

山東藝術學院

本科專業人才培養狀況報告

(2018-2019 學年)

二〇一九年十二月

目 录

引 言.....	1
专业一：音乐表演.....	2
专业二：音乐学.....	13
专业三：作曲与作曲技术理论.....	22
专业四：美术学.....	31
专业五：美术学(师范类).....	38
专业六：绘画.....	45
专业七：雕塑.....	50
专业八：中国画.....	56
专业九：书法学.....	65
专业十：表演.....	72
专业十一：戏剧影视导演.....	84
专业十二：戏剧影视文学.....	90
专业十三：播音与主持艺术.....	97
专业十四：戏剧学.....	110
专业十五：音乐学(师范类).....	112
专业十六：音乐表演(音乐剧).....	121
专业十七：音乐表演(现代音乐).....	130
专业十八：视觉传达设计.....	140
专业十九：环境设计.....	155
专业二十：产品设计.....	169
专业二十一：工艺美术.....	176
专业二十二：工艺美术(陶瓷艺术设计).....	187
专业二十三：艺术设计学.....	195
专业二十四：艺术史论.....	203

专业二十五:文化产业管理.....	213
专业二十六:舞蹈表演.....	220
专业二十七:舞蹈学.....	231
专业二十八:舞蹈编导.....	241
专业二十九:表演(戏曲表演).....	251
专业三十:音乐表演(戏曲音乐伴奏).....	258
专业三十一:戏剧影视文学(戏曲文化传播).....	265
专业三十二:动画.....	271
专业三十三:广播电视编导.....	278
专业三十四:数字媒体艺术.....	291
专业三十五:摄影.....	304
专业三十六:影视摄影与制作.....	312
专业三十七:戏剧影视美术设计.....	320
专业三十八:绘画(文物鉴定与修复).....	332
专业三十九:表演(时装模特表演).....	339
专业四十:戏剧影视美术设计(化妆美容设计).....	344
专业四十一:数字媒体艺术(中外合作).....	354
结 语.....	362

引 言

山东艺术学院坐落于名泉簇拥的历史文化名城济南,是山东省唯一一所综合性高等艺术学府。学校肇始于 1958 年 8 月成立的山东艺术专科学校;1978 年 12 月,经教育部批准为本科院校,定名为“山东艺术学院”。学校是全国首批“艺术硕士专业学位”(MFA)教育试点单位、同等学力在职人员申请硕士学位授予单位和硕士研究生推荐免试资格单位,为山东省文化创意及产业人才“金种子”孵化器立项建设单位、山东省大学生创新创业示范基地、山东省应用型人才培养特色名校、山东省人民政府与国家文化和旅游部共建高校,具有艺术学门类下 5 个一级学科硕士学位授予权,为山东省 2017-2023 年博士学位授予立项建设单位。

作为山东省最早开办高等艺术教育的院校,在六十年的办学历史中,山东艺术学院积淀了深厚的底蕴,形成了鲜明的特色,取得了丰硕的成果,成为山东省艺术教育、艺术科研、艺术创作的中心。始终发挥着学科培育、人才培养的母体与辐射源地作用,持续引领并推进着山东艺术教育的建设与发展,影响力绵厚深远。

学院立足多学科发展优势,依托重点学科,推动专业建设,通过学科间的优势互补和交叉渗透,坚持传统优势专业和新兴应用型专业协调发展,形成了基础厚重、结构合理、协调发展的学科专业体系,取得了丰硕的建设成果。目前,学校现有 31 个本科专业、51 个专业方向,5 个专科专业,其中有 3 个国家级特色专业,6 个山东省品牌特色专业,2 个山东省高水平应用型立项建设专业群;有 1 个国家级人才培养模式创新实验区;有 1 个“山东省一流学科”培育建设学科,3 个山东省重点学科,8 个山东省文化艺术科学重点学科;有 19 门山东省级精品课程,4 个山东省级优秀教学团队,16 项国家级教学成果奖、山东省级教学成果奖;有 4 个省级研究、培养基地。

为进一步推动我校人才培养适应经济社会发展需要、促进毕业生就业创业,根据省教育厅统一部署,我校全面实施专业人才培养状况报告制度,并按要求向社会发布。报告主要涵盖各专业人才培养情况,包括培养目标、培养能力、培养条件、培养机制与特色、培养质量、毕业生就业创业、专业发展趋势、存在的问题及整改措施等。

专业一：音乐表演

一、培养目标与规格

具备音乐表演（演唱、演奏）等方面的知识和能力，能在专业文艺表演团体、文化馆站、中小学从事音乐表演、教学的应用型人才，并为学生在专业领域的进一步深造打下基础。

本专业分为演唱、管弦乐器演奏、中国乐器演奏、钢琴演奏共四个专业方向。

演唱方向旨在培养德、智、体、美全面发展，掌握较全面的专业理论知识、声乐表演技能，具备较好艺术修养、审美能力和教学能力，能在相关文艺单位、艺术院校、表演团体等部门从事演唱、教学、研究及群众性文艺普及辅导等方面工作的高素质应用型人才。

管弦乐器演奏方向旨在培养德、智、体、美全面发展，掌握较全面的专业理论知识、管弦乐器演奏技能，具备较好音乐修养、审美能力和教学能力，能在专业文艺团体、艺术院校等相关部门从事表演、教学及研究工作的高素质专业人才；或在各行业从事文艺创作、表演，能进行一定的群众性文艺普及、辅导工作的高素质应用型人才。

中国乐器演奏方向旨在培养德、智、体、美全面发展，掌握较全面的专业理论知识、中国乐器演奏技能，具备较好音乐修养、审美能力和教学能力，能在专业文艺团体、艺术院校等相关部门从事表演、教学及研究工作的高素质专业人才；或在各行业从事文艺创作、表演，能进行一定的群众性文艺普及、辅导工作的高素质应用型人才。

钢琴演奏方向旨在培养钢琴及乐曲演奏技巧与钢琴演奏理论相结合的专业音乐表演应用型人才。培养具备较好音乐修养、审美能力和舞台表现能力的学生，具备正确的音乐文化观。学生应掌握较全面的专业理论知识、钢琴演奏技巧和舞台表演技能，具备一定的教学能力，能在相关文艺单位、艺术院校、表演团体等部门从事演奏、教学、研究及群众性文艺普及辅导等方面工作。

二、培养能力

（一）专业设置情况

音乐表演专业始建于 1958 年，是山东艺术学院办学历史最长、成果最多的的主干专业之一，办学近 60 年来，音乐表演专业积累了丰富的办学经验，并以

研究、传承齐鲁音乐文化为核心，凝练专业建设特色。本专业着力应用型人才和拔尖创新型人才培养并举，秉持“严谨治学、从严执教”的优良传统和“以质量求生存，以特色促发展”的办学理念，十分注重艺术人才培养与社会需求之间的针对性与适应性，不断拓展符合自身办学路径，专业建设取得了丰硕成果，培养了大批高水平艺术人才，许多毕业生成为艺术精英和教育界、演艺界的知名人士。如著名歌唱家、教育家彭丽媛，著名打击乐专家王以东等。

音乐表演专业于 1998 年获得硕士学位授权点，现有演唱、管弦乐器演奏、中国乐器演奏、钢琴演奏四个专业方向，拥有学术型学位、专业学位、在职攻读学位和国家第一批 MFA 学位试办单位等完善的硕士研究生培养体系。

以音乐表演专业为基础的音乐学科实力雄厚。“九五”、“十五”期间，连续被省教育厅评为省级重点学科，“十一五”期间被山东省哲学社会科学规划领导小组批准为“山东省音乐文化研究基地”，被省委、省政府批准为山东省唯一的音乐学科“泰山学者”设岗学科。2011 年被省教育厅评为山东省“十二五”特色重点学科。2018 年被批准为山东省博士学位授权点立项培育单位、山东省一流学科立项培育单位以及山东省文化艺术科学重点学科。依托厚重的学科积淀和明显的学科优势，音乐表演专业在办学声誉、学术资源、师资力量、科研成果和物质条件等指标上已名列国内综合性艺术院校前茅。

（二）在校生规模

截至 2019 年 9 月份，音乐表演专业在校学生人数为：

2016 级演唱方向 55 人、管弦乐器演奏方向 32 人、中国乐器演奏方向 40 人、钢琴演奏方向 17 人；

2017 级演唱方向 50 人、管弦乐器演奏方向 34 人、中国乐器演奏方向 49 人、钢琴演奏方向 12 人；

2018 级演唱方向 48 人、管弦乐器演奏方向 41 人、中国乐器演奏方向 48 人、钢琴演奏方向 13 人；

2019 级演唱方向 49 人、管弦乐器演奏方向 40 人、中国乐器演奏方向 48 人、钢琴演奏方向 18 人。

总计演唱方向 222 人、管弦乐器演奏方向 147 人、中国乐器演奏方向 185 人、钢琴演奏方向 60 人，共 614 人。

（三）课程设置情况

音乐表演专业的课程架构合理，知识、能力、素质结构都有相对应的课程，分为通识教育课，专业基础课，专业核心课，专业拓展课，专业实践课。

通识教育课，即《思想道德修养与法律基础》《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《大学英语》《大学体育》《计算机文化基础》《大学语文》等公共必修课程以及公共选修课，由公共课教学部安排；

专业基础课，即《中国音乐史》《西方音乐史》《中国民族音乐概论》《乐理》《视唱练耳》《和声》《作品分析》等课程，由音乐学院统一安排；

专业核心课，即《合奏》《主修乐器》《主修演唱》《合唱》等体现音乐表演专业性质和特色的课程，由音乐学院统一安排；

专业拓展课，即《室内乐》《音乐名著赏析》《中国当代音乐史》《世界民族音乐概论》《音乐英语》等课程，选课由教务处和音乐学院统一安排；

专业实践课，即毕业考试或独奏音乐会、毕业论文、大学生就业创业指导、军事训练、社会实践等，由音乐学院统一安排。

除强化专业主修课外，加大实践课的课时量，注重与专业相关的实践课程，如合奏课、专业实践音乐会等等，使学生在校期间夯实专业基础，掌握专业技能，毕业后能从事音乐会、独奏、教学、研究以及群众性文艺普及辅导工作。

（四）艺术实践情况

通过国家艺术基金项目——歌剧《檀香刑》的演出，奉献了一台“传播当代中国价值观、体现中华文化精神”、具有国内一流艺术水准、彰显山东地域文化特色的舞台力作，为师生提供了教学与艺术实践相结合的机会，实现了教学与艺术实践的高度融合，提高了艺术人才的培养质量和学校的社会美誉度。该剧于2017年在济南省会大剧院首演，并进行了多场巡演，成功入选文化部举办的“第三届中国歌剧节”。该剧基本以山东艺术学院音乐学院师生为演出主力，参加人数多达150余人。专业演员合唱队员在专业技能方面获得了质的提升，其他人员也在缜密细致的分工中获得了锻炼，受益匪浅，真正实现了教学与实践的融合。2018年，《檀香刑》获得第三届中国歌剧节入围奖和山东省文化艺术节优秀剧目奖，先后在山东省会大剧院、青岛大剧院、国家大剧院上演，社会反响热烈。

我院近年先后成立了山东艺术学院青年管乐团、弦乐团，并承办了新年音乐会，受到社会各界的一致好评。通过设立校级学生乐团，实现教学与艺术实践的高度融合，提升教学水平和本团队服务社会的能力。泉韵女子弹拨乐团、萨克斯乐团、青年管乐团、青年弦乐团，通过如下四种形式服务社会：一是参加“高雅

艺术进校园”活动；二是参加交流演出，其中泉韵女子弹拨乐团于 2013 年成立以来，多次获得省部级奖励，承担了多项省级演出任务，先后对外演出场次，并在台湾、斯里兰卡、韩国等地区演出。三是参加商业演出、扩大服务社会的范围，提升学校的知名度和美誉度。四是承担政府演出任务，如泉韵女子弹拨乐团于代表国家赴国外参加文化交流。

2018 年，音乐表演专业师生艺术实践获得省部级奖项 17 项，厅局级奖项 399 项。钢琴系新进教师金宇在上海音乐厅、四川、山西、山东等地举办多场独奏音乐会，钢琴系新进教师张天然和何宁举办多场四手联弹音乐会。“新作品音乐会”、“高雅艺术进校园”、“师生音乐会”、“周末音乐会”等活动定期举办，使学生把在专业课堂所学的单一的、零散的知识和技能综合起来，在实践活动中加以理解和领悟，有助于丰富和深化课堂教学，提高学生的表演能力、应用知识能力和创新能力。

（五）创新创业教育

“十二五”期间，完成教育部项目——关于国家级非物质文化遗产“挫琴”的研究。在挖掘与继承齐鲁音乐文化元素的基础上，努力加大具有浓郁地方风格的创作，依托作曲与作曲技术理论专业，推出了各类体裁的山东风格音乐作品，并举办了多场新作品音乐会。在教学中，不仅设置了“齐鲁音乐文化研究”的硕士研究生培养方向，还开设了几门山东音乐研究的专业课程，编写《山东民歌教材》以及采用山东民间音乐素材编写的视唱教材《新视唱教程》。依托民乐系教师队伍，继续深化民间乐器改良工作，对柳琴等乐器进行了改革尝试。同时，民间乐器改良成果，以及相关音像制品与教学曲库的建设和市场开发，加大了教学科研成果的市场转化。

三、培养条件

（一）教学经费投入

按照“统筹兼顾、保证重点”的原则，音乐学院强化预算管理，成立了教学经费保障机制领导小组，由院长担任小组组长，负责经费的统筹、协调和监督，每项教学经费的使用均经过领导班子集体研究决定。学院结合自身的实际情况和长远建设目标，制定详细的经费预算，上报学校审批之后执行。保证教学经费投入逐年增长，坚持将专业建设、课程建设、实验室建设、教学设备等项目作为投入重点。建立公开透明的经费使用制度，健全预算资金支付管理制度，严格按照

预算办理各项支出，确保资金分配使用规范、安全、有效。保证教学经费足额投入到教学工作中，同时确保学院各项教学、科研、管理等工作有效完成。

近年来，除每年度日常教学运行经费外，音乐学院还申请了各类专项经费，如：电子音乐实验室建设经费 300 万、打击乐实验室建设经费 300 万、特色名校建设项目（音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论）每个专业 130 万等，这些专业经费的投入极大的改善了专业办学条件，充分满足了专业建设发展及教学运行需要。2018-2019 学年，音乐学院教学经费共 47 万元，主要用于教师观摩、学术交流、教学设备更新等项目。

（二）教学设备

音乐学院现拥有多媒体教室 4 个，录音棚 2 个，排练厅 3 个，实验室 3 个，能够满足本专业教学需要。为保证教学设施的完好率和利用率，保障教学工作的顺利进行，学院重视对教学设施和设备的管理，对教学设备进行常规性清查和登记，重要的教学设备实行专人专管专用，设施和设备均按照要求和说明进行使用，防止设备和仪器等的损坏。制定教学设施设备年度维修计划，并按计划进行维护保养。

音乐学院现有的所有教学设施和设备均面向全体师生开放，其中录音棚主要面向电子音乐作曲与制作专业和流行音乐专业使用，排练厅主要面向音乐表演专业使用。任课教师负责监督学生对教学设施 and 设备的调试和使用，避免设备仪器的滥用和损毁，确保教学运行安全有序。

（三）教师队伍建设

目前音乐表演专业拥有专任教师 54 人，45 岁以下的中青年教师 32 人，具有副高以上专业技术职务的 36 人。通过人才引进、鼓励教师在职攻读学位等措施，师资队伍中拥有硕士、博士学位的教师比例逐年提高。积极努力引进国内外高水平人才，引进获多项国际级大奖的高水平（技能类）专业优秀人才宋元明及旅美男高音歌唱家王歌群，不仅提高了本专业的教学水平，同时也扩大了学院影响力，进一步提高了师资队伍水平。采取积极措施改善师资队伍学缘结构，在选留毕业生时，同等条件下优先选择重点院校及非本院的毕业生，同时鼓励在职教师到外校攻读硕士、博士学位，使师资队伍中的外校毕业生比例逐步提高。在职专任教师中，博士均毕业于美国、德国、俄罗斯知名院校，硕士 40 余人毕业于维也纳音乐与表演艺术大学、曼海姆国立音乐与艺术表演学院、白俄罗斯国立音

乐学院、中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院、天津音乐学院、西安音乐学院、解放军艺术学院等国内外一流音乐学院。近年来，本专业积极与国内外兄弟院校加强联系，特聘国内外知名专家学者担任客座教授，目前特聘客座教授有：著名歌唱家、教育家彭丽媛，以及廖昌永（声乐）、范磊（单簧管）、吕思清（小提琴）、龚冬健（声乐）、王沂东（民族器乐演奏）、王彬林（唢呐）、曲祥（笛子）、李名强（钢琴）、王庆爽（声乐）等等，诸位学者的加盟也使本专业的教学水平有了明显提高。

2018-2019 学年，音乐学院组织和参加了多场学术交流活动。邀请中央音乐学院博士生导师徐阳教授开设公开课，并举办“经典阮曲赏析”学术交流活动；邀请著名小提琴演奏家、指挥家罗伯特·卡巴拉教授举办大师班暨专场音乐会；邀请中央音乐学院林朝阳教授举办小提琴独奏音乐会暨大师班；邀请德国科隆音乐学院钢琴演奏家克尔顿举办学术讲座及钢琴大师班；邀请德国慕尼黑音乐与戏剧学院教授雷纳·金泽尔开设公开课与大师班。学院师生在交流活动中受益匪浅。在中央广播电视总台举办的“中国器乐电视大赛”中，音乐学院多名教师担任评委。2019年6月，学校承担了中国音乐界的最高奖——金钟奖声乐复赛。音乐学院承接了比赛的具体服务工作，使得此项国家级赛事得以圆满成功，并受到了参赛评委的高度赞扬，提升了音乐学院乃至山东艺术学院的国内知名度。

（四）实习基地建设

切实加强实践教学基地在应用型人才培养中的重要作用。本专业针对本科教学实习不同类型的需要，建立了多处校外实习基地。目前，我们与山东电视台、山东省歌舞剧院、济南市歌舞剧院、日照群众艺术馆、临沂群众艺术馆、济南军区前卫文工团、齐河一中、高密五中、临沂市艺术学校、郯都电声乐器厂等单位 and 地方保持着长期合作。各实习基地场所充裕、设施齐全先进，各专业与实习基地之间的合作深入，为实践教学的顺利开展和学生实践能力的培养提供了坚实的平台。学院制定了关于实习教学的措施和规定，对实习教学大纲做出了明确要求；针对每个校外实习基地，各专业均规定了明确的实习目的和具体的实习项目，并配有稳定的教师和教学辅助人员，充分发挥实习基地增强学生动手能力、培养创新精神的重要作用。多年来，依托我们的教学实践基地，学生们参与了众多国内外高规格的音乐会演出或普及性公益演出，得到社会各方面的广泛赞誉。今后，我们将积极与省会大剧院、中国演艺集团等高端演出平台保持合作关系，进一步丰富和深化课堂教学，提高学生的表演能力、知识应用能力和创新能力。

（五）信息化建设

目前学院大部分理论课程采用了多媒体课件的授课方式。教师以教学目标和教学内容为依据，把握学生心理特点和认知规律，采用先进的现代教育技术，将教学重点和教学难点制作成课件配合课堂教学，激发学生的积极性和创造性思维，创建开放、合作、和谐的课堂教育模式。学院规范多媒体课件的管理与使用，引导、鼓励教师自行研制开发多媒体课件，努力提高多媒体授课门数及课时比例。

鼓励学生充分利用学校的图书馆、网站等多项网络资源，及时补充和更新知识，引导和培养学生寻找信息、整合信息的能力，从而改变传统教育模式，全面提高学生素质。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

根据多样化艺术人才培养的需要，本专业采取了分类人才培养模式，即根据不同的人才培养目标，在相同的学期阶段采取不同的培养方式，安排不同的课程模块。具体而言，就是实施“2+2”分流教学模式，在第二学年结束后，根据学生的专业水平进行分流，将拔尖创新型人才培养与应用型或复合型人才培养予以区分，在课程模块的选择上予以区别，根据双向选择的原则，确保了不同层次、不同水平、不同兴趣爱好的学生能够选择适合自己的模式，由此实现了学生的个性化培养，大大提高了学生的成才率。

（二）专业特色

多年以来，音乐表演专业积累了丰富的办学经验，并以研究、传承齐鲁音乐文化为核心，凝练专业建设特色。

齐鲁音乐文化源远流长，有着深厚的底蕴和丰富的内涵。柳琴、诸城派古琴、山东派古筝、民族声乐等历史悠久，在全国范围内首屈一指。作为山东省唯一的综合类艺术高校，音乐表演专业利用在历史传统、学术前沿、师资力量等方面的诸多优势，主动担负起传承齐鲁音乐文化的历史重任，将具有山东地方特色的音乐文化知识引入课堂，为学生营造浓郁的齐鲁音乐文化氛围。

音乐表演专业在潜心挖掘、整理齐鲁音乐文化，保护、传承非物质文化遗产的同时，还主动通过舞台表演、学术讲座等多种形式普及齐鲁音乐文化，使国内外更多的人了解和喜爱山东民间音乐，也使音乐表演专业逐步走出山东，在国内

外影响力不断扩大。经过全体教师多年来的不懈努力，许多面临失传的民间音乐得到及时发掘、保护、研究和传承，这不仅使齐鲁音乐文化传统得以延续和发扬，也在很大程度上彰显了音乐表演专业的特色。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

音乐学院 2019 届音乐表演专业本科毕业生共有 138 人，截止 2019 年 9 月，据统计，总体就业率为 36.23%。

（二）就业专业对口率

从就业总体数据上分析，音乐表演专业学生就业专业对口率较高，主要分布于歌舞剧院、文化艺术院团、中小学校、大中型企业、艺术培训机构等，继续发挥自身专业特长，少部分同学根据自身专业优势选择自主创业，很少一部分同学从事的与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 80%以上。

（三）毕业生发展情况

本专业大多数毕业生由于从小接受艺术文化气息的熏陶，综合素质较高，社会适应性较强，专业技能水平较高，能在各自的工作岗位上很快成为单位的业务骨干。从每年的毕业生追踪调查中，发现用人单位对毕业生的实践能力，专业技能水平，道德修养等方面较为满意。

