宝玉石设计审美缺失,难以满足行业对复合型人才的需求,也与“艺工融合”的教育理念严重脱节。

1.2 艺工融合对珠宝首饰设计教学的核心价值

艺工融合作为打破传统教学壁垒、推动珠宝首饰设计专业高质量发展的核心路径,其核心价值主要体现在行业适配、人才培养、学科发展三个维度,为教学改革注入了持久创新活力。其一,契合行业发展核心需求,有效衔接珠宝设计从创意构思、方案绘制到工艺实现、成品检测的全链条,解决了长期以来行业内“设计与生产脱节”的痛点问题,让教学内容与珠宝企业的实际生产需求同频同步,培养出能够快速适配行业岗位的实用型人才。其二,完善人才培养体系,推动学生艺术思维与工程思维的双向融合,打破学生“重艺术、轻技术”或“重技术、轻审美”的思维局限,引导学生在设计中兼顾审美表达与工艺可行性,在工艺实践中融入创意设计理念,全面提升学生的创新思维、实践操作与问题解决能力。其三,促进学科交叉发展,打破设计学、材料学、工艺学、宝玉石学等相关学科的边界,推动多学科知识的深度融合,丰富珠宝首饰设计教学的内涵与外延,让教学内容更加全面系统,同时也为学科建设注入新的活力,推动珠宝首饰设计专业向复合型、应用型方向转型发展。

1.3 设计美学与材料工艺交叉的教学逻辑契合性

设计美学与材料工艺的交叉融合并非简单的知识叠加,而是具有天然的逻辑契合性,二者相互依存、相互促进,共同构成“艺工融合”教学模式的核心逻辑支点,支撑着珠宝首饰设计专业的教学改革与人才培养。设计美学为材料工艺的运用提供明确的审美引领,决定着珠宝首饰的艺术格调、情感表达与文化内涵,无论是造型设计、色彩搭配还是细节处理,都需要以设计美学为指导,避免工艺操作陷入“技术堆砌”的误区,让每一道工艺都服务于审美表达。而材料工艺则为设计美学的落地提供坚实的技术支撑,宝玉石的质感、色泽、硬度、韧性等物理特性,直接决定了设计方案的呈现效果与实现难度,不同的工艺技法(如镶嵌、锻造、雕刻)也能赋予首饰不同的审美质感,甚至推动审美形式的创新突破。例如,钻石的璀璨光泽需要通过精准的切割工艺来呈现,传统花丝工艺能够为首饰增添细腻雅致的东方美感,这种“美学引领方向、工艺保障落地”的逻辑关系,使得二者的融合成为珠宝首饰设计的必然要求,也为“艺工融合”教学体系的构建提供了坚实的逻辑基础。

2 “艺工融合”导向跨学科教学体系的构建路径

2.1 课程体系重构: 构建“美学+工艺”交叉课程模块

以艺工融合为核心导向,打破传统课程体系的学科边界与内容割裂,重构“核心课程+交叉模块+实践课程”的三维课程体系,实现设计美学与材料工艺知识的深度融合,夯实学生的专业基础与实践能力,助力学生成长为“懂设计、精工艺”的复合型

珠宝人才。核心课程保留设计素描、色彩基础、首饰设计原理、宝玉石学基础等传统核心内容,重点夯实学生的审美基础、设计思维与专业理论功底,通过系统的理论教学与基础训练,让学生掌握珠宝设计的基本规律与宝玉石的核心特性,为后续交叉学习与实践应用奠定坚实基础。交叉模块重点设置“材料美学”“工艺美学设计”“首饰结构设计”等特色课程,将金属、宝石、有机材料等各类珠宝材质的特性与形式美法则、创意设计思维相结合,系统讲解不同工艺技法对审美表达的影响,引导学生学会根据材料特性优化设计方案,根据设计需求选择合适的工艺,实现材料、工艺与美学的有机统一。实践课程则彻底打破“理论与实践分离”的模式,增设“设计-工艺一体化”项目课程,要求学生从创意构思、材料选择、方案绘制,到工艺制作、成品打磨、质量检测全程参与,通过真实项目实践,将美学理论知识与工艺实操技能深度结合,切实提升学生的设计落地能力,让学生在实践中深刻理解“艺工融合”的核心内涵,有效解决传统教学中“纸上谈兵”的痛点。