（四）社会对专业的评价

根据 2019 年毕业生用人单位的调查问卷统计，社会对音乐表演专业的满意率非常高我院毕业生已经成为各单位的青年骨干力量，深得单位领导同事的一致好评。

（五）学生就读该专业的意愿

近年来，本专业录取率和报到率很高，一般在 99%以上。

六、毕业生就业创业

高校是大学生创业能力培养的主战场，音乐学院坚持把毕业生就业与大学生创业放在就业工作的首位，为学生提供更多机会，搭建更多平台，加强与外界联系，积极争取政策支持和社会资源，营造有利于大学生创业的环境和条件，逐步

探索出一条充分发挥政策教育引导、政校企联手、校院两级联动、创新服务，促进毕业生就业创业的路径。

从毕业生的就业信息数据来看，大多数学生毕业后都能找到适合自己发展需求的，较为满意的工作，但同时，我们也发现，无论是正式协议就业还是自由职业、自主创业，山东籍生源的学生其就业单位基本局限在省内就业，选择面较窄。2018 届音乐表演专业毕业生中，因为毕业时间较短，自主学生人数较少，创业规模相对较小，尚处于起步阶段。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

(一) 继续保持音乐学科的省级特色重点学科地位，并以重点学科为平台，更好地实现专业人才培养目标。按照专业发展要求，将品牌专业与特色专业做大、做强，实现专业建设的新突破。通过教学方式与教学管理等全方位改革，使教学质量进一步提升，教学成果不断涌现，从而培养更多专业拔尖人才和适应社会需求的复合型人才。科研与艺术实践齐头并进，力争在五年内使科研成果和艺术实践获奖在现有基础上翻一番，使教学、科研、创作等各方面在国内同类学科中处于领先地位。

(二) 在专业建设思路优化专业结构，整合专业资源，凝练专业方向，促进专业间的交叉、渗透和融合。对演唱、管弦乐器演奏、中国乐器演奏、键盘乐器演奏等传统学科进行改造和整合，增强传统优势学科专业的综合竞争力，实现传统学科新的发展；对现代乐器演奏、流行音乐演唱等新增专业在资金和管理方面大力扶持，使其快速成长为新的优势学科。着力培养高端表演专业人才，同时注重地域化特征，培养大批服务山东精神文明建设的应用型人才。

(三) 加强对民族民间文化尤其是齐鲁文化艺术的挖掘、整理、保护、研究与开发利用，同时从齐鲁大地丰厚的历史底蕴和文化积淀中汲取营养并融入教学，丰富教学内容，完善课程与教材建设，推动实践教学，促进教育教学改革走向深入。继续发展山东民歌、山东民族器乐，深入探讨符合时代需求的传统音乐传承模式。主要针对山东具有显著地域特色的民歌做进一步研究与挖掘，探讨多种形式的弹拨乐创作与演出，力图在竹笛、二胡、笙等方面取得更高的奖项。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

(一) 进一步明确办学定位和办学理念

进一步加强对民族民间文化尤其是齐鲁文化艺术的挖掘、整理、保护、研究

与开发利用，同时从齐鲁大地丰厚的历史底蕴和文化积淀中汲取营养并融入教学，丰富教学内容，完善课程与教材建设，推动实践教学，促进教育教学改革走向深入。在音乐表演专业教学中进一步注重融入具有山东地域特色的内容，在民族器乐教学中，将山东鼓吹乐、山东派古筝、柳琴、诸城派古琴和音乐理论发扬光大，使学生从实践到理论，对山东民族民间音乐有了更全面深入地掌握。在声乐教学中，有意识地融入山东民歌及具有山东民间音乐特征的音乐作品，使学生在进行学习时，既掌握了专业基本技能，又能够很好地熟悉山东音乐风格。地域特色的融入使音乐表演专业的民族声乐、民族器乐教学呈现出鲜明的特点。

（二）进一步加强师资队伍建设

1、注重人才引进与专业建设的结合。根据学校教育事业发展和专业建设的需要，本着急需优先、宁缺勿滥的原则，制定规划，采取措施，进一步完善高层次人才和特殊人才引进政策，制定高层次人才引进管理办法，加大人才引进力度。

2、进一步提高师资水平的基准线，同时加大在职教师培养力度，鼓励专任在职教师外出访学、进修。提高业务素质、学历层次、教学能力和学术水平。其次，积极与国内外兄弟院校加强联系，特聘国内外知名专家学者担任我院客座教授。

3、理顺师资培养的管理体制和运行机制，提升教学品质，加强对青年教师的培养，使一批优秀青年教师尽快成为本专业领域的教学骨干。目前现状表明，中青年教師正逐渐成为我院教学、科研的绝对骨干力量。为使其尽早体现出梯队的完善性，积极发挥具有丰富教学经验的老教师们的“传、帮、带”作用，引导年轻人更好更快的进入工作，迅速成长进步。

4、完善管理机制，制定有力措施，鼓励教师在完成教学任务的同时注重教学和学术研究，力争在更多的学科领域承担国家级、省级教科研项目；力争取得更多高水平科研成果，使教师的教学水平、教科研水平、服务社会能力进一步提高，充分发挥科研对教学的促进作用与服务功能。

（三）进一步完善质量保障体系

对备课、教案、课堂组织、考试考核等教学环节的检查、监督力度还有待进一步加大。在管理理念更新、教学管理制度健全与完善等方面，还有待于进一步提升。在教师师德师风建设方面，还有待进一步强化。

1、对教学环节如备课、教案、课堂组织、考试考核等作出符合教育基本规

律的基本要求，在此基础上进一步延伸到教师教学工作评价、课堂质量评价等，从而构成宏观的教学信息评价系统。重视教学管理，强化管理理念的更新，不断健全和完善教学管理制度，形成良性的管理体系与管理机制。

2、为确保本科教学质量，优化学科梯队建设，今后，将明确工作思路，采取多种措施，不断完善师德建设制度，实施师德建设工程。在授课过程中，严格要求教授、副教授为本科生上课。同时，成立专业评议组，由院长、各系主任进行教育教学能力测评。组织相关人员对本专业所有集体课及个别课进行检查，并加大检查力度，规范教学行为，保证教学运行有条不紊。

专业二：音乐学

一、培养目标与规格

本专业培养具备音乐学等方面的基础知识，以及初步对音乐进行理论分析、研究的能力，能在中小学、科研单位从事中外音乐史、中外民族音乐理论、音乐美学、音乐教育理论的教学、研究、编辑、评论等工作，或在文化馆站、社会音乐团体、影视、出版部门从事编辑、音乐评论等工作的复合型、创新型人才，并为进一步深造打下基础。

音乐学专业分为音乐学方向和音乐传播方向。

音乐学方向培养适应社会发展需要的，德智体全面发展的，具备一定的音乐理论知识，掌握扎实的音乐实践技能，毕业后能胜任在艺术表演团体、艺术科研单位、文化艺术机构、中等专业或普通学校、出版业以及影视、广播等艺术部门从事音乐表演、研究、评论、编辑、管理、教学等方面工作的应用型高级专门人才。

音乐学专业（音乐传播方向）旨在培养具有基本音乐理论素养的学生，掌握较全面的专业基础理论知识，能够从事音乐评论、音像制作、音乐出版、艺术品交流以及广播、电视、电影、网络音乐策划、音乐监制、音乐编辑、音乐经纪、音乐制片等工作的应用型人才。

二、培养能力

我校的音乐学科是“十二五”省级特色重点学科，音乐学专业是该学科的重点专业，省级特色专业。音乐学研究在我校有着较长的优良传统，积淀深厚，聚集了一支较高水平的研究团队，不仅在我省高校中处于排头地位，部分成果在全国学界亦居前列。近年来，在学校的大力支持下，该方向在高端科研项目的立项与结项、科研成果的出版、科研获奖等方面均取得了较为显著的成绩。近年来，主要围绕山东地域文化，收集整理山东古代、近现代、当代音乐文献与作品，研究山东重要音乐家及其成就，包括山东地区的非物质文化遗产、音乐考古、山东音乐家的史学研究等方面，方向明确，连续攻关，取得丰硕成果，贡献突出。

2011年以来，我院作为“十二五省级特色重点学科”的实施单位，在原有研究基地的基础上，加大了音乐学研究的扶持力度，科研水平和层次有所提高。先后举办了国际音理会亚洲大洋洲地区音乐学会首届学术研讨会，亚太民族音乐学会第十七届国际学术研讨会，泰山学术论坛，中国音乐史学高端论坛等国际、

国内高端学术会议。对于提升山东音乐文化的学术层次、丰富全省的音乐学研究，起到了极好的推动作用。2018 年被批准为山东省博士学位授权点立项培育单位、山东省一流学科立项培育单位以及山东省文化艺术科学重点学科。

（一）专业基本情况

在专业建设方面，音乐学专业始终以培养合格人才、服务祖国音乐文化事业为使命，确立了“办国内一流音乐教育，培养‘德艺双馨’音乐人才，优势专业具有影响力”的发展目标，确定自身在国家高等教育体系中的定位。自 1996 年本专业设立以来，不断吸取国内外优秀音乐院校的办学经验，引进优秀人才，开设新的专业方向，丰富教学内容，本专业的办学优势与特色得到了彰显。

如何抓住机遇，在科学研究、人才培养等方面发挥本专业的自身优势，明确专业定位，积极开展区域音乐文化的教学与研究，打造品牌，走出特色发展之路，是我们一直探讨和尝试的方向。作为山东省特色专业在发展中坚持服务区域文化建设，着力推行山东各方面音乐文化的研究、创作与传承。其中对于聊斋俚曲研究、山东挫琴研究、鲁南五大调研究、诸城琴派研究、山东鼓吹乐、山东现当代音乐家研究等方面取得的成果，在全国有着广泛的影响。

（二）在校生规模

截至 2019 年 9 月份，音乐学专业在校学生人数为：

2016 级音乐学方向 20 人、音乐传播方向 15 人；

2017 级音乐学方向 17 人、音乐传播方向 15 人；

2018 级音乐学方向 17 人，音乐传播方向 15 人；

2019 级音乐学方向 27 人。

共计音乐学方向 81 人，音乐传播方向 45 人，共有学生 126 人。

（三）课程体系

音乐学专业主要培养从事音乐理论研究、音乐评论、音乐编辑等工作的复合型人才。要求学生入校时具有较扎实的文化基础，和能够从事该专业方向学习的专业条件；入校后着重培养学生在音乐学方面的基础知识掌握与应用能力。课程分为通识教育课，专业基础课，专业核心课，专业拓展课，专业实践课。

通识教育课，即《思想道德修养与法律基础》《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《大学英语》《大学体育》《计算机文化基础》《大学语文》等公共必修课程以及公共选修课，由公共课教学部安排；

专业基础课,即《中国音乐史》《西方音乐史》《中国民族音乐概论》《乐理》《视唱练耳》《和声》《作品分析》等课程,由音乐学院统一安排;

专业核心课,即《专业辅导》《论文写作》《音乐传播学》《艺术产业管理》等体现音乐学专业性质和特色的课程,由音乐学院统一安排;

专业拓展课,即《室内乐》《音乐名著赏析》《中国当代音乐史》《世界民族音乐概论》《音乐英语》等课程,选课由教务处和音乐学院统一安排;

专业实践课,即毕业论文、大学生就业创业指导、军事训练、田野考察、社会实践等,由音乐学院统一安排。

(四) 创新创业教育

音乐学专业围绕“突出特色、创新发展”的主线,以“山东非物质文化遗产”和“齐鲁音乐文化”研究及传承、推广为重点,注重山东音乐文化的研究成果与创意产业的结合。以音乐学专业师生的教学与研究为基础,本学科开展了山东民间音乐文化的调研活动,对 20 余种民间音乐进行了个案调查,形成《山东音乐类非物质文化遗产论文集》,在挫琴音乐、鲁南五大调、山东箏乐、山东琴派、山东鼓吹乐等方面的研究,取得了较突出的成果。

在教学形式上采取更为多元化的授课方式,将讲授、研讨、参观、现场讲解与示范、田野调查、社会调查等形式进行有机结合,逐步完善研究、创作、研习、传承的一体化。音乐学专业高年级学生每学期都要撰写社会调查报告或田野调查报告等专业实践材料;而音乐传播专业学生则要以在新闻媒体或演出团体的实习经验为基础撰写音乐会策划案、采写新闻稿等方式来有效地提高适应社会的实践能力。

为了能更好地拓展学生的视野,涉猎最新的学科前沿,本专业定期邀请学界专家来我院讲学或进行学术论坛,增进国内与省内高水平艺术院校相关专业领域的交流与合作,深入指导,因材施教,培养学生具有独立进行学科研究的能力。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

为了进一步加强教学经费的管理,提高教学经费的使用效率,保障教学的水平和质量,根据国家有关财务规章制度,和学校财务管理规定,制定行之有效的经费管理办法,专款专用,节约有效。

按照“统筹兼顾、保证重点”的原则,强化预算管理,结合自身的实际情况

和长远建设目标，制定详细的经费使用预算，上报审批之后执行。保证教学经费投入逐年增长，坚持将专业建设、课程建设、教学设备等项目作为投入重点。建立公开透明的经费使用制度，健全预算资金支付管理制度，严格按照预算办理各项支出，确保资金分配使用规范、安全、有效。保证教学经费足额投入到教学工作中，同时确保学院各项教学、科研、管理等工作有效完成。

（二）教学设备

音乐学院现拥有多媒体教室 4 个，并在 2015 年重新更换了电脑、触摸式黑板等多媒体硬件设备，能够满足音乐学专业教学需要。教学设施设备严格执行“统一领导，分级管理，管用结合”的原则。为保证教学设施的完好率和利用率，保障教学工作的顺利进行，十分重视对教学设施和设备的管理，对教学设备进行常规性清查和登记，重要的教学设备实行专人专管专用，设施和设备均按照要求和说明进行使用，防止设备和仪器等的损坏。制定教学设施设备年度维修计划，并按计划进行维护保养。

（三）教师队伍建设

音乐学专业教师队伍是一支朝气蓬勃、发展潜力厚，科研能力强的中青年团队。本专业教师共 6 人，3 人拥有博士学位，学缘结构、年龄结构布局合理，学术层次高。新进教师朱仲毅在山东艺术学院“弘扬高尚师德，潜心立德树人”青年教师师德征文活动中获得一等奖。

（四）实习基地

针对本科教学实习不同类型的需要，建立了相应的校外实习基地。目前，我们与山东电视台、山东省歌舞剧院、济南市歌舞剧院、日照群众艺术馆、临沂群众艺术馆、济南军区前卫文工团、齐河一中、高密五中、临沂市艺术学校、郯都电声乐器厂等单位 and 地方保持着长期合作。学院制定了关于实习教学的措施和规定，对实习教学大纲做出了明确要求；针对每个校外实习基地，布置明确的实习目的和具体的实习项目，充分发挥实习基地增强学生动手能力、培养创新精神的重要作用。今后，我们将拓展新的校外实践教学基地，如省会大剧院、中国演艺集团等高端演出平台，进一步丰富和深化课堂教学，提高学生的知识应用能力和创新能力。

（五）信息化建设

随着教育技术的发展,以多媒体技术和网络技术为核心的信息技术已深入本专业的教学过程中,越来越多的新型教学媒体和手段的应用正带来教育理念、方式、管理等方面的变革。在音乐学专业教学过程中运用现代教育技术、先进的教学手段、教学模式和教学理念是提高理论教学效果的有效途径:

首先,激发兴趣。学习兴趣是学生获得知识、拓展眼界的最主要的推动力。将多媒体技术融入课堂,利用其图文并茂、声像并举、信息多元、形象直观的特点为学生创设各种情境,可激起学生的各种感观的参与,调动学生强烈的学习欲望,激发学习兴趣,从而达成提高学习主动性的目的。

其次,提高效率。在教学过程中,有些教学内容比较抽象,通过传统的讲授方式很难达到理想的效果。这时利用多媒体就能弥补这些缺陷,能够更容易帮助教师揭示规律、拓展内容、发展学生思维。同时,也可以节省更多时间,提高学习效率。

第三,方便快捷。适应信息时代的要求,构建教学内容的多维知识结构,将精品课程录像上网展示、交流;同时,指导学生运用 cnki、超星数字图书馆等专业的网络论文、书籍检索资源,方便快捷地获取知识。

鉴于现代教学技术应用的种种优势,目前音乐学专业课程已全部采用多媒体课件的授课方式,省级精品课程的教学内容已完成网络资源共享。

本专业按照学校《山东艺术学院关于加强多媒体教学管理的暂行规定》、《山东艺术学院多媒体课件认证办法》等规定,规范多媒体课件的管理与使用,引导、鼓励教师自行研制开发多媒体课件,教师以教学目标和教学内容为依据,把握学生心理特点和认知规律,采用先进的现代教育技术,将教学重点和教学难点制作成课件配合课堂教学,激发学生的积极性和创造性思维,创建开放、合作、和谐的课堂教育模式。同时,鼓励学生充分利用学校的图书馆、网站等多项网络资源,及时补充和更新知识,引导和培养学生寻找信息、整合信息的能力,从而改变传统教育模式,全面提高学生素质。

四、培养机制与特色

(一) 培养机制

本专业的培养机制是双管齐下,力求复合型人才与社会应用型人才的综合培养。具体操作层面如:首先,继续发挥原有的音乐学专业优势,严格选拔,为音乐科研机构、高校输送学术研究、教学科研的专门人才;其次,拓展新的专业方

向,如音乐传播方向等社会适应性强、宽口径的专业方向,培养更多有较高文化素质和多方面艺术修养与才能的社会应用型人才,以适应新闻、出版、广播电视等大众媒体和政府部门、企事业单位对音乐编辑、记者、音乐制作人、文艺干部的大量需求。

(二) 产学研协同育人机制

筹划成立齐鲁传统音乐传承研究基地,为传统音乐文化传承保护提供活动场所,同时为宣传展示、科研研究、公共服务提供综合保障。以形式多样的展览展示活动开展宣传普及工作;以课题研究和资料出版为成果,将传统音乐文化的精髓,通过理论研究的方式文本传承。注重综合性的培养学生的艺术思考、实践和表达能力。

作为山东省特色专业在发展中坚持服务区域文化建设,着力推行山东各方面音乐文化的研究与传承。其中对于聊斋俚曲研究、山东挫琴研究、鲁南五大调研究、诸城琴派研究、山东鼓吹乐、山东现当代音乐家研究等方面取得的科研成果,都以专题研讨或讲座的形式反哺于教学。

(三) 教学管理

根据学校教学管理文件,制定教学管理常规工作流程,以保证教学管理工作的有序性和规范性;建立常规教学检查机制,课堂教学进行定期和不定期检查,每学期定时开展教师和学生座谈会,发现问题及时解决。制订并严格履行开课试讲制度,教学质量评价、考核制度,外聘教师制度,备课制度,考试制度,学生管理制度等等,并成立教学督导组,定期对教学情况进行考察与总结,检查教学计划落实情况,保证了教学管理的规范性和完善性。

在科研管理方面,营造有利于教学科研人员发挥聪明才智和有利于创造型人才脱颖而出的环境,深化专业内涵发展,加大专业自身建设力度。具体措施包括集体攻关申请高级别科研项目,从考核制度、管理奖惩制度等方面推进改革,加大奖惩力度。按照规定合理使用科研经费,实行项目责任制,对于每个项目的进行情况定期检查,及时解决问题,确保顺利完成。对教学工作予以有效的保障,在人员方面,确保其人员到位;在时间方面,保证研究人员有足够的精力潜心从事研究。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

音乐学院 2019 音乐学专业本科毕业生共有 29 人，截止 2019 年 9 月，据统计，该专业总体就业率为 72.41%。

（二）就业专业对口率

从就业数据分析，音乐学专业学生就业专业对口率较高，主要分布于文化艺术院团、中小学校、大中型企业、艺术培训机构等，继续发挥自身专业特长，很少一部分同学从事的与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 90%。

（三）毕业生发展情况

音乐学大多数毕业生文化素质较高，社会适应性较强，专业技能水平较高，能在各自的工作岗位上很快成为单位的业务骨干。从每年的毕业生追踪调查中，发现用人单位对毕业生的实践能力，专业技能水平，道德修养等方面较为满意。

（四）社会对专业的评价

根据 2019 年毕业生用人单位的调查问卷统计，获悉社会对音乐学专业的满意率非常高。

（五）学生就读该专业的意愿

近年来，本专业录取率和报到率很高，一般在 99%以上。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

高校是大学生创业能力培养的主战场，音乐学院坚持把毕业生就业与大学生创业放在就业工作的首位，为学生提供更多机会，搭建更多平台，加强与外界联系，积极争取政策支持和社会资源，营造有利于大学生创业的环境和条件，逐步探索出一条充分发挥政策教育引导、政校企联手、校院两级联动、创新服务，促进毕业生就业创业的路径。

从毕业生的就业信息数据来看，大多数学生毕业后都能找到适合自己发展需求的，较为满意的工作，但同时，我们也发现，无论是正式协议就业还是自由职业、自主创业，山东籍生源的学生其就业单位基本局限在省内就业，这也是山东生源较多的省属院校的特色。另外，受到儒家文化重视血缘和地缘的影响，在就

业问题上，学生们容易被地域所限。

（二）创业情况

2019 届音乐学专业毕业生中，创业学生较少，因为毕业时间较短，创业规模较小，尚处于起步阶段。近几年的创业典型如下：

吕厚鲁，男，济宁市嘉祥县人，音乐学院 2010 级音乐学（含音乐传播）专业毕业生，2014 年在山东省济宁市市中区开办了一家自己的琴行——“弘乐琴行”。该琴行是集各类中国民族乐器和西方钢琴、管弦等乐器销售、培训为一体的多功能、多层次的小型公司。从开办之日到现在，两年多的时间里，逐渐积累了良好的运营经验，使得琴行逐渐朝着一个良好的方向发展。该琴行两年期间，举办和参加了济宁市各类中小型文艺宣传和比赛活动，如由中国少儿音乐协会等单位主办的“太阳少年全国少儿歌曲演唱大赛”、“济宁市第七届艺术节”等活动，积累了一些良好的信誉和影响力。也正因如此，该琴行也获得了济宁市音乐家协会所授权的音乐类业余考级报名单位。

七、专业发展趋势及建议

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

作为山东省最早建立起来的音乐学专业教学体系，本专业是“十二五”省级重点学科、山东省高等学校特色专业。既有孙继南等老一辈的音乐史学家，又有年富力强的高学历、高学位的中青年音乐学专家。经多年的办学实践，形成了鲜明的特色：一是对于山东民族民间音乐的研究，方向明确，连续攻关，取得丰硕成果；二是在中国近现代音乐史、中国近现代音乐教育史的史料发掘与整理方面工作扎实，贡献突出；三是在山东地区音乐考古、中国当代作曲家的史学研究等方面具有个性的研究方法。

本专业的优势：一是具有高水平的研究与教学团队，学历学位层次高；二是经多年的建设，形成完善的教学体系，理论教学和科研相结合的学科优势明显，在精品课程建设、教材建设等方面成绩突出，能够培养出高质量的音乐学人才。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

当今社会，文化与经济政治相互交融，其在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。音乐学专业作为一门新兴的理论学科在我国已具有相当的规模，并取得了不少教学和科研成果，许多音乐学工作者正活跃在教学、研究、出版、广播、

电视等部门，为音乐文化建设和繁荣大众音乐生活作出贡献。

目前各个学科内部分工越来越细微，理论学科的指导作用也越来越明显。音乐学作为音乐这一上层建筑重要组成部分的理论研究学科，必将迎来全新的机遇与挑战，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中，音乐学专业发展必将被注入新的动力，进而带来专业人才的大量需求。

八、存在的问题及整改措施

近年来，师资队伍梯队建设的代际脱节，是本专业建设面临的问题。为此我们正在加大人才引进力度，采取多种引进模式，优化师资专业结构，有效补充中青年师资力量，形成较合理的师资团队，为本学科的全面发展奠定良好的人才基础。

今后，音乐学专业将继续以教学为中心，科研与艺术实践并行发展，围绕人才培养模式改革、课程体系建设、师资队伍建设等方面，逐步提升社会服务能力，保障高品质教学质量，为国家与社会的发展储备合格人才。

专业三：作曲与作曲技术理论

一、培养目标与规格

本专业培养掌握作曲方面理论和实践相结合的知识和技能，能在中等高等学校、文艺单位、文化馆站，以及艺术传媒、新闻媒体、广播影视等部门，从事音乐创作、教学、研究、编辑、制作等工作的创新型音乐工作者，并为进一步深造打下基础。

通过专业课程的学习和教师的理论指导，使学生能够熟练运用作曲四大件一和声、复调、曲式、配器并掌握各种风格、各种体裁及各种曲式结构类型的写作技法，培养学生的创新精神和适应社会需求、创作、改编各种乐曲的作曲能力；使学生能够深入掌握作曲技术理论，并具备对古典和现代音乐作品的作曲技术的鉴赏能力，为学生具备坚实的作曲技术理论分析和研究功底，进入高层次作曲技术理论教育和研究领域打下良好基础。

二、培养能力

（一）专业基本情况

作曲与作曲技术理论专业在 1958 年山东艺术学院建院之初，就作为支柱专业而成立，当时的理论作曲教研室汇聚了来自全国的优秀专家学者，如刘质平、李华萱等。在老一辈教师的不断努力下，我校的作曲与作曲技术理论专业一直作为师资力量最强的专业在全省处于主导地位。五十多年来，为山东的高等音乐教育培养了一批优秀的师资，所培养的音乐理论人才在全国文艺界、高校发挥着重要作用。随着青年一代教师的成长与成熟，该专业的教学也在向更科学化、系统化等方面拓展，从教师梯队、教材使用、教学改革成效等方面仍保持着在我国同类院校中的先进地位。2018 年被批准为山东省博士学位授权点立项培育单位、山东省一流学科立项培育单位以及山东省文化艺术科学重点学科。得天独厚的人才教育传统底蕴，使本专业在创作、教学和研究领域均具有较高的水平和实力，学科定位准确、办学规模适度、人才培养质量领先省内先进水平。

理论研究较为深入，拥有国家社科基金项目 and 多项国家艺术基金资助项目。近年来，在音乐创作方面突出山东题材，选取山东音乐素材进行各类体裁的创作；集中团队成员，打造了一批民族器乐作品，尤其在弹拨乐作品的创作方面，成果突出；集中推出了一部大型歌剧《檀香刑》，并获得国家艺术基金资助，入选文

化部举办的“第三届中国歌剧节”，成为我国率先以学校师资为主的歌剧创作模式的先行者。2018年，《檀香刑》获得第三届中国歌剧节入围奖和山东省文化艺术节优秀剧目奖，先后在山东省会大剧院、青岛大剧院、国家大剧院上演，社会反响热烈。

（二）在校生规模

截至2019年9月，作曲与作曲技术理论专业在校学生人数为：

2016级作曲专业12人、电子音乐专业10人；

2017级作曲专业8人、电子音乐专业7人；

2018级作曲专业9人、电子音乐专业7人；

2019级作曲专业16人。

总计作曲专业45人、电子音乐24人，共有学生69人。

（三）课程设置情况

以高等教育大发展的历史机遇为契机，主动适应高等教育发展要求，加强学科专业间的融合渗透。重视专业师资队伍建设，根据实际情况，在依托传统优势学科专业力量的同时，采取积极措施引进和培养师资人才。尊重教育和教学规律，充分利用综合性艺术院资源的优势，整合教学力量，围绕专业特色和“宽口径、厚基础、重实践、强能力”的培养目标，以教学、科研、教材建设和师资建设作为支撑，在专业建设方面取得了突出的成绩。本专业也始终坚持把握全国音乐专业的办学特色和改革动向，思考拓展办学方向的可能性与可行性，结合地域文化资源和传统文化，发展办学特色。结合社会市场需要，拓展专业内涵，保护专业优势，发展高层次办学，优化专业结构。

考虑到更好地满足经济社会发展对作曲理论人才多样化的需求，本专业近年来始终致力于人才培养模式改革，遵循高等教育及艺术教育发展规律，开展人才培养模式创新，探索研究人才培养模式的新思路、新途径，先后多次对教学计划进行修改完善，始终突出学院人才培养基础扎实、实践能力强的特点。合理设置课程模块，建构分类培养方案，加强实践教学，促进学生综合素质发展。目前专业核心课程有作曲、和声（2004年省级精品课程）、作品分析（2005年院级精品课程）、复调、管弦乐配器（2005年院级精品课程）。

目前作曲与作曲技术理论专业的课程分为通识教育课，专业基础课，专业核心课，专业拓展课，专业实践课。

通识教育课，即《思想道德修养与法律基础》《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《大学英语》《大学体育》《计算机文化基础》《大学语文》等公共必修课程以及公共选修课，由公共课教学部安排；

专业基础课，即《中国音乐史》《西方音乐史》《中国民族音乐概论》《乐理》《视唱练耳》《和声》《作品分析》等课程，由音乐学院统一安排；

专业核心课，即《主修作曲》《主修作曲技术理论》《电子音乐主修课》等体现作曲专业性质和特色的课程，由音乐学院统一安排；

专业拓展课，即《室内乐》《音乐名著赏析》《中国当代音乐史》《世界民族音乐概论》《音乐英语》等课程，选课由教务处和音乐学院统一安排；

专业实践课，即毕业创作、毕业论文、采风、新作品音乐会、大学生就业创业指导、军事训练、社会实践等，由音乐学院统一安排。

（四）创新创业教育

本专业在继承优良传统的基础上，进一步加强专业实践教学，并注重将专业实践教学与艺术实践活动紧密结合，强化了学生创新与实践能力的培养。在新的人才培养方案修订过程中，依托基础实践、专业实践和综合实践三大平台，进一步加大实践、实验教学环节及学分比重，构建多层次、模块化、开放式的实践实验课程体系，并建立完善的实践实验教学评价体系；鼓励学生参加艺术实践，以获奖等形式修得实践学分。同时优化、整合各种艺术资源，开展丰富多彩的艺术实践活动，充分发挥艺术实践对于教学水平与教学成果的检验、展示作用，形成了对教学环节和教学过程的补充与完善，搭建了坚实的艺术实践平台。通过举办“毕业音乐会”、“新作品音乐会”、“实习音乐会”、“周末音乐会”等多种形式的演出，为不同专业的生提供丰富的舞台实践机会。优化、整合利用各种艺术资源，加快实践教学课程体系建设。完善“多层次、立体化、开放式”的实践教学体系，推动实践教学的课内课外的有机结合。同时进一步丰富和深化课堂教学，提高学生的表演能力、知识应用能力和创新能力。

以“山东非物质文化遗产”和“齐鲁音乐文化”研究及传承、推广为主线，开展了较为广泛的学术研究与教学、艺术实践等活动。加强齐鲁音乐文化的学术研究、音乐创作与教学创新。开展了山东民间音乐文化的调研活动，在挖掘与继承齐鲁音乐文化元素的基础上，努力加大具有浓郁地方风格的创作，依托作曲与作曲技术理论专业，推出了各类体裁的山东风格音乐作品，并举办了多场新作品音乐会。在教学中，不仅设置了“齐鲁音乐文化研究”的硕士研究生培养方向，

还开设了几门山东音乐研究的专业课程,以及采用山东民间音乐素材编写的视唱教材《新视唱教程》。同时注重对相关音像制品与教学曲库的建设和市场开发,加大了教学科研成果的市场转化。

三、培养条件

(一) 教学经费

按照“统筹兼顾、保证重点”的原则,强化预算管理,结合自身的实际情况和长远建设目标,制定详细的经费使用预算,上报审批之后执行。保证教学经费投入逐年增长,坚持将专业建设、课程建设、实验室建设、教学设备等项目作为投入重点。建立公开透明的经费使用制度,健全预算资金支付管理制度,严格按照预算办理各项支出,确保资金分配使用规范、安全、有效。保证教学经费足额投入到教学工作中,同时确保学院各项教学、科研、管理等工作有效完成。

(二) 教学设备

音乐学院现拥有多媒体教室4个,录音棚2个,能够满足作曲理论系教学需要。为保证教学设施的完好率和利用率,保障教学工作的顺利进行,十分重视对教学设施和设备的管理,对教学设备进行常规性清查和登记,重要的教学设备实行专人专管专用,设施和设备均按照要求和说明进行使用,防止设备和仪器等的损坏。制定教学设施设备年度维修计划,并按计划进行维护保养。

按照学校《山东艺术学院关于加强多媒体教学管理的暂行规定》、《山东艺术学院多媒体课件认证办法》等规定,规范多媒体课件的管理与使用,引导、鼓励教师自行研制开发多媒体课件,努力提高多媒体授课门数及课时比例。多媒体技术和网络技术普遍应用,目前专业课程采用了多媒体课件的授课方式。教师以教学目标和教学内容为依据,把握学生心理特点和认知规律,采用先进的现代教育技术,将教学重点和教学难点制作成课件配合课堂教学,激发学生的积极性和创造性思维,创建开放、合作、和谐的课堂教育模式。鼓励学生充分利用学校的图书馆、网站等多项网络资源,及时补充和更新知识,引导和培养学生寻找信息、整合信息的能力,从而改变传统教育模式,全面提高学生素质。

(三) 教师队伍建设

按照“人才强校、人才兴校”战略,针对艺术教育特点,坚持培养、引进、聘用相结合的原则,一方面积极招聘或引进高层次人才,录用优秀博士毕业生;

另一方面通过聘任兼课教师、返聘高级专家、校际互聘教师等途径，拓宽教师来源渠道。经过多年发展，目前本专业已形成了一支学历结构、年龄结构、职称结构、学缘结构、学科（专业）结构合理的师资队伍。目前本专业教师 10 人，3 人具有博士学位。

为满足人才培养的需要，在稳固完善现有师资队伍，充实数量、优化结构的同时，也采取多种措施，引进不同层次类型人才，不断优化师资队伍结构。在完善建设规划方面，学院进一步加强师资队伍软环境建设。坚持在职称评聘、岗位津贴发放、科研经费资助等方面向一线教师倾斜的政策，为教师工作、生活提供了便利。目前基本形成了一支师德高尚、结构合理、团结向心、综合素质较高的教师团队。2018-2019 学年，作曲与作曲技术理论专业的科研项目申报立项层次比往年有了较大提升，《檀香刑》和《魂牵沂蒙》获得国家艺术基金项目资助。新进教师武丹宁作曲的校园歌剧《北大 1918》于 2018 年在北京大学百年讲堂演出。李云涛教授和孙志鸿教授参加第六届北京大学国际音乐剧研讨会。李云涛担任“第四届音乐剧学院奖”比赛评委，并举办学术讲座。在第三届“北大歌剧论坛”上，李云涛教授主持了“歌剧思维与民族审美”主题会议。

（四）实习基地

针对本科教学实习不同类型的需要，建立了相应的校外实习基地。目前，我们与山东电视台、山东省歌舞剧院、济南市歌舞剧院、日照群众艺术馆、临沂群众艺术馆、济南军区前卫文工团、齐河一中、高密五中、临沂市艺术学校、郯都电声乐器厂等单位 and 地方保持着长期合作。学院制定了关于实习教学的措施和规定，对实习教学大纲做出了明确要求；针对每个校外实习基地，布置明确的实习目的和具体的实习项目，充分发挥实习基地增强学生动手能力、培养创新精神的重要作用。多年来，作为我们的教学实践基地，学生们参与了众多国内外高规格的音乐会演出或普及性公益演出，得到社会各方面的广泛赞誉。今后，我们将拓展新的校外实践教学基地，如省会大剧院、中国演艺集团等高端演出平台。进一步丰富和深化课堂教学，提高学生的表演能力、知识应用能力和创新能力。

（五）信息化建设

按照学校《山东艺术学院关于加强多媒体教学管理的暂行规定》、《山东艺术学院多媒体课件认证办法》等规定，规范多媒体课件的管理与使用，引导、鼓励教师自行研制开发多媒体课件，努力提高多媒体授课门数及课时比例。多媒体技

术和网络技术普遍应用，目前课程采用了多媒体课件的授课方式。采用先进的现代教育技术，将教学重点和教学难点制作成课件配合课堂教学，激发学生的积极性和创造性思维，创建开放、合作、和谐的课堂教育模式。鼓励学生充分利用学校的图书馆、网站等多项网络资源，及时补充和更新知识，引导和培养学生寻找信息、整合信息的能力，从而改变传统教育模式，全面提高学生素质。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

本专业按照培养基础扎实，知识面宽，实践能力强，综合素质高，具有艺术个性和创新精神的以应用型为主的多样化人才培养目标定位，不断深化人才培养模式改革与探索，完善分类人才培养模式。本专业在“2+2”分流教学模式框架的基础上，进一步细化、深化人才培养的分流平台，一方面，在前一个板块采用大课与小组课相结合的方式，突出对学生专业基本知识、基本理论、基本技能的培养，增加教学实用性，为培养应用型人才打下坚实的基础。在后一个板块则采用个别课与大课相结合的方式，根据学生的综合专业素质、个人要求、毕业取向和职业规划，或强化体现个人发展取向的专业课程，确定一至两个专业方向，突出学生专业知识结构和专业能力的延续性与完整性，突出培养学生的实践能力和创新精神，或注重人文素养课程和其他选修课程，使学生完成作曲基本技能训练后，进一步拓展自己的专业水平、艺术视野和综合人文素养，为学生全面、可持续发展积蓄力量。

（二）产学研合作育人

建立创作、教学与科研相结合的合作平台。2011年音乐学院与郯郯电声乐器厂的合作，迈出了校企合作的重要一步。中小企业与高校联手，不仅有利于双方优势互补、资源共享，从长远意义上更加有利于推动文化产业实现可持续发展。今后本专业将继续加强产学研合作体制机制建设，搭建新的产学研平台，促进创作、教学与科研成果向文化产业的转换。

依托完善的实践教学体系，提高学生的实践能力和创新精神。经过多年探索，本专业逐步建立了以生产劳动、国防教育、军事训练为基础的实践模块，以专业实习实训、专业实验、专业创作、专业技能训练为主的专业实践模块，以毕业实习、毕业创作和第二课堂实践（包含创新创业实践、社会实践、艺术实践）为主的综合实践模块等三大模块组成的实践教学体系，突出了学生创新精神和实践

能力的培养。为提高学生的专业技能和解决实际问题的能力，作曲与作曲技术理论专业进行了一系列实践教学改革并优化了实践、实验教学平台。音乐创作实践以高水平的“青年民族管弦乐团”、“青年交响乐团”和“青年合唱团”等专业演出团队为平台，根据社会各类音乐艺术活动需求，提供音乐作品、教学指导、专业演出、文化普及等一系列社会服务项目；针对电子音乐方向建立了现代化的电子音乐实验室，搭建真正开放的电子音乐教学与创作实验平台，为培养实践性、创新性人才打下了较为坚实的基础。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

音乐学院 2019 届作曲与作曲技术理论专业本科毕业生共有 16 人，截止 2019 年 9 月，总体就业率为 31.25%。

（二）就业专业对口率

从就业数据分析，作曲与作曲技术理论专业学生就业专业对口率较高，主要分布于出国学习深造、中小学校、艺术培训机构等，继续发挥自身专业特长，很少一部分同学从事的与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 80%。

（三）毕业生发展情况

作曲与作曲技术理论专业（含电子音乐）大多数毕业生文化素质较高，社会适应性较强，专业技能水平较高，能在各自的工作岗位上很快成为单位的业务骨干。从 2018 年的毕业生追踪调查中，发现用人单位对毕业生的实践能力，专业技能水平，道德修养等方面较为满意。

（四）社会对专业的评价

根据 2019 年毕业生用人单位的调查问卷统计，社会对音乐表演专业的满意率非常高。

（五）学生就读该专业的意愿

近年来，本专业录取率和报到率很高，一般在 99%以上。

六、毕业生就业创业

高校是大学生创业能力培养的主战场，音乐学院坚持把毕业生就业与大学生创业放在就业工作的首位，为学生提供更多机会，搭建更多平台，加强与外界联

系，积极争取政策支持和社会资源，营造有利于大学生创业的环境和条件，逐步探索出一条充分发挥政策教育引导、政校企联手、校院两级联动、创新服务，促进毕业生就业创业的路径。

作曲与作曲技术理论（电子音乐作曲与制作）专业 2016 届毕业生王子文，毕业之后发挥专业特长，开设雷豹文化传播有限公司，与山东电视台长期合作，主要涉及各类综艺节目的录音和录制等工作，事业处于快速上升阶段，公司业务能力得到业内肯定。

从毕业生的就业信息数据来看，大多数学生毕业后都能找到适合自己发展需求的，较为满意的工作，但同时，我们也发现，无论是正式协议就业还是自由职业、自主创业，山东籍生源的学生其就业单位基本局限在省内就业，这充分显示了主要在省内招生、山东生源较多的省属院校的特色。由于受儒家文化重视血缘和地缘的影响，在就业问题上，学生们就业容易被地域所限。

七、专业发展趋势及建议

山东艺术学院音乐学院作曲与作曲技术理论专业，在“十二五”期间，立足本省文化建设，特色鲜明，从学术队伍建设、教学条件建设、科研工作规划、学术交流规划，以及经费使用等方面均作了富有前瞻性且具有可操作性的全面设计，研究方向设置合理、目标明确，预期成果丰硕。今后，将继续致力于教学改革深化，在课程设置上加强基础性，突出实践教学，注重学生的综合素质，创新精神与实践能力的培养。使专业设置顺应社会的发展趋势，适应艺术人才培养的需要，并且能够根据不同历史时期的专业建设任务适时调整专业设置，促使本专业的综合实力和特色得到较好体现。

由我院创作演出的歌剧《檀香刑》获国家艺术基金项目资助，已经搬上舞台并在全国巡演，“十三五”期间，本专业将继续推出一批山东题材的弹拨乐作品，举办专场音乐会；围绕国家社科基金项目，对 20 世纪音乐中复调技法做进一步研究；出版学术著作 2-3 部，完成《和声学教程》等教材建设；发表学术论文 10—15 篇；申报并完成各级科研立项 5—7 项，保持在全省音乐创作方面的研究优势；注重科研促进艺术教学与艺术实践，能够将优秀的最新学术研究和创作成果应用到实践当中；利用作曲技术研究优势重新审视、考察齐鲁音乐文化，参照山东省首批非物质文化遗产中民间音乐项目，与文化部门联手，共同在保护与传承山东音乐文化遗产方面，发挥本团队应有的作用。作曲理论专业应担负起山东省文化建设的重要资源库与智能库的重任，为丰富山东的音乐文化生活，以及山

东文化事业的大发展做出应有的贡献。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

在一所大学的发展过程中，专业建设直接体现了学校的办学水平、办学特色与学术地位，如何抓住机遇，在科学研究、人才培养等方面发挥自身优势，走出特色发展之路，是我们一直探讨和尝试的方向。我们总结了一些工作经验，也发现了一些问题。

第一，专业发展需要有更明确科学的顶层设计，富于前瞻性的发展目标以及具有可操作性的发展规划与方案，能够有效推进本专业的提升。我们作为综合性艺术院校的传统优势专业，应在综合性学科布局及相互交融机制方面具有一定优势和特色。学校为此制订了初步的学科发展规划，使我们明确了近年来专业建设与发展的目标，从硬件设施、人才引进、资金投入、教师队伍建设等方面得到显著提升。

第二，明确专业定位，形成特色，打造品牌，积极开展区域音乐文化的教学与研究，为山东音乐文化的发展做出应有的贡献。作为山东省历史较长、专业设置齐全、师资队伍最雄厚的音乐专业教学单位，在学科发展中坚持服务区域文化建设，着力推行山东各方面音乐文化的研究、创作与传承。其中对于聊斋俚曲研究、山东挫琴研究、鲁南五大调研究、诸城琴派研究、山东鼓吹乐、山东现当代音乐家研究等方面取得的成果，在全国有着广泛的影响。

第三，以教学为中心，科研与艺术实践并行发展，营造良好的教学秩序，保障高品质的教学质量，为国家与社会的发展储备合格人才。作为我省最具代表性的高等专业音乐教育机构，我们始终以教学为中心，围绕人才培养模式改革、课程体系建设、师资队伍建设、实践教学基地建设等方面，逐步发展与完善，提升了本学科的社会服务能力，力争培养更多合格的学生，为国家与社会储备人才。同时，我们积极提倡与鼓励教师从事科学研究的同时，更加注重科研成果与教学之间的转化。加大艺术实践课程的比重，积极拓展艺术实践范围，为师生提供更宽阔的实践平台，并取得了良好的社会效果。

第四教学管理制度体系仍需不断完善，其中，监督与预警机制较为薄弱。在今后的建设发展中，我们将进一步健全管理制度体系，并加强执行力度，确保教学质量内部监控体系运转良好。

专业四：美术学

一、人才培养目标

本专业旨在培养德、智、体、美全面发展，掌握扎实的美术史论知识，具备较高学术素养和写作能力，能够在美术史论、美术教育、美术批评、美术传播、文化管理等领域和机构，从事专业研究、教学、科研和管理等工作的高素质美术史论人才。