2.2 教学模式创新: 推行“双向渗透、项目驱动”教学

突破传统“分科授课、各自为战”的教学模式,以艺工融合为核心,推行“双向渗透、项目驱动”的创新教学模式,实现设计美学与材料工艺知识的有机衔接与相互赋能,全面提升学生的跨学科应用能力与创新实践能力。在教学内容渗透上,彻底打破课程之间的壁垒,构建“你中有我、我中有你”的教学格局:在设计美学课程中嵌入材料工艺案例教学,结合国内外经典珠宝首饰作品,深入解析材料选择、工艺技法对作品审美效果的塑造作用,让学生在了解工艺常识的同时学习审美设计,避免设计与工艺脱节;在材料工艺课程中融入设计思维训练,引导学生从审美角度优化工艺方案,思考如何通过工艺创新提升作品的艺术价值,避免单纯的技术训练陷入“技术堆砌”的误区。同时,全面推行项目驱动教学,以珠宝企业真实设计项目、行业赛事项目为载体,组建“艺术设计+工艺技术”的复合型教学团队,由设计类教师负责创意指导,工艺类教师负责技术支撑,形成教学合力。引导学生分组完成项目研发,从项目调研、创意构思到工艺实现、成果展示,全程参与其中,在解决实际问题的过程中,不断提升跨学科应用能力、团队协作能力与创新实践能力,真正实现“学用结合、知行合一”,契合行业对复合型珠宝人才的培养需求。

2.3 资源平台搭建: 打造“产学研用”协同教学平台

搭建多元化、立体化的“产学研用”协同教学平台,为跨学科教学的顺利开展提供充足的资源支撑,打破校内教学与行业实践的壁垒,实现教学、科研、生产、应用的深度融合,为学生搭建“理论学习-实践锻炼-岗位适配”的完整成长路径。在校内,重点建设“珠宝设计与工艺实验室”,配备专业的设计软件、3D打印设备、首饰加工工具、质量检测仪器等全套设备,实现“设计-制作-检测”一体化教学,让学生能够在校园内完成从设计方案到成品制作的全流程实践,近距离感受材料特性与工艺技法的融合要点。在校外,积极与知名珠宝企业、资深工艺工作室、

珠宝行业协会建立深度合作关系, 共建实践教学基地, 引入行业资深设计师、工艺大师参与教学活动, 开展订单式培养, 让学生直接接触行业前沿技术、市场需求与行业标准, 提前适应岗位要求。同时, 搭建线上跨学科教学资源库, 整合国内外优秀珠宝设计案例、工艺教学视频、材料知识手册、行业标准规范等资源, 方便学生自主学习、随时查阅, 实现教学资源的共建共享。此外, 定期举办行业讲座、工艺实训、设计沙龙等活动, 搭建师生与行业对接的桥梁, 让学生在交流实践中拓宽视野、提升能力, 推动跨学科教学与行业发展同频同步。

3 跨学科教学实践的保障机制与反思

3.1 保障机制建设: 完善“师资+评价+经费”支撑体系

为确保跨学科教学模式的有效落地与持续推进, 需建立健全“师资+评价+经费”三位一体的保障体系, 为教学改革提供全方位、多层次的支撑, 推动跨学科教学高质量发展。在师资建设方面, 推行“双师型”教师培养模式, 鼓励校内教师深入珠宝企业、工艺工作室参与实践锻炼, 积累行业实操经验, 同时组织教师参加跨学科研修、行业培训、学术交流等活动, 提升自身的跨学科素养与教学能力; 同时, 积极聘请行业专家、资深设计师、工艺大师担任兼职教师, 补充教学团队力量, 打造一支“懂设计、精工艺、通行业”的复合型教学团队, 为跨学科教学提供人才支撑。在评价体系方面, 打破传统单一的理论考核、技能考核模式, 构建“过程性+综合性”的多元评价体系, 考核内容既包括学生的设计创意、审美水平、理论知识掌握情况, 也重视学生的工艺实践能力、团队协作能力、问题解决能力与创新能力, 采用学生自评、互评、教师评价、行业专家评价相结合的方式, 确保评价结果的科学性与全面性, 充分发挥评价的导向作用。在经费保障方面, 学校加大对珠宝专业的投入力度, 重点用于实验室建设、实践基地合作、师资培训、教学设备更新、学生实践项目补贴等, 为跨学科教学的顺利开展提供充足的资金支持, 确保教学改革各项举措落到实处, 为跨学科教学的持续推进筑牢保障。

3.2 教学实践效果: 跨学科教学的育人成效凸显

经过一段时间的跨学科教学实践, “艺工融合”导向下的教学改革取得了显著成效, 学生的综合素养与专业能力得到全面提升, 育人成效凸显, 有效衔接了人才培养与行业需求。其一, 学生的设计思维更加全面成熟, 彻底打破了以往“重创意、轻落地”的局限, 能够在创意构思阶段充分考虑宝石材料特性、加工工艺可行性与市场需求, 不再盲目追求视觉美感, 设计作品的落地率大幅提高, 彻底改变了传统教学中“纸上谈兵”的现象。其二, 学生的工艺实践能力明显增强, 能够熟练运用镶嵌、锻造、雕刻、3D打印等多种工艺技法, 结合不同材料的特性完成首饰作品制作, 能够独立解决工艺制作过程中的各类技术问题, 动手能力与问题解决能力显著提升, 具备了独立完成设计与制作的综合能力。其三, 学生的创新能力持续提升, 在材料运用、工艺创新与审美表达的结合上形成了自己的独特风格, 越来越多的学生作品在国内外珠宝设计行业赛事中获奖, 得到了行业企业的

广泛认可。同时, 学生的职业素养与岗位适配能力也得到显著提升, 毕业后能够快速适应珠宝企业的设计、工艺、研发等岗位要求, 受到用人单位的一致好评, 充分体现了跨学科教学的育人价值与实践意义。

3.3 现存问题与优化方向

在肯定跨学科教学实践成效的同时, 也需清醒认识到当前教学改革中仍存在的一些问题与不足, 精准梳理问题根源, 为后续优化完善指明方向, 推动跨学科教学持续提质增效。一是部分教师的跨学科素养不足, 存在明显的知识短板: 部分设计类教师缺乏系统的工艺实操经验, 在教学中难以有效衔接设计美学与工艺知识, 无法为学生提供精准的工艺指导; 部分工艺类教师缺乏系统的设计美学理论基础, 无法很好地引导学生从审美角度优化工艺方案, 影响了跨学科教学的融合深度与教学质量。二是课程融合的深度不够, 部分交叉课程仍存在“表面交叉”现象, 只是简单将美学知识与工艺知识进行拼接, 未能实现二者的有机融合与深度渗透, 教学内容缺乏系统性与连贯性, 难以让学生形成完整的跨学科知识体系。三是产学研协同的长效机制尚未完全形成, 校企合作多停留在表面层面, 企业参与教学的积极性不高, 实践教学基地的利用率不足, 行业资源的育人价值未能充分发挥, 难以实现教学与行业生产、市场需求的深度对接。未来, 需针对性优化提升: 进一步加强师资跨学科培养, 通过研修、实践、交流等方式补齐教师知识短板; 深化课程模块的有机融合, 优化教学内容与教学流程; 完善产学研协同育人机制, 深化校企合作, 推动跨学科教学从“形式融合”向“内涵融合”转变, 持续提升珠宝首饰设计专业人才培养质量。

4 结论

“艺工融合”是新时代珠宝首饰设计专业教育改革的必然趋势, 设计美学与材料工艺的交叉融合是实现艺工融合教学的核心路径。本文通过重构“美学+工艺”交叉课程体系、创新项目驱动教学模式、搭建产学研协同平台、完善保障机制, 构建了兼具理论性与实践性的跨学科教学体系, 有效破解了传统教学中艺工割裂的困境。未来, 需持续深化跨学科教学改革, 推动艺术思维与工程思维的深度融合, 培养更多适应行业发展需求的复合型珠宝首饰设计人才, 为珠宝行业的高质量发展提供人才支撑。

[参考文献]

- [1] 陈子禾. 珠宝首饰艺术设计特点及策略分析[J]. 天工, 2025, (21): 54-57.
- [2] 赵珊. 金属表面电镀工艺在珠宝首饰设计中的运用[J]. 电镀与精饰, 2025, 47(02): 126-127.
- [3] 盛恬子. 产学研模式下珠宝艺术展览与策划课程的教学实践与思考[J]. 创新创业理论与实践, 2024, 7(24): 180-182.

作者简介:

王姝涵(1995--), 女, 河南省汝南县人, 硕士研究生, 郑州职业技术学院教师, 艺术设计方向, 珠宝玉石设计与鉴赏方向。