二、培养能力

美术学（史论）专业创办于 1992 年，是山东省最早的美术史论专业教育，已培养 1000 多名本科毕业生。现每年招收本科生 40 人，现有在校生 160 人。经过多年的建设，本专业已形成比较完备的教学体系。“十五”、“十一五”期间，美术学学科被山东省教育厅批准为省级重点学科和强化建设省级重点学科，而美术史论是其中的重点研究方向之一。2012 年，被评为“山东省文化艺术科学‘十二五’重点建设学科”。在全国同类学科和专业中，拥有较高的教学质量和研究水平。2006 年首届“全国外国美术史研究与教学发展战略研讨会”和 2015 年“当代学院造型基础教育国际学术论坛”等大型学术会议的成功举办，在全国学术界反响热烈，也直接促进了美术学（史论）专业建设的发展。2016 年美术史论系理论实训平台挂牌启用，与中央美术学院美术史论系达成教育资源共享。为迎接山东艺术学院建校六十周年，2018—2019 学年美术史论系将校史研究专题纳入专业实践课程，完成了山东艺术学院美术学科六十年发展的学术梳理。

美术学（史论）专业修业年限为四年。专业教学计划中，课内总学时为 2768 学时。学生毕业应取得总学分为 170 学分，其中通识教育课程 58 学分，专业课程 112 学分，专业课程中，专业基础课 16 学分，计划学时 256 个；专业核心课 38 学分，计划学时 108 个；专业拓展课 34 学分，计划学时 544 个；专业实践课 24 学分，计划学时 384 个。

美术学（史论）专业教育课课程名称

课程类别	课程号	课程名称	学分数	总学时	学时分配表			考试方式	开设学期	先修课程
					授课	实践	课外			
		造型基础	2	32	16	16	0	2	1	
专业	021611201	美术概论	2	32	32	0	0	1	1	
	021611202	美术文献概论	2	32	32	0	0	1	1	

基础课	021611203	古代汉语 1	2	32	32	0	0	1	1	
	021611204	古代汉语 2	2	32	32	0	0	1	2	古代汉语 1
	021611205	专业英语 1	2	32	32	0	0	1	5	
	021611206	专业英语 2	2	32	32	0	0	1	6	专业英语 1
		大学语文	2	32	32	0	0	1	2	
专业核心课	021622201	中国美术史 1	3	48	48	0	0	1	1	
	021622202	外国美术史 1	3	48	48	0	0	1	1	
	021622203	中国美术史 2	3	48	48	0	0	1	2	中国美术史 1
	021622204	外国美术史 2	3	48	48	0	0	1	2	外国美术史 1
	021622205	中国美术史 3	3	48	48	0	0	1	2	中国美术史 2
	021622206	外国美术史 3	3	48	48	0	0	1	2	外国美术史 2
	021622208	中国 20 世纪美术史	3	48	48	0	0	1	3	中国美术史 3
	021622209	西方现代美术史	3	48	48	0	0	1	3	外国美术史 3
	021622211	中国画论	4	64	64	0	0	1	4	中国美术史 3
	021622212	西方美术理论	4	64	64	0	0	1	4	外国美术史 3
	021622215	中国美学史和研究方法	3	48	48	0	0	1	5	
021622216	西方美术史学史和方法论	3	48	48	0	0	1	5		
专业拓展课	专业拓展课（须修满 34 学分），详见“美术学院专业拓展课一览表”、“山艺跨学院专业拓展课一览表”。									
专业实践课	021643201	专业实践（校史专题）	2	2 周	0	2 周	0	2	3	
	021643202	专业实践（省内）	2	2 周	0	2 周	0	2	3	
	021643203	专业考察（省外）	2	2 周	0	2 周	0	2	4	
	021643204	专业实践（艺术家个案研究专题）	2	2 周	0	2 周	0	2	4	
	021643205	专业考察（美术博物馆专题）	2	2 周	0	2 周	0	2	5	
	021643206	专业实践（美术策展专题）	2	2 周	0	2 周	0	2	6	
	021643207	专业实践（地域美术研究专题）	2	2 周	0	2 周	0	2	7	
	021643208	毕业论文	1 0	10 周	0	10 周	0	1	8	

美术史论系教学的一个重要的原则就是“夯实基础，教学共进，特色发展”。

专业基础课设造型基础、美术概论、美术文献概论、古代汉语、专业英语、大学语文课程；专业核心课设中国美术史、外国美术史、中国现代美术史、西方现代美术史、中国画论、西方美术理论、美术考古、中国美学史学史和方法论、中国美术简史、外国美术简史课程；专业拓展课设书法篆刻临摹、中国画临摹、油画临摹、当代艺术专题、美术批评、论文写作、经典作品细读、美术考古、中国美术简史、外国美术简史、美术概论、文学鉴赏课程；专业实践课设专业实践（美术策展）、专题专业实践（博物馆）、专题专业实践（省内考察）、专业实践（校史专题）、专业考察（省外）、专业实践（艺术家个案研究）、专业实践（地域美术研究专题）、毕业论文课程。课程设置旨在引导学生全面系统地掌握美术史论专业的基本理论和基础知识，了解美术史学科的发展历史和艺术史学研究方法，同时注重专业方向课程的学术性与前沿性。

2018—2019 年度, 美术史论系共举办各类学术讲座 10 余场, 设计组织了“沂蒙精神的图像叙事”学术论坛, 邀请单应桂、张洪祥、王力克、尚辉、于洋等一批老艺术家以及全国范围内的专家学者以讲座形式与教师学生进行学术互动。专业考察和实践课围绕美术学院的重大展览活动展开, 有的放矢, 学以致用, 学生学习的积极性和主动性明显增强, 收到了非常好的教学辅助效果, 系风、学风、教风有了很大的改观。

三、培养条件

美术学（史论）专业现有在职教师 5 人, 副教授 2 人, 讲师 3 人, 年龄均在 40 岁至 50 岁之间; 内聘教师 4 人, 教授 2 人, 副教授 2 人。外聘教师 4 人, 副教授 4 人。其中, 有博士学位的 8 人。美术史论系非常重视青年教师学术能力的后续培养, 2019 年拟引进博士人才 2 人。

美术学（史论）外聘研究生导师 10 人, 分设中国美术史论研究、外国美术史论研究、美术批评与中国当代美术批评研究、美术考古研究和美术文献研究五个研究方向。2019 年, 美术史论系新聘李清泉教授为美术考古方向研究生导师、毕斐教授为美术文献研究方向研究生导师、赵琰哲为中国美术史论研究方向研究生导师。加强了史论系的学术力量 and 影响。

2019 年, 沈颖山东省文化艺术科学专项课题“美术史论专业实践教学研究”, 文化厅课题“于希宁与琴岛画会研究”、“美术社团与地域美术发展”, 校级课题“山东近现代美术专题研究”结项, 著作《生生之美—中国花鸟画的艺术特征与审美意蕴研究》于新华出版社出版。周晶晶山东省社会科学规划研究项

目《〈香雪庵美人镜〉整理与研究》2018 年立项。2018—2019 年间，美术史论系教师发表专业学术论文十余篇。

美术学（史论）专业现有多媒体教室四间、理论实训平台活动室一间，总面积 300 m²。并与山东美术馆、济南美术馆、潍坊美术馆、临沂美术馆、山东画院、山东美协等专业美术机构和多家新闻媒体建立了合作关系，共同打造学生艺术实践与毕业实习的平台。目前，我系正打造校内“美术史研究与实训平台”，师生可以依托此平台开展学术课题的研究工作，提高学生的学术水平，训练学生的艺术实践能力，加强与山东美术界的学术交流与沟通互动，为当代山东文化建设提供有力的学术支撑。

四、培养机制与特色

美术学（史论）专业培养机制具有以下四个特色：

（一）注重史论基础教学与学术综合素养相结合。坚持以美术史论教学为核心，重视学生文史基础知识能力的培养（如开设古文阅读、美术史文献导读、文化史专题等课程），通过开设现当代美术史、美术批评、美术考古等课程，丰富学生的综合学术素养，比较全面地培养和提升学生的美术史专业知识和学术能力。

（二）重视学生专业知识能力培养与实践能力的多元化拓展。既倡导系统扎实的美术史论学术能力的培养，又强调学生在美术批评、艺术市场、新闻媒体等领域实践能力的培养，提倡学术为山东地域文化建设服务。

（三）尊重学生天性发展与拓宽审美视域相结合。系专业教学依托美术学院教育平台的先天优势，打破了传统理论专业教学模式的限制。学生在本科期间可通过美术学院任选课的方式，根据自己兴趣选修 5 门书法、绘画、雕塑、新媒体等技法类课程，切身体验美术不同门类的艺术特性和创作规律。

（四）美术学（史论）专业将山东美术与遗产研究、当代美术批评与理论、山东美术学科学脉梳理工作，纳入到课程内容以及教学过程中，切实做到为山东乃至全国文化建设培养优秀人才的目标要求。

美术学（史论）专业的课程设计体现了“学术为本，突出优势”的定位特点。重视专业基础，坚持以美术史论为教学核心，注重扎实的学科基础与综合能力培养相结合；关注前沿研究，建立与当下美术发展相适应的教学、科研和实践体系；发挥自身优势，推动齐鲁地域美术史的梳理与研究；实现多元拓展，将课堂和实践、课堂和课题相结合；坚持以学术为本，立足山东，面向全国，为社会培养德

才兼备的美术史论专业人才。

五、培养质量

美术史论系在内部切实推行“好教风、好学风、好班风”教育，充分调动老师和学生的积极性。2006 级美术批评被评为“省级优秀班集体”。2015 级美术史论被评为山东艺术学院“优秀团总支”。

2018—2019 年间，师生共同整理完成《抱璞含真——美院论坛论文集》《见微知著——山东艺术学院美术史论系本科毕业论文选》。学生毕业论文多次获得省级优秀学位论文（学士、硕士）。史论系多位研究生参与到教师教改项目中，论文《理想与坚持》发表于《美术报》2019 年 5 月 18 日 004 版，《筑基山东油画史》发表于《美术报》2019 年 5 月 4 日要闻版，《从山东到北京的往返路》发表于《美术报》2019 年 3 月 23 日，《艺心一意——李振才的求艺路》发表于《美术报》2019 年 4 月 24 日。本科三年级学生论文《从命题创作开始的从艺之路》发表于《美术报》2019 年 6 月 22 日。

美术史论系目前确定了“课堂与经典相结合、课堂与实践相结合、课堂与课题相结合”的创新培养模式。由学生参与的课题在 2014 年获得山东省教育厅优秀科研成果三等奖。2015 年获得第二十九次山东省社科评选三等奖。

历年来，美术学（史论）专业毕业生的考研率居美院各专业之首。如 2012 级毕业生中，15 人报名考研，通过 11 人（央美 2 人、国美 2 人、中国艺术研究院 1 人、南开 1 人、上大 1 人、南京师大 1 人、西北大学 1 人、山艺 2 人），2013 级毕业生中，10 人报名考研，通过 7 人（中国艺术研究院 1 人、上海大学 2 人、山师 1 人、山艺 3 人），2014 级毕业生中，14 人报名考研，11 人过线，录取 6 人（山师 1 人、山艺 3 人、西北民族大学 1 人、广西艺术学院 1 人），2015 级毕业生中，18 人报名考研，录取 11 人（山艺 9 人、河北大学 1 人、青岛科技大学 1 人）我系不少学子考入学界名师门下，如中国美院吴敢、张坚、毛建波，央美郑岩，上大阮荣春等著名学者。

毕业生就业形势相对乐观，工作去向主要集中在博物馆、美术馆、专业媒体、新闻媒体、美术学校、画廊、拍卖公司等领域。用人单位普遍认为毕业生工作态度积极认真，有较强的自主学习能力和创新能力，理论基础扎实，专业实践能力强。

近两年间，报考美术学（史论）专业的人数都在 800 人左右，录取比在 1:20 左右。2018 级、2019 级新生报到率均为 100%。这从另一个角度反映出美术学

（史论）专业教学已经得到广大考生和家长的认同。

六、毕业生就业创业

近年来，随着山东省文化艺术事业的发展和文化产业、艺术市场的进一步繁荣，社会急需大量高素质的美术理论专业人才。据统计，仅省博物馆至西客站的济南经十路一线，就分布各类美术馆 60 余家，美术学（史论）专业毕业生就业形势比较乐观。目前，2019 届本科毕业生已全部就业，主要分布在艺术市场、艺术产业、美术教育、新闻媒体等领域，从事教学、策展、评论、编辑及文博艺术管理等工作。

此外，我系部分毕业生借助当前文化产业上升的发展态势和宽松的文化艺术环境，选择自主创业。2006 级美术批评张强与同班同学一起创办“上海美加度文化传播有限公司”，通过线上线下的艺术资源对接艺术市场，服务艺术生态，取得了不错的成绩。他多次回到母校与学弟学妹积极交流创新创业的甘苦，分析当前文化产业发展的前景。2005 级学生赵玉亮任职于国家博物馆，2006 级学生崔晓蕾、刘晶任职于《中国美术报》，经常回母校与学弟学妹畅谈学习心得。

七、专业发展趋势及建议

经过长期的建设和发展，美术学专业已经形成了以美术史论教学和研究为重点，辐射当代美术研究、美术批评和山东地域美术研究的学科特色和专业优势。注重学术为地域文化建设服务，教学和研究中积极拓展对山东近现代美术历史、地域美术遗产等领域的研究，服务文化建设成就突出。

山东是美术创作大省，但是美术理论建设相对滞后。近几年山东文化艺术市场的持续火热，社会急需大量高素质的美术理论专业学生，这为美术学（史论）专业的可持续性发展提供了良好的历史机遇与建设平台，专业建设具有较为强劲的发展趋势。

社会不仅对学生的专业基本功格外重视，而且对学生的研究能力、沟通能力、策划能力和组织能力提出了新的要求。面对这些新要求，美术学（史论）专业不仅有针对性的及时调整课程教学，而且应该千方百计为学生搭建各种类型的艺术实践平台，探索一个规范有效的实践教学机制。通过实践发现问题，再从基础教学中解决问题，二者相互促动，形成良性循环。

八、存在的问题及整改措施

（一）进一步创新教学思路

积极打造校内“美术史教学实训平台”，进一步协调和利用《山东艺苑报》、美术学院校史办、“山艺美院”、“山艺史论”APP 平台等校内资源，不断拓展校外“实习与实训平台”，与山东画院、齐鲁美术研究院、《济南时报》《山东商报》等文化艺术机构签订具体的合作协议，真正实现“课堂与实践相结合”，使实训平台承担起更多的专业实践、美术考察与调研、毕业实习的教学任务。

（二）引进优秀师资力量

制定合理的人才引进方案，加大师资引进力度，现已与中国美术学院、中国艺术研究院达成引入优秀博士生的合作意向。同时，积极整合挖掘校内优秀教师资源，缓解目前史论系教师配比严重不足的问题。大力推行美术学院“品牌论坛”讲座计划，聘请校外专家以更加灵活有效的方式提升美术史论系整体的教学水平和学术高度。

（三）争取更多教学投入

教学是学校生命线，围绕教和学开展更深入的师生座谈。因材施教，学生的培养是学院发展的社会影响力和学科发展的未来。教学相长，老师的研究代表着美术史论专业的学术特色和学术高点。争取更大教学投入，完善基本的教学条件。用好的项目，好的筹划，好的管理，争取学院领导的支持和信任。

专业五：美术学（师范类）

一、培养目标与规格

本专业旨在培养德、智、体全面发展的,掌握美术教育基本理论和绘画基本技能的,具备独立教学能力和初步的教育研究能力,具有实践能力和创新精神,能在学校教育和校外教育工作中,从事中小学及公共美术教育教学和研究工作的高素质应用型人才。

美术教育注重学生综合能力和素质的提高,培养具有正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的公民意识和社会责任感,热爱美术教育事业,熟悉掌握教育法规和方针政策,具有良好的职业道德观念和团队合作精神。

培养具有人文精神和现代教育理念,具有较高的艺术素养和审美水平,文化视野开阔,具有传承和弘扬中华民族优秀文化艺术的使命感,具有终身学习的能力和善于探究的学习态度。

培养掌握学校美术教育的基础理论、基础知识和基本技能,理解并把握学校美术课程的性质、价值和目标,能胜任学校美术教育的课堂教学和各种美术课外活动辅导,能参与校园文化艺术环境建设,具有初步的教育教学研究能力和开发、设计美术课程的能力。

培养具有良好的汉语言表达能力,掌握网络、计算机、多媒体等先进的教学技术的基本应用方法,能用现代教育技术手段开展美术教育活动。

培养具有健康的体质、良好的心理素质和乐观向上的生活态度。

二、培养能力

（一）专业基本情况

美术教育专业的前身为创建于 1983 年的师范系,是我省高等院校建制最早的师范教育专业之一。“十五”、“十一五”期间,美术学学科被山东省教育厅批准为省级重点学科和强化建设省级重点学科,美术教育也是其中的重要研究方向之一。2010 年美术教育专业更是通过教育部的审核,成为 48 个全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程试点专业之一。在长期的美术教育教学和实践中,美术教育专业不断完善教学体系,2017 年完成学分制课程改革。更好的保证了教育教学质量,实现规模、结构、质量和效益的协调发展,更好的强化了美术教育的专业特点和优势。

（二）在校生规模

美术教育专业现四个年级有本科学生 112 人，研究生 5 人，共有学生 117 人。

（三）课程体系

2016 级使用旧的课程培养方案，方案实施情况：

1、特色课程设置

美术教育专业开设的博物馆美术教育，材料语言与教学，美术教育研究与论文写作，中国民间美术等特色课程的设置，对于提高学生的素质起到了很大的促进作用，尤其如博物馆美术教育在全国的师范院校中更算是独具特色的课程内容。

2、课程设置和时间安排的系统性

通过对课程的不断探索，在课程设置上使美术教育理论和实践形成良好的相互促进的知识链，使课程设置更符合知识结构特点，更加有利于学生理解和掌握。例如尝试教育实践课程分为三段，结合理论学习的不断深入，使学生能够通过实践课程加强理论知识的掌握。

3、课程教学中注重个人能力的培养

不论是美术理论课程还是专业技能的训练，都关注学生全面的能力发展，例如教育能力的培养，教师所需要的能力如语言表达、人际洞察力；交流的能力，集体指导力，合作精神，学科之间的综合研究能力等等，在所有课程的教学中都会体现。

2017 年修订实施学分制课程方案，2017 级 2018 级 2019 级实施情况说明：

课程对专业基础课、专业核心课程进行了优化精简，教育实践课程结合教育部要求由 8 周增加到 16 周，2017 级 2018 级 2019 级教学严格按照新课程方案进行。新方案实施后，学生作业时间增加，自由支配时间增加，作业质量和完成程度效果有一定的提高。

（四）创新创业教育

根据美术教育专业的特点，近些年丰富学生的教育实践内容和教育实践形式，积极参与文化产业“金种子”计划以及大学生创业孵化基地工程的建设，积极参与贫困地区支教，参与社会文化艺术传播活动，使学生更多的接触各种形式的艺术教育活动，全面推进创新性、应用型人才培养机制的建设。使学生更好的

与社会接轨，获得更直接的知识拓展和经验的积累。

三、培养条件

（一）教学经费投入

按照“统筹兼顾、保证重点”的原则，强化预算管理，结合自身的实际情况和长远建设目标，制定详细的经费使用预算，保证教学经费投入逐年增长，坚持将专业建设、课程建设、实验室建设、教学设备等项目作为投入重点。严格按照预算办理各项支出，确保资金分配使用规范、安全、有效。

（二）教学设备

本专业现有教室 8 间，总面积 559.02 平米，生均约 5 平米，教学共用美院多媒体教室与实验室，教学设备能满足教学需要。

（三）教师队伍建设

学历（学位）结构：截止到 2019 年，美术教育专业现有教师 5 人，其中专业教师中拥有学士学位的 1 人，拥有硕士学位的 4 人。职称结构：专业教师中教授 1 人，占专业教师总数的 20%；副教授 2 人，占专业教师总数 40%，讲师 2 人，占专业教师总数的 40%。年龄结构：专业教师中 50 岁以上的有 2 人，占专业教师总数的 40%；40 岁至 50 岁的有 2 人，占专业教师总数的 40%，30 岁 1 人，占专业教师总数的 20%。

（四）实习基地

美术教育系实习基地有：济南高新区第二实验学校、长清实验小学、济南高新区实验中学。实现了小学、初中，高中课程全面覆盖。2019 年新增山东美术馆公共教育部为新的教学与研究基地。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

美术教育专业在近几年的课程改革中不断研究、不断完善，逐步形成了适应当前社会需要的教师人才培养的课程体系。在教学中，所有课程围绕培养目标，首先是突出人才培养的应用性，提高人才的社会适应能力，坚持学生成人成才培养相统一的原则。突出美术课程的综合性、人文性，关注基础教育，强调

民族特色与地域特色；同时淡化专业技能的强度，注重与生活的联系；注重知识的整合性，强调艺术理论与美术实践课程保持连贯，教育理论与教育实践课程保持四年的连贯性，着力培养学生的创新精神和实践能力，关注综合素质的培养。使学生在美术教育专业的学习中，充分掌握本专业的教育性和专业性的特点，形成良好的教育能力和艺术素质，为今后能够胜任教师工作打下坚实的基础。

本专业以学生培养为中心设置美术教育课程，专业开设的博物馆美术教育，材料语言与教学，美术教育研究与论文写作，创造思维训练、中国民间美术等特色课程，对于提高学生的素质起到了很大的促进作用，如博物馆美术教育在全国的师范院校中更算是独具特色的课程内容。

课程设置和时间安排系统合理：通过对课程的不断探索，在课程设置上使美术教育理论和实践形成良好的相互促进的知识链，尝试教育实践课程分为三段，结合理论学习的不断深入，使学生能够通过实践课程加强理论知识的掌握。美术技能课程设置采取四年不断线的原则，更符合知识结构特点，更加有利于学生理解和掌握。

课程教学中注重个人能力的培养，不论是美术理论课程还是专业技能的训练，都关注学生全面的能力发展，例如教育能力的培养，教师所需要的能力如语言表达、人际洞察力；交流的能力，集体指导力，合作精神，学科之间的综合研究能力等等，在所有课程的教学中都会体现。

美术教育系重视学生各方面专业与能力的培养，组织学生参加全国、全省各类比赛。2019年山东省第五届高校美术与设计专业师生基本功比赛中，获学生全能组团体二等奖，学生全能组个人一等奖一个和三等奖两个，选派三名同学共获得四个奖项。在第三届至八届全国美育成果展中，获得特等奖、一、二、三等奖上百项。在第八届山东国际大众艺术节暨第六届山东艺术设计大赛，获得2个金奖，1个铜奖。山东第二届高校美术与设计专业师生基本功比赛学生组油画类获得1个二等奖。多幅学生作品入选山东省美协主办的山东省第十六届、十七届美术新人新作展。

美术教育系与成都“艺原社”、山东“韬艺术空间”等画廊合作，画廊长期收购学生写生作品及课余时间按画廊要求画临摹、创作的油画作品。学生在艺术市场中进行专业实践，拓宽未来就业创业途径。

（二）产学研协同育人

美术教育系重视学生各方面专业与能力的培养，组织学生参加全国、全省美

术作品比赛。2019 年山东省第五届高校美术与设计专业师生基本功比赛中，选派三名同学共获得一、二、三等奖的团体和个人共四个奖项。在第三届至八届全国美育成果展中，获得特等奖、一、二、三等奖上百项。在山东国际大众艺术节，山东艺术设计大赛，山东高校美术与设计专业师生基本功比赛，山东省美协主办的山东省美术新人新作展，“青未了”山东高校美术毕业生优秀作品展等等活动中多次获奖及入选，美术教育系与成都“艺原社”、山东“韬艺术空间”等画廊合作，画廊长期收购学生写生作品及课余时间按画廊要求画临摹、创作的油画作品。学生在艺术市场中进行专业实践，拓宽未来就业创业途径。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

美术教育毕业生就业率历年七月初统计中，美术学（师范）专业就业率是百分之百。学生的就业情况能充分体现美术教育系的培养目标，适应面广、适应能力强的特点。

（二）就业专业对口率

毕业生就业基本都从事与美术教育专业相关的工作，对口率接近百分之九十以上。百分之九十以上的毕业生在毕业前就取得了教师资格证书。经了解，毕业生任职中小学美术老师数量比较多。山东省竞聘中小学教师需要通过各地区教委组织的统一考试，理论笔试、试讲、面试。成为中小学美术教师都需要通过各地区教委组织的统一考试。也有毕业生任教高中、职业中专、幼儿园。经过几年的工作，有毕业生进入地区教委，从事管理行政工作。

（三）毕业生发展情况

我专业毕业生考研 2019 年近 30% 学生通过考试；支援西部 2 人。考取选调生 1 人。除此之外，还有毕业生在地区博物馆，美术馆；艺术产业公司；少年宫、妇女儿童活动中心；儿童兴趣班等工作。

（四）社会对专业的评价

美术教育专业学生的专业学习和综合素质在师范院校中一直处领先的水平。

美术教育创办以来，已培养本科毕业生 1400 多名，在各地的教育岗位上获得了极高的口碑，成为各地区基础美术教育的骨干力量。30 年来多达一百多人考取中央美院，清华美院，中国人民大学，首师大，南京艺术学院等全国各地著

名院校的硕士、博士生，有很多学生在教育、艺术、理论研究等领域具有较高知名度，获得了较高的社会评价。

（五）学生就读该专业的意愿

2019 年学生录取率和报到率为百分之百。

六、毕业生就业创业典型案例

就业情况美术教育毕业生就业率历年七月初统计中，美术学（师范）专业就业率是百分之百。

学生的就业情况能充分体现美术教育系的培养目标，适应面广、适应能力强的特点。

七、专业发展趋势及建议

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

美术教育专业在美术学院中，借助美术学院专业设置的系统性这样的平台，课程可以开设比较全面，可以很好的实施国家课程指导方案的课程要求。

美术教育专业培养目标方向明确，国家对初、中级美术教育越来越重视，美术教育的就业，社会需求较高，对学生比较有吸引力，学生学习积极性较高。

本专业多年的招生报名比例都是美术学院最高的专业之一，是最受欢迎的专业，2017 年实行学分制以后，其它专业修完本专业课程后，再修完美术教育专业核心课程学分，就可以取得双学位，美术教育专业必将会更加获得学生的青睐。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

2019 年 4 月，教育部印发《关于切实加强现时代高等学校美育工作的意见》中指出：“针对中小学艺术教师数量不足，素质不高的问题，鼓励高校开展艺术师范教育，为社会培养更多艺术教育人才…艺术专业教师在广大农村中小学缺口较大，高校设置和办好艺术师范教育十分迫切。”

从《意见》中可以看出美术教育专业是未来国家鼓励发展和有迫切社会需求的专业。

近几年教育部门对于九年义务教育阶段的班级人数提出明确要求；通过各项工作加强义务教育阶段的美术课程建设；国家实行二胎政策，这些政策的实施，加大了美术教师的需求量。必将吸引更多非教育类学生投入到本专业领域的竞争中，教师专业培养将向更加职业化方向发展，对美术教育专业来说是很好的发展

契机。也是面临的新的竞争与挑战。

八、存在的问题

(一) 师资队伍比较单薄，需要完善和充实。

(二) 资金设备设施方面投入不足，专业建设条件有待进一步加强。

专业六：绘画

一、人才培养目标

2000 年以来，全国高校大幅度增设绘画专业，办学规模和招生人数迅速扩大。同时，教学改革也在不断深化，人才培养方向由过去相对单一的目标，逐渐向多种人才培养方向转型，绘画精英人才与高素质应用型绘画人员成为当今社会同时需求的两大人才类型。构建一个既能培养高级专门的精尖艺术人才，又能培养复合型美术应用人才的合理的学科体系。2013 年，契合“山东省高等教育特色名校建设工程项目”，结合学校学科发展规划，美术学院各专业根据学校“厚基础、宽口径、重实践、强能力、高素质”的人才培养规格的总体要求，以社会需求为导向，在遵循高等教育及美术教育发展规律的基础上，注重向应用型及拔尖创新型人才为主的人才培养目标转化，使培养出的本科人才具备坚实的科学文化和艺术理论知识，既有专业、学术基础和精专能力、创新能力，同时也具有进行社会文化生产所需要的实践能力和创造能力。

二、培养能力

艺术教育事业的发展是与时代紧密相连的。随着 21 世纪的到来，如何在继承传统的基础上积极地改革开放并与世界艺术教育接轨、如何面对与满足国内社会的新需求，给绘画专业的建设提出了新的要求和挑战。新世纪之初，随着招生规模的扩大，学校在充分地调研和酝酿后，结合自身的传统和优势，对以往的绘画专业进行了一系列改革。绘画专业包含油画、版画、壁画、实验造型四个方向。

各教学方向采取画室负责制：其中油画方向，从原有的两个工作室拓展为五个工作室，绘画方向和诉求由过去相对单一的现实主义方向拓展为涵盖现实主义、新古典主义、中国意象绘画、后现代绘画等多个方向；版画方向新增了大量先进设备，丰富了版种，涵括了丝网、铜板、木板、石版四个版种；随着 IT 时代的到来，绘画语言的外延不断扩大，多媒体技术的运用已经成为世界艺术发展的新潮流，多媒体方向的增设及时踏上了与世界接轨的步伐。近十年，整个绘画专业格局逐步完成了从传统到现代的重要转型。

新世纪以来，专业办学层次在原有本科培养的基础上有了大幅提高：2000 年，绘画专业正式招收全日制及在职研究生，2005 年，绘画专业成为国内首批招收艺术专业硕士学位研究生（MFA）专业，并与澳大利亚格利菲斯大学联合招收博士研究生，形成多层次的办学结构。

三、培养条件

经过几代人半个多世纪的薪火相传,绘画专业逐步积累了深厚的人文传统和丰富的教学经验,同时在教学、科研、创作实践等多方面取得了众多骄人的业绩,不仅始终保持在全省的领先优势,在全国艺术院校中也一直处于先进行列。自成立伊始,取得了一系列专业建设成果:

1989年,“油画教学”获得“山东省优秀教学成果一等奖”,教育部颁发的“国家级优秀教学成果二等奖”;

1990年,绘画专业被评为山东省第一批高等院校重点专业,并在“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”期间连续四次被评为山东省省级重点学科;

2001年,“版画专业教学”获山东省优秀教学成果二等奖;

2007年,绘画专业被山东省教育厅评为“山东省品牌专业”;

2007年,绘画专业的“美术学科自主成才人才培养模式实验区”被教育部、财政部批准为国家级人才培养模式创新实验区;

2009年,绘画专业被教育部评为“国家级特色专业”;

2009年,“壁画材料教学”获山东省优秀教学成果三等奖;

2011年,“造型艺术实验中心”被评为“山东省高等学校实验教学示范中心”;

2012年,油画教学团队被评为“山东省高等院校优秀教学团队”;

2012年,造型艺术实验教学中心被评为“山东省普通高等院校实验教学示范中心”。

2016-2017年美国外聘专家在绘画系展开油画专业方向特训班。

2018年 中国美术馆 历史的温度大型美术展

2019年师生多件作品参加全国美术大展

本专业现拥有6个专业方向研究所,2门省级精品课程;3位山东省教学名师;教师承担的省级以上科研项目34项,承担其他科研项目24项;已出版画册、专著和教材100余部,获得省级以上科研成果奖16项。2013年获得特色名校称号并注入大量财政支持,中央财政扶持地方高校专项资金注入等相关资金支持,教学经费充足。

本专业有在职教师35人,其中教授10名(油画6名、版画2名、壁画2名);副教授9名(油画3名、版画2名、壁画1名、实验造型3名);讲师11名(油画4名、版画1名、壁画1名、实验造型5名);梯队结构整体合理。

实践教学是绘画专业的主体教学形式,本专业教学一直强调实训、实验、实

习三个内容的疏通与衔接,保证每个环节的教学都有所侧重,并互为补充,切实提高实践课程的针对性和实效性。2005年,绘画实验中心建立。2007年,学院搬迁新址后,绘画专业新增设绘画材料实验室、综合材料实验室、版画实验室、壁画实验室、新媒体实验室、油画临摹室实验教学场所。2011年,造型艺术实验教学中心被山东省教育厅评为“山东省普通高等院校实验教学示范中心”。

另设校外实习、实训基地:临沂平邑大洼、烟台长岛、泰安麻塔、淄博峨庄等地。

四、培养机制与特色

建立对外合作与交流机制,通过展览积极推进大学生艺术创新;通过设立各种奖学金,激发学生的学习热情,促进人才与社会资源的对接;科研服务教学,与世界著名画材生产商温莎牛顿公司合作搭建绘画材料试验平台;利用每年举办的山东省文化艺术博览会,让社会充分了解绘画专业办学成果,将研究成果推向社会。

到2018年,新建6个校外实习基地,最大限度地使其成为绘画专业所有方向学生共同使用的实训平台,增强学生实践能力。

成立绘画专业宣讲团,到相关团体进行绘画技能培训;组织学生积极参加各类公益事业、商业化的创作和竞赛;把社会用人机构引入课堂,定期进行专题讲解;利用假期、实习课参加社会兼职工作,提高学生服务社会的能力。

教学的过程与培养目的贯穿是艺术创作的全过程,艺术创作及其作品是教学成果的直接体现,通过展示交流、合作是反馈、拓展、激活,艺术创作、作品与教学的动力。

在法国高等教育署的支持下签订了与法国雷恩美术学院的合作意向;出访瑞典皇家美术学院、俄罗斯国立苏里科夫美术学院,建立友好合作关系;与罗马尼亚布加勒斯特国立艺术大学建立友好交流合作关系;与美国罗彻斯特拿撒勒学院建立合作关系,启动互派交流生项目。

启动“金种子”工程,美院有7家校友企业入孵,与温莎牛顿中国总公司签订合作协议,与上海实业马利画材有限公司(设立马利奖学金)等企业建立全面合作关系。

每学期末,及时公布学生成绩,使学生能够公正、公平、公开地看到自己的学习水平。美术学院教科研办公室也设立信息反馈系统,接受学生和学生信息员评教信息,并及时给予一一答复。教科研办公室捕捉到当下学生信息交流的主要

方式，及时开通“学委聊吧”微信平台、“学委天地”QQ群和飞信群，快速传递学生对教师教学、知识传授以及生活方面诸多信息。

各系主任及教学秘书组成查课组对绘画系以及各工作室进行不定期的课堂检查，全面推进教师“守堂制”，保障本科教学有序进行。

进一步完善听课制度。通过校领导、院领导、教学督导听课等方式督促教师提升教学质量，改善办学条件。

五、培养质量

截至2019年10月，该专业2019届毕业生就业率为90%以上，随着毕业生继续拓展适合自己的发展，该数据还会变化，毕业生就业形势良好，学生选择就业渠道宽泛。

六、毕业生就业创业

毕业生就业创业总体形势良好，对于不急于踏入社会就业的学生，学校建立金种子孵化基地，毕业生选择留校在孵化基地创业，学校提供基本启动资金和办公场所。如2015届毕业生孙方正建立摄影工作室，服务与学校和社会，已经产生良好的效果，为学生今后踏入社会创业就业提供良性缓冲平台。经过金种子孵化的锻炼该同学如今已考入中央美院当代影像研究生。

七、专业发展趋势及建议

目前，国内绘画专业面临个发展方向逐渐整合的趋势，油画、版画、壁画、实验造型整合为一个专业，带动四个专业发展方向，下设专业工作室制度，进一步明确各专业发展特色是重点考虑的方面。对外合作交流区进一步加强，尤其适合国内外名校交换生计划，加强学分互认，为打造学生的全面艺术发展提供优秀的教学平台。

八、存在的问题及整改措施

目前绘画学科面临一批工作室负责人和教授即将退休的实际情况，下一步如何吸纳优秀专业发展负责人补充工作岗位，调整并梳理明确今后的发展特色是优先考虑的问题。在学科发展史的梳理以及校友建设方面逐步推进，目前的教学过程中，缺乏院史馆和相应的文献史料馆，老一辈美术教育家德艺双馨的艺术风范及榜样作用得不到全面发挥。在美院投入一千多万元资金的改造教学环境过程中，这些问题将逐步得到解决。

受社会需求及就业观念等原因影响,美术学院学生就业出口窄,岗位少。随着社会形势不断发展,各机关事业单位所能提供的工作岗位日趋减少,工作人员趋于饱和,但是仍有占很大一部分比例的毕业生参加过或正在准备参加公务员招聘考试、事业单位招聘考试,其中不乏一部分毕业生不惜放弃其他工作机会,专心参加“正式工作”的招聘考试。大力拓展艺术学生就业面,拓宽就业出口,鼓励学生从事艺术经纪人、艺术机构管理者、艺术机构从业人员、策展人。应鼓励在校生跨专业选修,加强双学位学习,增强学生复合型人才的综合素质。

部分毕业生仍然希望毕业后在经济发达地区、大中型企业工作,对于到中西部城市、中小企业或者城乡基层工作的热情不高。大力开展转变就业观念的相关教育工作,转变学生就业观念,建议将就业创业指导课列入培养方案,纳入学分管理,编撰相关教材。鼓励艺术类毕业生向基层、中小城镇、中西部等较为偏远的地区进行人才流动,发挥艺术类人才的专业特长。

学生创新创业教育观念落后,与专业教育结合不紧,与实践脱节。教师创新创业教育意识和能力欠缺,教学方法单一,针对时效性不强,实训平台短缺,指导帮扶不到位,创新创业教育体系尚待健全。目前学院鼓励毕业生留校参加金种子孵化器,为学生提供创业就业机会,为将来进入社会发展提供缓冲和锻炼的平台。

专业七：雕塑

一、人才培养目标与规格

雕塑专业的人才培养在具有良好的道德、品性和较强的社会责任感、工作责任感基础上，具备人文精神、科学精神、较高文化素养和团队合作意识。要求学生系统、全面地掌握雕塑艺术的专业理论、娴熟的专业造型技巧和独立的创作技能。有较强的获取知识、终身学习及具有初步的科学研究和实际工作能力。在造型美术及公共应用领域，从事能设计会实施的高素质创新人才。山东艺术学院美术学院雕塑专业在积累 39 年教学经验的基础上，形成了一套独具特色并行之有效的教学思想与教学方法。为培养学者型的艺术家，造就具有高尚人文情操和全面艺术人文修养并具有创作素质的高级艺术人才打下基础。具象写实与现当代观念两个工作室的划分，是力求做到传统写实能力、当代艺术观念与材料应用培养并举。

（一）具象表现方向

该专业方向旨在立足于培养研究雕塑具象造型规律及表现方法，掌握雕塑艺术理论并具有一定的研究能力，为在造型艺术领域从事设计创作和指导工作的专业创新兼并型人才。

（二）材料观念方向

该专业方向旨在探索当代艺术领域的前沿理论、方法和研究工作，能敏感知觉与时俱进的艺术思维理念，并能够掌握与应用现当代科技、材料等技能，从事创作和指导工作的专业创新兼并型人才。

二、培养能力

（一）专业设置情况

山东艺术学院美术学院雕塑专业创建于 1979 年，1980 年开始本科招生，是山东省内高等学校本科设置最早也是当时唯一的雕塑教育实体。长期的教学积累和清晰的学术脉络奠定了深厚坚实的学科基础，学术成果丰厚，雕塑人才辈出，为山东雕塑艺术事业发展做出了不可替代的贡献。新世纪以来，雕塑专业重视专业基本功、传统语言研究和开放活跃的学术思想培养，实行基础教学和工作室教学两段制教学模式，形成了本、硕二个层面的培养体系。现设具象表现和材料观

念两个教学工作室。

（二）在校生规模

目前本专业在校生本科 86 人，研究生 5 人

（三）课程体系

雕塑专业成立以来一直以现实主义的写实教学体系为基础，90 年代以后加强了中国的传统雕塑、城市公共雕塑等教学，并逐渐拓展到当代艺术造型、材料语言探索领域。结合当代艺术发展趋势，在继承传统民族艺术的基础上，注重研究雕塑的当代性表现形态，以及雕塑艺术在当代文化语言中拓展的可能性。在教学方式上主张研讨式的灵活教学与严格的课业要求相结合，从而培养既有深厚传统文化知识与学养，又具备当代艺术创作前沿思维的专业人才。

在课程设置上，课堂教学必修课有：肖像素描、人体素描、肖像泥塑、人体泥塑、浮雕、中西传统雕塑研究、抽象装饰雕塑、透视、解剖、中外美术史、艺术概论、雕塑鉴赏；实验室教学必修课程：木石雕材料创作、金属焊接创作、陶瓷雕塑创作和综合材料创作；社会实践课程有：公共雕塑的设计、案本模型制作及市场实践等。选修课由美术学院其他专业工作室开设，学生根据需要自主选择。课程设置为专业核心课程和精品课程。核心课程：泥塑头像、泥塑人体、木石雕、金属焊接、陶艺、综合材料、雕塑创作；精品课程：泥塑头像、泥塑人体、雕塑创作。

随着人才培养目标和要求的提高，需要更多层面、更多形式的革新。根据雕塑专业本科五年制学制及教学现状，调整完善雕塑专业的教学模式，实行“1+4”的教学模式：1 年级，为一年制基础课程教学；2-5 年级，为工作室学习。根据学生个性特点，发掘和培养学生的创新能力，引导和发展学生在本专业理论研究和创作等方面的潜能，使之具有较高的艺术修养和从事本专业创作、教学和研究工作的能力。

三、培养条件

目前雕塑专业拥有一支结构合理、研究方向互补、具有国际视野和开拓精神的师资队伍，他们恪守的学术品格和以人为本的教育理念，并建构教学、实验、研创、社会服务的方法论体系。雕塑现有专职教师 6 人，兼职教师 1 人，其中副教授 4 人，研究生导师 4 人、讲师 2 人。硕士毕业教师占总数的 100%，其中，博士在读 1 人。

2013 年，雕塑专业入选山东省高等教育应用型人才培养特色名校建设项目，省财政和学院给予重点支持和专项拨款 100 万；其中人才培养模式与课程体系改革 19 万；师资队伍建设和 30 万；产学研机制建设 10 万；实验实训条件建设 25 万；社会服务能力建设 4 万；辐射带动专业群建设 4 万；专业学术交流 7 万。

经过多年的专业建设，雕塑专业已具有较完善的教学环境与设施，目前雕塑系教学场地总计 2700 多平方米，包括 4 个材料实践教学实验室，2 个教学工作室、1 个大型雕塑放大车间、200 平方展示空间和 200 平室外加工区。雕塑专业教学设备齐全，教学条件和硬件设施在同专业中已具备国内一流水平，拥有较高端的教学实践设备：三维立体数字扫描仪、数控立体雕刻机床、数控电窑炉、航吊、15 吨液压机、8 米升降平台等等。另外中小型专业机具设备 400 多件。同时拥有多家材料制作教学社会实习基地和协作单位。

教学网络化数字化已经在教学中广泛应用。雕塑系实验室多媒体设备齐全，教学中教师都能运用多媒体设备和教学电子课件讲课。目前图片、视频播放、教学录音录像及电脑雕刻、3d 扫描、打印设备也投入使用。雕塑系已建立山艺雕塑博客，设立系邮箱、系网盘、系教师微信群和学生微信群，并且正在筹建教学档案、教学科研、艺术实践三个数字库和信息管理系统。

在实习基地建设方面，雕塑专业积极与企事业单位、文化公司密切合作，加强艺术实践和实习基地建设，逐渐形成课堂、实验室、实习基地优势互补的教学方式，为顺利开展学生实践教学，提高学生实践能力的培养提供了坚实平台。雕塑系的校外教学实习基地主要包括石雕材料实习基地和金属材料实习基地，并与大同市中国雕塑馆共建了观摩教学实习基地。本年度，在继续维护跟已有基地合作关系的基础上，积极开展与社会力量的合作，与青州博物馆已建立中国传统雕塑研究研习意向协议，为本科教学搭建更好的实习平台。

2018-2019 年，多次参加了国内高水平教学交流活动，为提高学生专业理论认识提供了条件，受到了热情积极的反馈。

积极配合学院并提供实验室场地和设备。老师带领学生积极参与大型艺术实践项目，以展促教，在社会上形成了积极影响。

四、培养机制与特色

在坚持严谨扎实的基本功训练的同时，重视引导学生对雕塑表现语言进行积极的探索，增加对中国传统雕塑艺术的深入学习与了解，体悟中国优秀传统雕塑作品中的精神内涵，以及独特的表现手法。关注当代艺术思潮与审美时尚的变

化，构建具有地域特色的当代艺术表现语言。

五、培养质量

山东艺术学院雕塑专业为社会培养了很多专业精英艺术家和大量的行业优秀应用人才。目前，本专业在山东雕塑专业教学中已经起到了龙头带动作用，在全国的雕塑专业教学领域也有着一定的知名度和影响力。历经 39 年的专业教学培养了 25 届雕塑本科生、15 届硕士研究生和各类研修生等近 400 名雕塑人才。许多毕业生已经成为著名的雕塑家，多名校友在国内外美院雕塑系任教（其中 1 名任博士生导师），毕业生留学美国、俄罗斯、意大利、德国等并考入各大美院进行博士研究生深造。师生们创作了大量的城市公共性雕塑，得到了社会广泛的好评。2019 届雕塑专业毕业生唐晨凯、王怡丹、崔优作品参加由中央美术学院、中国雕塑学会、中国美术家协会雕塑艺委会和大同市人民政府共同主办的 2019 年度“曾竹韶雕塑艺术奖学金”获奖与入围作品展在大同市中国雕塑博物馆开幕。美术学院雕塑系 2019 届本科毕业生唐晨凯的作品《蜘与织》获本次展览提名奖；王怡丹作品：《我和猫有段故事》获得山东省第六届“青未了”优秀奖及“新语言奖”。近几年，雕塑专业毕业生（每年 15-19 名）平均每年有 3-5 件作品入选中国工艺美术协会雕塑专业委员会主办的“全国雕塑专业优秀毕业生作品展”；2011 年本专业作为特约单位入选包括全国十大美院在内的 18 所“曾竹韶”雕塑艺术奖学金毕业生大展成员单位，每年有 3-4 名毕业生作品入选大展并获国家级大学生优秀毕业生作品大奖。

2019 年，雕塑专业毕业 13 人，全部符合本科毕业条件，毕业率为 100%；13 人符合学士学位授予条件，学位授予率为 100%。

六、毕业生就业创业

本专业为指导引导学生就业创业我们做了多方面工作：

依托应用型特色名校建设规划以及“金种子”孵化工程，进一步落实完善“第二课堂”修习学分纳入人才培养方案的措施，鼓励学生积极参加各种艺术实践、创新创业实践。

在实践教学中鼓励学生创新、创业实践。随着社会经济文化的发展，雕塑专业为社会服务的平台日渐广阔，通过不同层次的实践教学为学生提供实习场所和实践机会，提高服务社会的能力与技术。

举办系列创新创业教育讲座。在校内开设创新创业教育课程、举办相关教育

讲座基础上，邀请校外专家、杰出校友指导学生创业。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

雕塑艺术不仅是艺术家创作的个人思想表达，在社会公共艺术上对大众审美的传达与引导也起着重要的作用。城市中许多较大的雕塑是表达了公共精神信仰或是为了美化城市环境，许多标志性好纪念碑雕塑成为了一个城市的名片。雕塑的形式及体现了个人化的精神需求，还体现了公共社会的精神需求。雕塑的具象、抽象立体造型审美语言、美学法则几乎通用于社会的环境、工业、日常用品等造型设计的各个领域。

模型模具、机动装置构造与程控、虚拟艺术、光媒介与综合媒体影像使雕塑艺术有了更多的发展可能，科技的高速发展使得雕塑前沿探索有着具有了更强的前瞻性。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

近十年来，随着社会经济文化的发展，社会对审美造型的精神需求和立体造型类相关行业的不断增长，对雕塑人才应用宽泛性的要求提高，立足专业创新型的培养方式会让学生毕业后更容易的适应社会，并被社会尽快接纳。国内部分一流高校已经进行了相应的教学调整和改革。我们专业教学的一些问题，随着社会的发展也进行了合理的升级、换代或改良调整，保证了专业的良性发展。主要表现在以下几个方面：

（一）专业建设与教学体制改进

存在问题：课程体系根据学科发展，需进行优化加强；学生创作意识独立性不够。整改措施：巩固原教学体系，以本土文化背景特色，根据自身专业特色调整教学体系，明确工作室方向，突出优势，制定更科学的课程体系，适应当今时代艺术教学要求；强化实验室教学，增强实验创新的教学理念。

（二）教学成绩、成果的展示、激励机制改革

教师、学生优秀作品是艺术教学的成果展示和传承方式之一，也是反馈教学质量的重要参考。目前雕塑专业作业档案管理硬件设施进行了一定的整顿；改进了优秀教学范本维护及作品成果展示，教师教学成果集出版及经典作品整理完毕。继续鼓励并支持学生参加全国性展览活动，保护学生创作学习热情。

（三）实验室管理有待完善

存在问题：工艺流程区域划分今年进行了改进，区域明确能更有利于学习制作的规范，培养科学的工作学习习惯。雕塑实验室在使用中出现了较多的运行和维护管理问题。实验室的设备、人员管理不够充分，还有部分功能性设备缺少专业场所，运行制度不够完善；缺少基本的运行管理经费，缺乏专职的实验室管理人员和优秀工艺技师，使得艺术实验室优势得不到充分发挥。整改措施：加强管理，及时检修实验室各项设备；积极争取实验室人员再引进，增加细化专属设备场所，巩固丰富学生学习条件。

（四）引进优秀师资力量

制定合理的人才引进方案，2019 年拟进博士教师 1 名，但教师师资和年龄结构不合理，需改进。

专业八：中国画

一、人才培养目标

中国画专业下设工笔人物画、意笔人物画、山水花鸟画三个专业方向。培养德、智、体全面发展的；中国画专业理论、专业知识和专业技能的；具备中国画独立创作能力的；能够在专业艺术机构和学校从事教学和专业创作的高素质人才。

中国画专业学生要求德、智、体全面发展，掌握中国画必备的理论知识和全面的专业素养，掌握中国画专业扎实的基本功。根据本专业的工笔人物画、意笔人物画、山水花鸟画的不同方向要求，根据学生的不同特点，引导和发展学生在专业方面的潜能，使之具有较高的艺术修养和从事中国画创作、教学和研究工作的能力。

在思想道德素质上要求具备良好的政治素质、思想素质、道德素质以及法律意识。

在文化素质上具备较好的中西方传统文化素养、文学艺术修养、并具备现代意识，具备跨学科、跨专业的知识结构。

掌握中国画专业所需要的理论知识，具备基本的理论研究的基础和能力。

掌握中国画专业的基本技能和写生实践方法，具备对本专业的专业技能和写生实践方法的初步研究和教学的能力。

掌握中国画专业的创作能力，了解本专业及其相关专业的发展现状和发展趋势，具备中国画创作和初步研究的能力。

掌握一门外语、计算机及信息技术应用、文献检索、论文写作等方面的知识，具备初步的专业研究能力。

二、培养能力

艺术教育事业的发展是与时代紧密相连的。随着 21 世纪的到来，如何在继承传统的基础上积极地改革开放并与世界艺术教育接轨、如何面对与满足国内社会的新需求，给中国画专业的建设提出了新的要求和挑战。新世纪之初，随着招生规模的扩大，学校在充分地调研和酝酿后，结合自身的传统和优势，对以往的中国画专业进行了一系列改革。

（一）在校生规模

中国画专业包含工笔人物、意笔人物、山水花鸟三个方向。截止 2019 年 8

月，中国画系在校生 180 名。其中，基础课部 45 人，二年级 45 人，三年级 48 人，四年级 42 人。

（二）课程设置情况

1、基础部课程：线描、书法、线性素描、色彩、速写、水墨基础、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国美术史、外国美术史、艺术学概论。

2、工笔人物与工笔重彩工作室：专业必修课有：白描、线描、工笔肖像、工笔人物、工笔人体、工笔花鸟、工笔山水、意笔人物；专业实践课：专业实践、毕业创作、毕业论文；专业选修课：工笔人物临摹、工笔人体写生、工笔肖像临摹、工笔人物写生、岩彩技法。

3、意笔人物工作室：专业必修课有：速写、素描肖像、花鸟临摹、工笔人物画、古代意笔人物画临摹、山水临摹、意笔人物写生、意笔人体写生；专业实践：毕业创作、毕业论文；专业选修课：白描、古代意笔人物临摹、现代意笔人物临摹、白描人物写生、水墨人体写生。

4、山水花鸟工作室：专业必修课有：山水临摹、山水创作、书法、中国画论、花鸟临摹、花鸟创作、篆刻；专业实践：毕业创作、毕业论文；专业选修课有：中国画装裱与修复、中西美术比较、岩彩技法、水墨人物写生、装饰性语言研习。

（三）创新创业教育

在本部门的工作中，以学生培养为中心，从各个方面进行了相关的教育。在课程上安排了创作、实践、实习等课程。并积极组织学生参与社会实践，与社会各部门建立了实习基地，积极培养学生的复合能力。在平时的工作中每学期举行创新创业专题讲座，如聘请知名校友北京铁皮青蛙动画有限公司总裁，原中国画系毕业生于胜军先生举行创业讲座。聘请国鑫融商（北京）投资有限管理公司原中国画系毕业生温国政举行自主创业专题讲座。学生自主创业有：2012 级学生张弛同学自主创业成立青竹轩艺术品投资有限公司等。

根据目前学生就业情况，第一，我们的教学向深度发展，各专业课教育加强专业能力培养，使部分学生在中国画创作上向高、精、尖发展，大力培养研究生教育；第二，在教学上向广度发展，培养学生一专多能的能力，以适应社会发展需要。

三、培养条件

(一) 该专业入选了山东省特色名校建设工程项目，省财政和学校财政投入了大量资金，明显改善了专业办学条件。

近五年特色名校资金投入情况（见下表）

建设项目	计划投入总额	实际使用额度	建设内容与资金使用范围	产出成果
1. 人才培养模式与课程体系改革	20 万		为中国画系四个工作室出版系列丛书《开拓与创新》每本 5 万元，共计投入 20 万元，2016 年底结项。	
2. 师资队伍建设	33 万	35.96 万	2015 年度在全国重要美术刊物对中国画系进行系统宣传：《美术观察》6 万元；《中国书画》6 万元；《东方艺术》5.6 万元；聘请著名专家讲座：崔培鲁 0.3 万元、朱天曙 0.3 万元、王郁洋等撰稿费 0.66 万元；杨斌、刘明博士培养费用 8 万元，侯弟坤、陈涛出国考察费用 7.6 万元；参加中央美术学院主办的全国高等艺术院校花鸟画教学研讨会、师生作品展 1.5 万元。	已完成，共投入资金 35.96 万元
3. 产学研合作体制机制建设	7 万		2016 年度已结项山东教育出版社出版中国画教学光盘约 10 万元。	
4. 实习实训条件建设	12 万	12 万	添加教学设备：铁皮墙 4.56 万元，其他设备工笔人物所需教具、模特服装、花鸟专业所需标本 7.44 万元	
5. 社会服务能力建设	2 万		该资金用于补贴项目 2、3 或用于购买教师范画。	
6. 辐射带动专业群建设	5 万		该资金用于补贴项目 2、3 或用于购买教师范画。	

7. 其他	17 万	17 万	该资金用于购买仿真范画和专用图书	
-------	------	------	------------------	--

(二) 2011——2019 教学设备使用情况 (见下表)

资产名称	购置年份
宋画全集	2014-10-15
平版扫描仪	2014-10-15
投影仪	2014-10-15
画案	2011-01-06
画案及椅子	2011-01-06
齐白石全集	2014-10-15
柜式空调	2011-01-06
画框	2008-01-29
傅抱石全集	2014-10-15
画框	2008-01-29
画框	2008-01-29
投影屏幕	2014-10-15
画框	2008-01-29
储存橱柜	2012-12-01
古画收藏柜	2012-12-01
储存橱柜	2012-12-01
冰箱	2011-01-05
贴画板	2008-01-29
椅子	2011-01-06
任伯年全集	2014-10-15
贴画板	2008-01-29
裱画案	2008-01-29
裱画案	2008-01-29
李可染书画全集	2014-10-15
临摹台	2012-12-01
临摹台	2012-12-01
书架	2014-10-20
陈列柜	2008-04-11
拷贝台	2012-12-01
石涛书画全集	2014-10-15
元四家	2014-10-15
沈周书画全集	2014-10-15

储物架	2012-12-01
龚贤精品集	2014-10-15

（三）教师队伍建设

本专业有在职教师 15 人，其中教授 6 名；副教授 6 名；知名客座教授 3 人（卢景春，崔如琢，王伟忠）等，讲师 3 名。其中博士 3 名，硕士 8 人，学士 2 人，50 岁以上 6 人，40--50 岁 9 人。梯队结构整体基本合理。近年来，有两名教师获得在职博士学位，有两名教师到中央美术学院学院进修并赴法国进行学术考察，一名教师赴英国交流学习，一名教师赴新西兰交流学习，一名教师赴韩国学术交流，两名教师去意大利交流学习。

教学团队，现有张志民带领的山水花鸟教学团队和岳海波带领的写意人物教学团队。

经过几代人半个多世纪的薪火相传，中国画专业逐步积累了深厚的人文传统和丰富的教学经验，同时在教学、科研、创作实践等多方面取得了众多骄人的业绩，不仅始终保持在全省的领先优势，在全国艺术院校中也一直处于先进行列。自成立伊始，取得了一系列专业建设成果：

1990 年，绘画（中国画）专业被评为山东省第一批高等院校重点专业，并在“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”期间连续四次被评为山东省省级重点学科；

2007 年，绘画（中国画）专业被山东省教育厅评为“山东省品牌专业”；

2007 年，绘画（中国画）专业的“美术学科自主成才人才培养模式实验区”被教育部、财政部批准为国家级人才培养模式创新实验区

2009 年，绘画（中国画）专业被教育部评为“国家级特色专业”；

2011 年，“造型艺术实验中心”（书画装裱）被评为“山东省高等学校实验教学示范中心”；

“锦上添花”中国书画装裱获得省级优秀教学成果三等奖。

2018 年，工笔人物工作室孙磊、杨斌、于磊老师在中国美术馆举办《谜踪记》工笔画展览。

2019 年，国画系师生 6 人入选全国美术展览，1 人获得泰山文艺奖一等奖。

本专业现拥有 3 个专业方向，2 门省级精品课程；2 位山东省教学名师；已出版画册、专著和教材 100 余部，教师参与多项省级以上科研成果，并获奖。2013 年获得特色名校称号并注入大量财政支持，中央财政扶持地方高校专项资金注入

等相关资金支持，教学经费充足。

（四）实习基地

设校外实习、实训基地：临沂蒙山百花峪、烟台长岛、太行山南坪、浙江丽水、陕北米脂等地。通过下乡采风增强学生表现生活的能力，同时锻炼学生在以后的艺术相关工作中的能力。实践教学是中国画专业的主体教学形式，本专业教学一直强调实训、实验、实习三个内容的疏通与衔接，保证每个环节的教学都有所侧重，并互为补充，切实提高实践课程的针对性和实效性。

（五）现代教学技术应用

2004 年建立中国画系，2006 年学院搬迁新址后，中国画专业新增设中国画临摹室、中国书画装裱实验教学场所、多媒体终端教室。2011 年，造型艺术实验教学中心被山东省教育厅评为“山东省普通高等院校实验教学示范中心”。通过利用名校工程经费与山东教育出版社联合出版中国画技法系列光盘；利用精品课程建设精品出版《传统与开拓——张志民山水画教学研究》光盘。

四、培养机制与特色

我系建立了工作室负责制，每个工作室根据自己的教学要求及专业特点建立了完善的培养机制。在课程的安排过程中，以科学规范的方式设立教学进度，通过由简入繁、由易入难规律性教学方法来深化教学。同时，建立对外合作与交流机制，通过观摩与展览积极推进大学生的交流与艺术创新；通过设立各种奖学金，激发学生的学习热情，促进人才与社会资源的对接；通过参与全国性的艺术展览来提高学生对于本专业的认识；利用每年举办的山东省文化艺术博览会，让社会充分了解中国画专业办学成果，将研究成果推向社会。

到 2019 年，新建 8 个校外实习基地，最大限度地使其成为中国画专业所有方向学生共同使用的实训平台，增强学生实践能力。

成立中国画专业宣讲团，到相关团体进行中国画技能培训；组织学生积极参加各类公益事业、商业化的创作和竞赛；把社会用人单位引入课堂，定期进行专题讲解；利用假期、实习课参加社会兼职工作，提高学生服务社会的能力。

在法国高等教育署的支持下签订了与法国雷恩美术学院的合作意向；出访瑞典皇家美术学院、俄罗斯国立苏里科夫美术学院，建立友好合作关系；与罗马尼亚布加勒斯特国立艺术大学建立友好交流合作关系；与美国罗彻斯特拿撒勒学院建立合作关系，启动互派交流生项目。

启动“金种子”工程，美院有7家校友企业入孵，与温莎牛顿中国总公司签订合作协议，与上海实业马利画材有限公司（设立马利奖学金）等企业建立全面合作关系。

每学期末及时公布学生成绩，使学生能够公正、公平、公开地看到自己的学习水平，美术学院教科研办公室也设立信息反馈系统，接受学生和学生信息员评教信息，并及时给予一一答复。教科研办公室捕捉到当下学生信息交流的主要方式，及时开通“学委聊吧”微信平台、“学委天地”QQ群和飞信群，快速传递学生对教师教学、知识传授以及生活方面诸多信息。

各系主任及教学秘书组成查课组对中国画系以及各工作室进行不定期的课堂检查，全面推进教师“守堂制”，保障本科教学有序进行。

进一步完善听课制度。通过校领导、院领导、教学督导听课等方式督促教师提升教学质量，改善办学条件。

五、培养质量

截止2019年8月，中国画系保持平稳的就业率。在就业数据分析中，因为专业的特殊性，大部分同学主要成为专职画家或选择考学深造。2019年12位同学考取硕士研究生，毕业的3位同学考取博士研究生。就业的同学，基本上从事与中国画相关的职能部门，专业典型对口和边缘对口达到百分之九十以上，主要分布在美术馆、文化馆、文化艺术公司、学校、出版机构、电视台、网络公司、社会培训机构等。

由于中国画系科学规范的教学系统，我系毕业生综合素质较高，在工作过程中，大多数同学都成为各用人单位的业务骨干，在社会用人单位，得到较高的评价。如我系毕业生有很多已经成为国内知名的艺术家和著名高校的教师，如中央美术学院的于光华教授、张猛老师，国家博物馆的卢冰老师，河北师范大学的倪春林老师，湖南大学的崔文学老师等。另外，自主创业的知名校友有北京铁皮青蛙动画有限公司总裁，原中国画系毕业生于胜军先生、国鑫融商（北京）投资管理有限公司原中国画系毕业生温国政等。

在2019我校的招生中，报考与专业录取的比例达到百分之七左右，报到率为百分之百。

六、毕业生就业创业

2019年，中国画专业就业率平稳，对于不急于踏入社会就业的学生，学校

建立金种子孵化基地，毕业生选择留校在孵化基地创业，学校提供基本启动资金和办公场所，为学生今后踏入社会创业就业提供良性缓冲平台。

我系毕业生的就业情况，大多工作于艺术比较繁荣的大中城市，主要集中在美术馆、文化馆、文化艺术公司、学校、出版机构、电视台、网络公司、社会培训机构等。专业典型对口与边缘对口达到百分之九十以上。在未就业的同学中，我系向全国高等美术院校输送了大量的研究生人才，包括中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院等，加上考取本校的研究生总比例达到百分之四十左右。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

目前，中国画专业在我校属于省级重点学科，聚集了山东省最优秀的专家，有着最强的科研与教学队伍。在全国的范围来看，我校的中国画系也是建制最完善、结构最合理、教学最规范的院系之一。我校的中国画系在社会上也有着广泛的影响，为山东乃至全国的艺术发展起到了重要的作用。当前中国画系面临着发展方向逐渐深入的趋势，山水花鸟工作室、工笔人物工作室、写意人物工作室，进一步明确各专业发展特色是重点考虑的方面。对外合作交流区进一步加强，尤其适合国内外名校交换生计划，加强学分互认，为学生的全面艺术发展提供优秀的教学平台。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

目前中国画学科面临一批工作室负责人和教授即将退休的实际情况，下一步如何吸纳优秀专业发展负责人补充工作岗位，引进高素质人才已经迫在眉睫，各工作室教师梯队建设任务重，调整并梳理明确今后的发展特色是优先考虑的问题。在学科发展史的梳理以及校友建设方面逐步推进，目前的教学过程中，缺乏院史馆和相应的文献史料馆，老一辈美术教育家德艺双馨的艺术风范及榜样作用得不到全面发挥。国画系临摹室设备陈旧，需要更新换代。2019年，在美院投入二千多万元资金的改造教学环境过程中，这些问题将逐步得到解决。

受社会需求及就业观念等原因影响，美术学院学生就业典型对口岗位出口窄，岗位少。随着社会形势不断发展，各机关事业单位所能提供的工作岗位日趋减少，工作人员趋于饱和，但是仍有占很大一部分比例的毕业生参加过或正在准备参加公务员招聘考试、事业单位招聘考试，其中不乏一部分毕业生不惜放弃其他工作机会，专心参加“正式工作”的招聘考试。大力拓展艺术学生就业面，拓宽就业出口，鼓励学生从事艺术经纪人，艺术机构管理者，艺术机构从业人员、

策展人。应鼓励在校生跨专业选修，加强双学位学习，增强学生复合型人才的综合素质。

部分毕业生仍然希望毕业后在经济发达地区、大中型企业工作，对于到中西部城市、中小企业或者城乡基层工作的热情不高。大力开展转变就业观念的相关教育工作，转变学生就业观念，建议将就业创业指导课列入培养方案，纳入学分管理，编撰相关教材。鼓励艺术类毕业生向基层、中小城镇、中西部等较为边远的地区进行人才流动，发挥艺术类人才的专业特长。

教学是学校的生命线，围绕教和学开展更深入的师生座谈。因材施教，学生的培养是学院发展的社会影响力和学科发展的未来。教学相长，老师的研究代表着中国画专业的学术特色和学术高点。

争取更大教学投入，完善现代化的教学条件。用好的项目，好的筹划，好的管理，争取学院领导的支持和信任。

专业九：书法学

一、人才培养目标

2000 年以来，随着全国高校招生数量的扩招，书法专业办学规模和招生人数迅速扩大。书法专业有两个个专业方向，分别为：书法篆刻专业方向、书法史论专业方向。同时，教学改革也在不断深化，人才培养方向由过去相对单一的目标，逐渐向多种人才培养方向转型，书法精英人才与高素质应用型人员成为当今社会同时需求的两大人才类型。为当今社会同时需求的两大人才类型。为当今社会同时需求的两大人才类型。构建一个既能培养高级专门的精尖艺术人才，又能培养复合型美术应用人才的合理的学科体系。2013 年，契合“山东省高等教育特色名校建设工程项目”，结合学校学科发展规划，美术学院各专业根据学校“厚基础、宽口径、重实践、强能力、高素质”的人才培养规格的总体要求，以社会需求为导向，在遵循高等教育及美术教育发展规律的基础上，注重向应用型及拔尖创新型人才为主的人才培养目标转化，使培养出的本科人才具备坚实的科学文化和艺术理论知识，既有专业、学术基础和精专能力、创新能力，同时也具有进行社会文化生产所需要的实践能力和创造能力。2019 年 10 月 19 日，顺应国家文化复兴的大潮，山东艺术学院成立了全国艺术类高校首个书法学院，师资力量迅速扩大，为书法专业发展提供了更高平台。

二、培养能力

（一）艺术教育事业的发展是与时代紧密相连的。

随着 21 世纪的到来，如何在继承传统的基础上积极地改革开放并与世界艺术教育接轨、如何面对与满足国内社会的新需求，给书法专业的建设提出了新的要求和挑战。新世纪之初，随着招生规模的扩大，学校在充分地调研和酝酿后，结合自身的传统和优势，对以往的书法专业进行了一系列改革。

（二）在校生规模

书法专业包书法篆刻和书法史论两个方向。截止 2019 年 12 月，书法专业在校生 94 名。其中一年级 34 人；二年级 20 人；三年级 20 人；四年级 20 人。

（三）课程设置情况

公共必修课程：思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语、计算机文化基础、大学体育、大学语文。

专业基础课程：楷书基础、隶书基础、篆书基础、篆刻基础、行书基础、书法史、古典诗词欣赏写作。

专业核心课程：楷书临摹、篆书临摹、隶书临摹、行书临摹、草书临摹、篆刻临摹、书法美学、古文字学。

专业实践课程：楷书临创转换、篆隶书临创转换、篆刻临创转换、行草书临创转换、现当代书法创作、文化考察、毕业创作、毕业论文。

专业拓展课程：国画人物、版画、艺术设计、平面构成、雕塑、油画。

书法工作室拓展课五门：隶书临摹、篆书临摹、篆刻临摹、行草书临摹、楷书临摹。

创新创业教育：根据目前学生就业情况，第一，我们的教学向深度发展，特别是专业课教育努力加强专业能力培养，使部分学生在中国书法的临摹与创作上向高、精、尖发展，大力培养研究生教育；第二，在教学上向广度发展，培养学生一专多能的能力，以适应社会发展需要。

三、培养条件

（一）本专业近三年特色名校资金投入情况（见下表）

建设项目	实际使用额度	建设内容与资金使用范围
1. 人才培养模式与课程体系改革	20 万	为中国画系四个工作室出版系列丛书《开拓与创新》每本 5 万元，共计投入 20 万元。
2. 师资队伍建设	35.96 万	在全国重要美术刊物对中国画系进行系统宣传：《美术观察》6 万元；《中国书画》6 万元；《东方艺术》5.6 万元；聘请著名专家讲座：崔培鲁 0.3 万元、朱天曙 0.3 万元、王郁洋等撰稿费 0.66 万元；杨斌、刘明博士培养费用 8 万元，侯弟坤、陈涛出国考察费用 7.6 万元；参加中央美术学院主办的全国高等艺术院校花鸟画教学研讨会、师生作品展 1.5 万元。
3. 产学研合作体制机制建设	7 万	计划与山东教育出版社出版中国画教学光盘约 10 万元。
4. 实习实训条件建设	12 万	添加教学设备：铁皮墙 4.56 万元，其他设备工笔人物所需教具、模特服装、花鸟专业所需标本 7.44 万元。

5. 社会服务能力建设	2 万	该资金用于补贴项目 2、3 或用于购买教师范画。
6. 辐射带动专业群建设	5 万	该资金用于补贴项目 2、3 或用于购买教师范画。
7. 其他	17 万	该资金用于购买仿真范画和专用图书

(二) 2015——2019 教学设备使用情况 (见下表)

资产名称	购置年份
宋画全集	2014-10-15
平版扫描仪	2014-10-15
投影仪	2014-10-15
画案	2011-01-06
画案及椅子	2011-01-06
齐白石全集	2014-10-15
柜式空调	2011-01-06
画框	2008-01-29
傅抱石全集	2014-10-15
画框	2008-01-29
画框	2008-01-29
投影屏幕	2014-10-15
画框	2008-01-29
储存橱柜	2012-12-01
古画收藏柜	2012-12-01
储存橱柜	2012-12-01
冰箱	2011-01-05
贴画板	2008-01-29
椅子	2011-01-06
任伯年全集	2014-10-15
贴画板	2008-01-29
裱画案	2008-01-29
裱画案	2008-01-29
李可染书画全集	2014-10-15
临摹台	2012-12-01
临摹台	2012-12-01
书架	2014-10-20

陈列柜	2008-04-11
拷贝台	2012-12-01
石涛书画全集	2014-10-15
元四家	2014-10-15
沈周书画全集	2014-10-15
储物架	2012-12-01

（三）教师队伍建设

现有教师 8 人，其中教授 3 人、副教授 1 人，博士 4 人。50 岁以上 3 人，40—50 岁 1 人，40 岁以下 4 人。3 名教师分别赴韩国、日本进行学术交流、讲学和考察。

经过几代人半个多世纪的薪火相传，书法专业逐步积累了深厚的人文传统和丰富的教学经验，同时在教学、科研、创作实践等多方面取得了众多骄人的业绩，不仅始终保持在全省的领先优势，在全国艺术院校中也一直处于先进行列。

本专业现拥有 2 个专业方向，教师参与多项省级以上科研成果，并获奖。2013 年获得特色名校称号并注入大量财政支持，中央财政扶持地方高校专项资金注入等相关资金支持，教学经费充足。

（四）实习基地

每年赴泰安、曲阜、济宁、临沂、平度、莱州、开封、洛阳、西安、北京、南京、上海、杭州等地考察古代碑刻及博物馆、艺术馆所陈列历代书法经典作品（三条路线，每年轮换）。

（五）现代教学技术应用

本专业利用名校工程经费与山东教育出版社联合出版中国书法技法系列光盘。

四、培养机制与特色

我院建立了工作室负责制，每个工作室根据自己的教学要求及专业特点建立了完善的培养机制。在课程的安排过程中以科学规范的方式设立教学进度，通过由简入繁、由易入难规律性教学方法来深化教学。同时，建立对外合作与交流机制，通过观摩与展览积极推进大学生的交流与艺术创新；通过设立各种奖学金，激发学生的学习热情，促进人才与社会资源的对接；通过参与全国性的艺术展览

来提高学生对于本专业的认识；利用每年举办的山东省文化艺术博览会，让社会充分了解书法专业办学成果，将研究成果推向社会。

到 2019 年，新建 6 个校外实习基地，最大限度地使其成为书法专业所有方向学生共同使用的实训平台，增强学生实践能力。

成立书法专业宣讲团，到相关团体进行书法技能培训；组织学生积极参加各类公益事业、商业化的创作和竞赛；把社会用人机构引入课堂，定期进行专题讲解；利用假期、实习课参加社会兼职工作，提高学生服务社会的能力。

与韩国京畿大学建立合作关系，启动互派交流生项目；与日本大阪教育大学建立友好交流合作关系；

每学期末及时公布学生成绩，使学生能够公正、公平、公开地看到自己的学习水平，美术学院教科研办公室也设立信息反馈系统，接受学生和学生信息员评教信息，并及时给予一一答复。教科研办公室捕捉到当下学生信息交流的主要方式，及时开通“学委聊吧”微信平台、“学委天地”QQ 群，快速传递学生对教师教学、知识传授以及生活方面诸多信息。

各系主任及教学秘书组成查课组对书法系以及书法工作室进行不定期的课堂检查，全面推进教师“守堂制”，保障本科教学有序进行。

进一步完善听课制度。通过校领导、院领导、教学督导听课等方式督促教师提升教学质量，改善办学条件。

五、培养质量

1. 该专业 2019 届毕业生就业率为 95.2%。

2. 该专业 2019 届毕业生就业专业对口率：100%

3. 该专业 2019 届毕业生发展情况

专业	灵活就业	劳工合同	升学	自主创业
书法	42.8%	4.8%	47.6%	4.8%

4. 就业单位满意率：满意。

5. 社会对专业的评价：根据抽查社会对我系毕业生是满意的，学生的专业水平完全能胜任用人单位的要求。

6. 学生就读该专业的意愿：2019 年省内外报到率 100%。

六、毕业生就业创业

2016年，书法系就业率百分之百。对于不急于踏入社会就业的学生，学校建立金种子孵化基地，毕业生选择留校在孵化基地创业，学校提供基本启动资金和办公场所，为学生今后踏入社会创业就业提供良性缓冲平台。

我系毕业生的就业情况，大多工作于艺术比较繁荣的大中城市，主要集中在美术馆、文化馆、文化艺术公司、学校、出版机构、电视台、网络公司、社会培训机构等。专业典型对口与边缘对口达到百分之九十以上。在未就业的同学中，我系向全国高等美术院校输送了大量的研究生人才，包括中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院等，加上考取本校的研究生总比例达到百分之五十左右。

七、专业发展趋势及建议

目前我院书法专业在我校属于省级重点学科，聚集了山东省最优秀的专家，有着最强的科研与教学队伍。在全国的范围来看，我校的书法专业也是建制最完善、结构最合理、教学最规范的院系之一。我校的书法学院在社会上也有着广泛的影响，为山东乃至全国的艺术发展起到了重要的作用。当前书法专业面临着发展方向逐渐深入的趋势，进一步明确各专业发展特色是重点考虑的方面。对外合作交流区进一步加强，尤其适合国内外名校交换生计划，加强学分互认，为学生的全面发展提供优秀的教学平台。

八、存在的问题及整改措施

（一）受社会需求及就业观念等原因影响，美术学院学生就业典型对口岗位出口窄，岗位少。随着社会形势不断发展，各机关事业单位所能提供的工作岗位日趋减少，工作人员趋于饱和，但是仍有占很大一部分比例的毕业生参加过或为当今社会同时需求的两大人才类型。构建一个既能培养高级专门的精尖艺术人才，又能培养复合型美术应用人才的合理的学科体系。2013年，契合“山东省高等教育特色名校建设工程项目”，结合学校学科发展规划，美术学院各专业根据学校“厚基础、宽口径、重实践、强能力、高素质”的人才培养规格的总体要求，以社会需求为导向，在遵循高等教育及美术教育发展规律的基础上，注重专业需要。

（二）部分毕业生仍然希望毕业后在经济发达地区、大中型企业工作，对于到中西部城市、中小企业或者城乡基层工作的热情不高。大力开展转变就业观念的相关教育工作，转变学生就业观念，建议将就业创业指导课列入培养方案，纳

入学分管理，编撰相关教材。鼓励艺术类毕业生向基层、中小城镇、中西部等较为边远的地区进行人才流动，发挥艺术类人才的专业特长。

（三）学生创新创业教育观念落后，与专业教育结合不紧，与实践脱节。教师创新创业教育意识和能力欠缺，教学方法单一，针对时效性不强，实训平台短缺，指导帮扶不到位，创新创业教育体系尚待健全。目前学院鼓励毕业生留校参加金种子孵化器，为学生提供创业就业机会，为将来进入社会发展提供缓冲和锻炼的平台。

专业十：表演

一、培养目标与规格

表演专业旨在培养德、智、体、美全面发展、掌握戏剧影视表演艺术的基本理论和基本技巧，并了解戏曲、舞蹈、音乐等相关表演艺术的基本知识；具有较高的文化艺术修养，较强的审美能力和创造思维；能够在戏剧、电影和电视剧等表演中独立完成角色形象创作的高素质应用型专业人才。

表演专业与山东艺术学院同龄，作为学校成立之初首批建立的专业之一，表演专业至今已走过了整整 60 年的教学历程。六十年来，表演系经历了从北京上海特派专家指导建立，到培养本校优秀年轻教师传承，再到今天的各学源教师合理架构、综合发展学科，表演系稳步提升教学质量，不断探索新的教学理念。

身处一个学科建设较为健全的二级学院，表演专业与导演专业、戏文专业、播音专业以及戏剧学专业共享戏剧学院的教学资源，在各专业之间的学术交流中相互借鉴、互相协作。近几年，学院修订并完善人才培养方案，提升了教学和质量保障体系运行的有效度，教学质量较高。戏剧戏曲学被评为省级重点学科；表演专业被评为“山东省高等学校品牌专业”；“特色名校重点建设专业”；“表演专业基础训练”课程被评为省级精品课程；2016 年，我院戏剧影视导演、戏剧影视文学、表演、戏剧学专业被批准为山东省高水平应用型专业（群）建设项目。

近年来，我院科研水平与科研成果的数量和质量不断提高。先后出版专著 9 部，教育部科研立项 2 项，省级科研立项 2 项，获得省级教学成果 1 项。我院教师的专著《演员、行动、角色》获第八届全国戏剧文化奖戏剧专著金奖，《“五位一体”戏剧影视人才培养模式实践与创新》获首届山东省文化创新奖，除此之外还多次获得田汉戏剧奖、山东省泰山文艺奖、刘勰文艺评论奖等多个奖项。我院教师参与编著的《中国现代戏剧理论批评书系》出版。成功举办首届中国高等戏剧教育联盟交流会议，提升了学校的影响力和学术地位。邀请国内外专家举办多场学术讲座，如《百老汇与美国当代严肃戏剧》《当代艺术中的“身体”主题》《我的电影历程》《表演艺术“调度说”》《当下电视创作中的焦点问题》等。成功举办由山东省教育厅艺术教育委员会主办的“2013 年山东省中小学戏剧大赛辅导教师培训班”。

我院重视艺术实践，艺术实践与创作成果丰硕。近年来，由我院师生编创排演和拍摄的作品曾多次获得国家级奖项，如：戏剧小品《主要任务》《送礼》分别获得全国电视小品大赛二等奖、铜奖；多幕话剧《校园回旋曲》获得首届中国校园戏剧节艺术类院校组优秀导演剧目奖、活动组织奖；20集电视连续剧《快乐的编剧班》在中央电视台数次播出，受到全国青年观众和专家的好评；中央电视台《挑战主持人-高校版》节目全国总决赛冠军；“第七届华东及全国部分省市电视主持新人赛”冠军；创意设计的山东“岱青海蓝”彩车参加中华人民共和国国庆六十年庆典，并获得中国创新设计委员会颁发的“红星奖最佳创意奖”；成功拍摄自编自导数字电影《桃花峪里桃花红》；原创剧目《管子》《李清照》《九儿》《东方朔》《荀爷》等成功上演，《管子》获得第27届田汉戏剧奖；话剧《怀疑》在首届中国高等戏剧教育联盟交流会上演出，得到一致好评，多家媒体予以报道。原创话剧《九儿》作为山东省纪念世界反法西斯战争与中国抗日战争胜利70周年展演剧目，演出多场，广受好评。并获得莫言先生亲自签名无偿授予改编及表演权，参加了第五届中国校园戏剧节，获“优秀展演剧目”、“观众喜爱剧目”、“校园戏剧之星”称号。戏剧小品《楼顶上的向日葵》获由教育部主办的全国第四届大学生艺术展演活动一等奖、优秀剧作奖。

2018年11月，表演系原创无场次话剧《雪落无声》获得2019年度国家艺术基金大型舞台艺术创作资助项目。自2018年10月起，该剧目已经在省内外巡演近30场，观众超过15000人。

2019年10月，话剧《雪落无声》开启了第二阶段的巡回演出，在巡演期间又获殊荣，入选了2019年度山东省现实题材及革命历史题材舞台艺术创作重点项目，并相继登上第二届山东国际小剧场话剧演出季和第七届中国高等戏剧教育联盟首届大学生戏剧展演活动的舞台，山东艺术学院荣获“中国高等戏剧教育联盟首届大学生戏剧展演活动优秀组织单位”，两位演员分别荣获“最佳主角奖”和“最佳配角奖”。

二、培养能力

（一）专业设置情况

自2017级起，表演专业开始实行学分制，因此在读本科的4个年级的课程设置分为两种模式：2016级学生使用原有的人才培养方案，2017、2018、2019级学生推行并使用新的学分制方案。即2016级学生四年需修满210学分，2017、

2018、2019 级学生需修满 170 学分。

（二）在校生规模

表演系目前在校本科学生人数有 178 人，其中 2016 级 40 人，2017 级 46 人，2018 级，46 人，2019 级 45 人。

（三）课程设置情况

1、在课程体系方面：构建与完善通识课程体系，通过《哲学》、《英语》、《文学》等课程的教学，奠定学生的文化基础。

2、构建与完善专业基础课程体系，通过表演基础训练、舞台语言基础训练、声乐基础训练、形体基础训练的基础课教学，奠定学生的专业基础。

《舞台语言基础》

该课程是对学生进行严格的基本功训练。培养学生树立正确的声音概念；掌握科学的呼吸、发声、吐词方法；并培养学生掌握有关的理论知识，纠正方言，克服和改变个人语言、声音等一切不符合舞台语言要求的习惯。使学生的台词说得语音纯正、吐词清晰、声音响亮圆润、达远持久、语意清楚明白，富于艺术表现力。为学生适应舞台（影视）的表演，塑造各种不同人物形象的语言创造必要的条件，打下良好的基础。

《形体基本功》

该课程为戏剧影视表演专业必修课。教学要对学生原有的未经训练的自然形态进行严格的专业性训练。使学生掌握正确的动作方法与规律。从认识身体、认识身体运动规律出发，注重气吸与运动的融合，提升学生的形体运动能力；从身体的造型、力量、肌肉的控制、内心节奏、情绪激发等方面来训练学生的形体表达能力。提高身体各关节肌肉动作的协调能力和体态、重心的控制能力，使其具有感觉敏锐、可塑性强的形体素质，在气力、劲力，身法韵律方面掌握其方法与技巧，建立形体表现意识，为学生人物形象塑造打下良好的形体基础。

《声乐与语音发声基础》

该课程属专业必修课。通过声乐课的学习，使学生能够掌握科学的发声方法，运用正确的呼吸以及喉头打开，作到气息与声音相结合，要求吐字清晰，建立正确的声音概念，达到声音洪亮，咬字圆润，气息流畅的目的。声乐与语音发声基础 1 是声乐与语音发声基础 2 的先修课程。

《表演基础训练》

该课程为表演专业主课。在该阶段的学习中要让学生学会在自己创造的规定情景中真实有机的行动，建立正确的舞台创作自我感觉。

首先是对学生的基本素质进行训练：包括注意力，创作想象力，生活观察与感知力，模拟力，节奏感和信念感；接着要对学生组织舞台行动的能力进行训练。了解组织舞台行动的规律，把握舞台行动创作的主要环节，让学生能够通过行动揭示出时间，地点，做什么，怎么做，和为什么做。教会学生在创作实践中寻找正确的创作方法，建立正确的舞台创作自我感觉，为将来进入角色创作阶段做好准备。

3、构建与完善专业课程和拓展课程体系

通过角色创作基础、人物形象创作等方向课程提升创作能力，深化专业修养；通过剧本台词、外国代表性、独唱等选修课程的教学，帮助学生丰富技能手段。

《角色创作基础》

该课程是表演专业二年级的专业主干课，通过剧本片段的教学，使学生可以掌握角色创作的基本方法，学会分析剧本，分析人物，准确找寻到人物的性格，建立起角色的行为逻辑，并能在创作中逐渐从自我走向角色，并在此基础上体现出角色的性格特征（包括角色的心理特征和外貌特征），掌握表演的风格体形感、节奏感。学习掌握各种表演的方法与技巧，（包括台词处理，动作选择，道具运用，形体表现，舞台调度等）发掘和培养学生的创作个性，为三年级进行完整的人物形象创造打下坚实的基础。

《剧本台词基础》

该课程是舞台语言基础向剧本台词进阶的过渡性课程，旨在将语言基本功与语言动作的概念与实现结合起来。教学载体不仅仅局限于剧本对白，可以根据学生掌握的实际情况相对放宽选材范围，目的在于帮助学生认识语言动作，表现语言情境；在表现方法上，学会运用语调的技法，掌握语言技巧，获得表达能力。

《人物形象创造》

该课程通过独幕剧、多幕剧的排演，使学生掌握人物形象创造的基本规律和方法。能够独立的进行剧本分析和人物构思，并能综合运用所学的全部表演理论和各种表演技能，准确、鲜明、生动的塑造完整的舞台人物形象。通过本课程的教学，应让学生理解并掌握如何从剧本中分析出人物的性格，即找寻人物性格的一般规律；掌握如何辨别剧目的风格、体裁的一般规律；了解在不同风格、体裁的剧目中，演员应如何把握表演风格的一般规律；独立进行一个完整人物形象的

创造，独立而完整的掌握人物的心理特征，尤其是他们的发展变化，重点强调性格化问题。

《歌唱基础》

该课程训练学生用科学的发声方法进行歌唱，使学生在掌握整体共鸣的基础上，充分地运用和发挥各个共鸣腔的作用，提高声音表现力。选修本课程的学生需具备一定的声乐基础。通过学习，使学生掌握正确的歌唱呼吸方法以及歌唱技能技巧，在进一步拓展学生声音能力的同时，也丰富了学生的专业素养。

《外国代表性舞蹈》

该课程的基本教学目的在于丰富学生的知识面、拓宽学生视野。通过外国代表性舞蹈的学习，使学生了解并掌握欧洲历史宫廷舞，宫廷贵族生活中的礼仪、步态、手势、神态服饰以及时代背景和社会风尚，掌握不同时代舞蹈的风格特点，使学生获得当时的时代感和风格感。教师向学生讲解其时代背景、生活风貌、礼仪、步态、神态及服饰特征，在教师指导下集体练习与分组反复练习。使学生掌握其舞蹈动作的规范要求把握舞蹈风格，为学生在排演欧洲古典剧目时更好地塑造人物形象提供素材。

《舞台技能》

该课程是对学生体能素质、技术能力、动作技巧的基础训练；是要培养学生掌握技能动作的基本方法和规律，运用技能动作的初步知识进行艺术创作的一门课程。

通过把上、毯子功，各种软摔、硬摔训练，使学生正确掌握柔韧度、肢体平衡、协调控制、爆发力、技能、技巧的动作训练规范要求，提高学生身体动作的灵活性和在空间时值中，准确、定向的控制能力，自我保护能力与艺术表现力。通过基本拳术、器械和身法的协调性训练，使学生掌握套路动作的起承转合、调度路线、抑扬顿挫、刚柔相济这一基本韵律。使学生真正理解“舞台技能”课程学习训练的重要性和意义，为学生掌握戏剧舞台和影视镜头前角色塑造所需要的各种特定的技能、技巧动作奠定基础。

《独唱》

该课程主要是培养学生在声音训练的基础上，诠释声乐作品的的能力。通过本课程的学习，提高学生演唱的字正腔圆、理解作品、刻画人物和塑造角色等舞台实践能力。培养音乐感觉。达到“唱”与“说”相对统一的教学目的。

《剧本台词》

该课程为四年制本科表演专业的专业选修课。通过对古今中外戏剧名著剧本台词片断的学习，有针对性、有目的地选取恰当的话剧剧本台词片断，进行语言处理，使学生掌握分析、理解剧本台词的方法，进而达到运用舞台语言技巧塑造人物形象的目的。

4) 在原有的教学内容基础上拓展了《京韵念白》和《戏曲身段表演》作为我们的教学内容，让传统艺术的方法在表演创作中融会贯通，提高学生的综合艺术能力

《戏曲身段表演》

现代表演艺术与传统京剧艺术是相通的，根据世界话剧表演专业民族化国际化的趋势，有针对性地将中国京剧艺术中的身段课，有机地纳入到话剧形体舞蹈课的教学中，利用京剧身段与剧情表演、人物塑造紧密结合的特点，和其动作的艺术化、舞蹈化、生活化、个性化的民族特色，以及身段课对受训学生形体舞蹈课教学的“抢功”的作用，提高学生的形体素质和形体艺术的表现能力，有效地推动话剧表演专业的教学。

针对表演专业的特点，同时采取戏曲身段教学与表演专业教学相结合、与表演专业学生身体素质和知识结构特点相结合的教学方法，因材施教、学用结合、和谐发展，培养高素质复合型表演专业人才。

《京韵念白》

该课程通过戏曲（京剧）的发声、吐字、呼吸、音韵、辙口、板式、肢体等艺术技巧的训练，使学生更好地掌握“唇、齿、舌、牙、喉”的吐字发声技巧以及“开、齐、撮、合”归韵收声方法，从而达到吐字清楚、呼吸顺畅、发声准确、归韵到位、字正腔圆、以情带声、声情并茂、形神兼备的语言艺术表现力。也为丰富学生专业技能，拓宽学生专业知识面，塑造鲜明的舞台人物形象、增强艺术表现力和创造能力，提供技术支持。

（四）创新创业教育

专业课程的设置秉承阶梯化理念，从表演基础训练、到角色形象基础、人物形象创作；从舞台语言基础训练，到文学作品朗诵，再到剧本台词 1—2；从声乐基础训练，到歌唱基础再到独唱；从形体基础训练，到戏曲身段再到外国代表性和舞台技能，每一门专业课程的设置，都是以阶梯式的方式深入和扩展进行的。

三、培养条件

（一）教学经费投入

2018 年预算 372559 元；2019 年预算 322087 元。

2019 年度，表演系最为有力的教学资金支持来源于国家艺术基金。国家艺术基金项目资金 200 万元，学校随项目配给 140 万元，共计 340 万元。为表演系打造精品提供了雄厚的资金保障。2019 年 10 月，山东省话剧院为“青年实验剧团”投入两万元。依靠这些资金支持，表演系制作了部分布景道具，更新了部分演出服装。完成了国家艺术基金项目的创作。

（二）师资队伍建设

戏剧影视表演专业目前专职教师 13 人，副教授 5 名（高级职称占教师总数的 50%），讲师 8 名（中级以上职称占教师总数的 42%）。其中硕士研究生 6 名，博士 1 名（硕博学位教师占教师总数的 50%）。教资来源由中央戏剧学院、北京电影学院、上海戏剧学院和山东艺术学院几所专业院校共同组成的教学团队。

（三）教学设备

教学用排练间和微剧场共 8 间、形体房两间，声乐教室 4 间，满足日常教学需要。

自本学年起，表演系将每年为教学配备的钢琴进行检修和调音作为日常工作；同时给一楼形体房配备了空调；学院还为每一间排练教室铺贴了地胶，改善专业教室教学硬件条件。表演系更换了一批大道具（教具），其中包括：小正方块、平台、门、窗、立柱等 50 余套。

（四）实习基地建设

本学年表演系继续加强深入与实习基地的横向交流，与山东省话剧院合作成功组织了第八届山东省大学生戏剧节，并部分承担了山东省第二届国际小剧场戏剧节的演出任务。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

依托山东艺术学院作为综合艺术院校的优势，打通各艺术学科以及专业间的壁垒，资源共享、取长补短，在多学科之间寻找复合型演艺人才培养的新模式。例如，在选修课程中加入了京韵念白、说唱艺术、音乐欣赏等课程，最大限度内的满足学生全方位的学习需求。

戏剧影视表演是一门实践艺术，我们在教学中十分重视实际演练的作用和效

果，尽可能的为学生提供优良的外出实践及校内登台的机会。

以现实主义的创作方法为起点，关注社会，关注现实，关注人，把观察生活、体验生活作为重要的创作基础。利用外出体验生活的课程，充分调动学生的创作潜力，既注重夯实基础，又激发学生的艺术创造天性。在课程设置上，把各教学单元的衔接作为重点，重视从创作元素到塑造人物之间的过渡，稳扎稳打的做好小说片段阶段的教学，强调演员的自我与角色的自我之间关系的研究。

重视基础课教学。在我们现阶段使用的人才培养计划中，有四门课程被评选为省级精品课程，它们分别是表演基础训练、舞台语言基础训练、声乐基础训练、形体基础训练。由此，对于基础课教学的重视可见一斑。

（二）产学研协同育人

作为实践性很强的专业，除了在课堂上进行严谨的基础理论、基本技能教学外，坚持以创作带动教学，以实践强化学生的从业素质，形成专业的突出特色。

在学院内，每年配合表演专业毕业大戏公演进行舞台教学实习；院外，与山东话剧院、世博演艺股份有限公司等相关单位建立长期稳定的战略合作伙伴关系，学生多次外出参与电影、电视、网络大电影、网络电视剧、话剧等各类艺术实践活动。

如：2016 级表演班外出艺术实践人次 28 人次，占比 70%。

2017 级表演班有 10 位同学参与短视频的系列拍摄工作，有 5 位同学签署了短视频拍摄。

除了艺术实践，我们也十分重视各项专业赛事对于课堂教学的促进。

1. 2016 级、2017 级表演班李宗昊、李丞懿、于静、夏涌豪等同学参加第十三届山东省图书朗读大赛获得一等奖成绩。

2. 2016 级表演班刘麒天、匡皓月、高贵鑫等同学参加鑫利杯”大爱山东 文化青岛”山东省第五届朗诵大赛青年组获得三等奖成绩。

3. 2016 级、2017 级表演班张煜钰、司天佑、李想等同学参加“读中国”山东省大学生诗文诵读大赛获得一等奖成绩。

4. 2017 级表演班石华崢同学参加青岛同和杯朗诵比赛获得特等奖成绩。

5. 2017 级表演班李想、田园、马依多纳等同学参加山东省第十三届青少年舞蹈大赛获得一等奖成绩。

6. 2017 级表演班石华崢同学参加第十三、十四届全国读书朗诵大赛获得特等奖、一等奖成绩。

7. 2017 级表演班刘浩南、李荣达、等同学参加山东省会大剧院剧本朗读大赛获得一等奖成绩。

8. 2017 级柴源同学参加山东省第七届戏剧红梅大赛获得二等奖成绩。

9. 2017 级表演班王颂阳、于静、董雪纯、崔耕等同学参加“读中国”山东省大学生诗文朗诵大赛获得二等奖成绩。

10. 2017 级表演班石华崢同学参加中国国际动漫声优节大赛获得二等奖成绩。

11. 2017 级表演班马依多纳、高鹏野同学参加山东省小品新作大赛获得二等奖成绩。

12. 2017 级表演班石华崢同学参加全民悦读大会莱芜赛区获得一等奖成绩。

13. 2017 级表演班石华崢同学参加读中国山东省大学生诗文朗诵大赛获得一等奖成绩。

利用实践项目课题展现学生的创作力，强调学生在专业领域中的原创性，重视对学生行业能力及从业素质的培养。在培养环节上坚持实践检验理论，创新解决问题，通过产学研一体化，利用实践教学基地，提供学生更多的实践与就业机会，使学生在实践中学习并提高其就业机率。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

根据毕业生就业数据追踪，2018 届毕业生就业率为 100%；截止 2019 年 8 月，2019 级表演班总体就业率为 26%；其中八位升学继续深造。大多数同学处于入职等待期。

（二）就业专业对口率

在已签约的毕业生中，大部分同学进入影视文化系统工作，少部分同学升学继续深造，专业对口率为 82%。

专业对口率较高，学生就业主要分布于剧团、影视剧组、传媒公司、网络综艺、电视台等各相关行业。除了能够完成表演创作类的工作之外，由于在校期间的课程学习和剧场实践，帮助学生积累了必要的剧场实践经验，因此毕业生一般都能完成副导演工作、综艺排演、各种规模的活动主持和文艺节目组织、及编创等工作。

（三）毕业生发展情况

六十年来，戏剧学院培养了一大批影视骄子，如倪萍、徐少华、黄港、王绘春、陈谨、苏岩、庄庆宁、王静、刘涛、侯继林、刘钧、岳旸、王梓权等。除此之外，还培养了一批如刘大印、李雪、王滨等全国知名的影视剧导演和制片人。近年来，由学院优秀校友参与策划、出品、主演、编剧和导演的作品获得业内一致认可，如影视剧《武则天》《聊斋》《康熙王朝》《闯关东》《欢乐颂》《琅琊榜》《伪装者》《青岛往事》《领养》《守卫者》《花儿与远方》《大圣归来》《心迷宫》等；舞台剧作品《红高粱》《孔子》《与妻书》《韩文公》《向前向前》《家事》《兵道》《九儿》等，获得业界的好评和广泛的社会赞誉。另有一批优秀的校友进入高校工作，在中央戏剧学院、上海戏剧学院、北京电影学院、中国传媒大学、中国人民解放军国防大学军事文化学院等院校均有我院毕业生担任专业教师。

（四）就业单位满意率

学院以人才培养为中心，以学生和社会用人单位的满意度为标杆，所培养的学生综合素质较好，就业、成才率高，戏剧学子扎实的专业基础、无私的敬业奉献精神以及责任感、荣誉感。通过毕业生反馈的信息，戏剧影视表演专业毕业生适应能力强，可以在很多相关领域展开工作，学生对本专业有很高的满意度。

另外一方面，社会用人单位对本专业毕业生评价较高，一批毕业生在所在单位逐渐成为业务骨干，我们专业的毕业生现在有多位在各地院团担任院团长职务，更有多名校友在一线演出岗位上同时还兼任着管理的工作；比如现任青岛演艺集团董事长、青岛广电集团董事长、济南市歌舞剧院院长、山东省话剧院副院长、广东省话剧院副院长、青岛市话剧院院长、济南市世博演艺集团总经理等等。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

我们的毕业生还广泛分布在全国知名专业院团，比如国家大剧院演员队、天津人民艺术剧院、广州省话剧院、福建省人民艺术剧院、广州军区战士话剧团、广州市话剧院、山东省话剧院、济南市儿童艺术剧院、青岛市话剧院等等。我们刚刚毕业的 2013 级表演班和 2014 级表演班，有多位同学经过层层考试进入了国家大剧院、天津人民艺术剧院、开心麻花公司入职；2014 级同学在热播剧《延

禧宫略》中也有精彩表现。仍然在校就读的 2015 级表演班，也已经有 5 位同学与经纪公司签署了演艺经纪合同。

除了专业院团，我们的毕业生还有相当数量选择在影视制作相关部门和传媒系统工作；还有一部分进入中小学从事青少年戏剧教育工作。

（二）典型案例

2008 级表演专业毕业生刁夏伟，毕业后成立影视传媒公司，拍摄微电影作品曾获得全国奖项。后根据自身的创作实践经验，考入济南电视台新媒体部，目前负责该部门的短视品商业化运作。

2010 级表演专业毕业生张震，毕业后进入影视圈工作。后成立演员经纪工作，旗下艺人有著名演员胡歌等。目前发展态势良好，公司实力雄厚。

2010 级表演班的王浩伟和 2013 级表演班刘贝贝同学，相继考入国家大剧院演员队，目前工作稳定。

2011 级表演班毕业生周淼，毕业后凭自身专业素质考入天津人民艺术剧院，已开始担纲重要角色，演出等知名代表作有《德龄与慈禧》，《樱桃园》。

2013 级表演班毕业生张伟光，在校就读时就热衷于各种文化宣传活动的组织，毕业后成立文化传媒公司，目前在制作运营抖音平台的短视频。

2014 级表演班的文颖倩，毕业后凭借优秀的综合素质，考入开心麻花剧团，目前是该剧团全国巡演的主要演员之一。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

戏剧影视表演人才目前正处在一个市场需求无限扩大的境遇中。在传统的专业话剧院团保持原有的人才需求的基础上，影视剧行业的繁荣和网络自制剧作的大量加入，使得表演类人才需求保持增长。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

表演专业的特点是使学生掌握先进的表演的创作理念，既能完成舞台表演的创作，又能适应影视表演的要求。在这两种艺术形式的教学上找寻共同点，除了以基础课程为主，舞台创作为本，兼顾影视创作规律外，是表演系在教学上正在思考和探索的问题。

表演专业目前的师资配备结构基本符合国家师生比的要求。但与完全符合国家师生比的要求，还有一名教师的差距，因此，表演系计划继续积极引进高水平的博士毕业生来我系任教。以丰富我系的学源结构，完善我系的教

师资队伍。

专业十一:戏剧影视导演

一、培养目标与规格

戏剧学院导演系创立于 1984 年,经过老一辈艺术家、教育家的精心耕耘,培养了许许多多戏剧、电影、电视剧及其他艺术活动的专门人才。得力于戏剧学院综合性强、专业齐全的教学优势,本专业毕业生普遍具有素质全面,适应能力强的特点,能够承担多种艺术活动的策划、编剧、组织、导演工作。

导演系,培养具有全面的文化艺术修养,坚实的戏剧、影视导表演理论基础,并掌握导演艺术创作规律,具备扎实实践能力的导演艺术创作、研究的复合型专业人才。

导演系强调艺术实践与理论学习并重,注重学生潜质的挖掘与培养,以培养学生的创作与实践能力为宗旨。

二、培养能力

导演系的工作重心是全面搞好基础教学,旨在培养基础宽厚扎实,实践能力强,专业适应性强复合型专业人才。在毕业时独立创作或者共同创作一部大型戏剧、影视剧作品并推向社会。

导演系以专业教学为中心,特别重视基础课的教学,延续并坚持戏剧影视学院扎实严谨的教学传统,特别注重对学生综合素质的培养,理论与实践并修,以理论指导实践——实践检验理论——再作用于实践的教学理念,以斯坦尼斯拉夫斯基的科学教学体系和方法为基础和核心,同时兼顾影视创作等外延专业知识,培养基础扎实,创造性强的综合导演人才。

导演系秉承经典与原创并重的教学方针,以经典作品提高学生的审美能力和专业能力,一方面鼓励学生大胆原创,激发学生的创造能力和独立思考的能力,力争塑造出实践、理论、教学全方位立体化的复合型专业人才。

(一) 利用综合优势,调动丰富的教学资源发展本专业。

我校是综合性艺术大学,艺术门类齐全。本专业植根于历史悠久的戏剧影视学院。我们充分发挥学校艺术门类齐全的优势,充分利用我院戏剧影视戏剧文学、戏剧学、播音、表演的教学资源,触类旁通,借鉴其他相关专业的经验丰富教学,拓展学生的创造性思维,从而加强学生独立创作的水平和能力。

(二) 充分发现并挖掘学生的潜能及优势。

结合山东艺术学院综合性艺术氛围,形成不同方向和侧重点的多元化培养理念,对学生采用综合性、系统性的培养模式,对学生进行不同方向的培养,使学生“一专多能”,更加适合社会需求,增加学生的就业竞争力。

（三）主修和辅修相结合，对学生进行分段培养。

使学生在选课过程中建构较为全面的知识体系并发现自身优势进行重点培养。前期为学生打下坚实的导演实践与理论基础,后期不断拓宽专业层面,在戏剧的扎实基础上加入影视、写作、评论分析等相关专业内容,因材施教,以加强教学与就业的全面融合,为学生毕业创造更多的可能。

教学工作永远都是学校的中心工作,培养素质优秀、专业出众的学生是我们的责任,更是我们的使命。无论何时,我们都会将教学工作列为系里工作的首位,不断总结教学得失,不断创新教学理念和手段,对职业负责,对学生负责。

三、培养条件

本专业创立于1984年,有30多年的办学历史,招生人数每年稳步提高,教学质量不断进步,教学方法和管理工作也有了极大的拓展和进步,教学设施也在完善与建设中,并招收本专业的硕士研究生数年,为本专业培养了大量高精尖的专业人才。

（一）师资数量与结构

目前,导演系在职教师2人,分别来自中央戏剧学院、上海戏剧学院,汇集了各校不同特点、风格与优势,利于知识、观念的碰撞与创新。勇蕾老师系中央戏剧学院硕士研究生毕业,曾云霞老师系上海戏剧学院硕士研究生毕业,强大合理的教学的梯队,在学养、知识储备与精力上保证了课程的可持续发展。

除了在职老师,我系还聘请了大量的外聘专家教授,为教学和实践提供了有力的保证。

王超老师:正教授,硕士导师,是高水平项目的负责人,也是导演系的资深教授;

孙德成老师:正教授,硕士导师,表导演学科方向的专家,

桑鲁平老师:正高职称,山东影视制作中心主任,实践和理论俱佳的专家。

赵三强老师:优秀的话剧影视导演、演员。

（二）教学经费投入情况

2018 年预算 372559 元；2019 年预算 322087 元。

（三）教学用房、图书、设备、信息资源及其应用情况

目前导演系有 3 个大排练教室，4 个小排练教室。

圆形剧场给老师教学和学生的实践学习带来极大的便利。

在此基础上，我们结合教学内容的特点，在教学活动中尽可能多地利用电化教学手段，尤其是现代化的多媒体教学手段。如在理论讲授为主的大课教学中我系教师普遍采用多媒体教学方式。

四、培养机制与特色

（一）特色培养模式的创新及课程设置

1、专业特色

导演系的专业特色是基础宽厚扎实，实践能力强，专业适应性强。旨在培养具有全面的文化艺术修养，坚实的戏剧、影视导表演理论基础，并掌握导演艺术创作规律，具备实践能力的导演艺术创作、研究的复合型专业人才。在毕业时独立创作或者共同创作一部大型戏剧、影视剧作品并推向社会。

2、课程设置情况：

专业核心课程和精品课程

导演系主要课程包括：：导演元素（事件、物件、音乐音响、画面节奏气氛、风格体裁）、中国经典导演片断、外国经典导演片断等。

学制四年，学生毕业应具备以下能力：

具有独特新颖的艺术思维和创造、审美能力，系统了解和掌握戏剧影视的基本创作规律，具有较高的理论修养；能够胜任戏剧影视艺术的创作、科研、教学等工作；以精修导演为主，同时兼顾对编剧、表演、舞台美术以及影视制作技术和手法的掌握，深刻了解戏剧影视编、导、演及影视制作之间的关系，具有较强的动手能力和综合性艺术修养；掌握文献检索、资料查询的基本方法，掌握一种外国语及计算机知识，并达到规定的等级要求；具有一定的体育和军事基本知识，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，达到大学生的体育合格标准，具有健全的心理和健康体魄；

（二）学科人才培养方式改革

本年度，我系全体专业教师在充分论证了全国相关专业院校的教学情况及用人单位的需求的基础上，深入总结教学经验、结合教学现状，对老的人才培养方

案和教学计划进行了修订，制定出了具有山艺特色并被业界认可的创新型、科学性的教学计划，并已经入使用。

1、推进通识教育

学院于本学年进行了新的教学计划修订，大力推进通识教育。由公共必修课组成的通识教育结合了艺术类学生教学的特有属性，为他们的艺术创作打下坚实的人文科学、社会科学的基础，增强他们的文化积淀，提升了艺术类学生的内涵底蕴。

2、深入创新教育

在教学中重视学生自我创新能力的培养。专业训练中，老师旨于引导学生，让学生在实践中发散思路、提升创新、塑造能力。正是由于自我实践、自我创新意识的提升，学生积极参加各项比赛演出，成绩突出。

3、论文创作

我系教师定期进行专业研讨，共同交流教学思路，提炼教学方法，鼓励大家结合研讨创作论文，要求每位教学每学期至少完成论文两篇。学生方面，强化理论指导实践的意识，在教学中鼓励和引导学生以论文形式梳理总结专业，尤其强化对毕业论文的指导和要求。

五、培养质量

（一）系统化的教学质量保障机制

教师结构合理。教师学科知识领域宽广，专业背景有导演、表演、编剧，有较为深厚的人文学科积淀，以中青年为主力，在学养、知识储备与精力上保证了课程的可持续发展；教师来源除来自山东艺术学院外，还有中央戏剧学院、上海戏剧学院的表、导演专业，汇集了各校不同特点、风格与优势，利于知识、观念的碰撞与创新，这些都为我系教学工作的发展提供了充足的师资支持。

教学督导健全。我系教师积极展开教学自评和互评，教研室定期召开教学研讨，共同梳理教学思路、总结教学经验、及时挖掘问题、提升教学方法。定期与学生展开座谈，收集学生提出的教学建议和意见，为今后的教学提供思路。

（二）教学研究方面

勇蕾老师自 08 年参加工作以来发表多篇论文，同时也参加了各种社会实践，排演过多部话剧、儿童剧。

曾云霞老师今年有数篇论文发表，社会实践丰富。

（三）专业建设方面

目前，王超教授成功申请到了高水平项目目前也在进行中，取得了良好的成绩和进展。我们致力于培养艺术素质全面，熟练掌握导演艺术的基本原理与基本技能，有较强的创造意识和创作实践能力，能够胜任戏剧、电影、电视剧及其他艺术活动的编导工作的专门人才。得力于戏剧系综合性强、专业齐全的教学优势，本专业毕业生普遍具有素质全面，适应能力强的特点，能够承担多种艺术活动的策划、编剧、组织、导演工作。

（四）课程建设方面

2018-2019 年度，我们对本专业人才培养方案进行了重新修订，进行了学分制的进一步研究修订工作，本专业教学计划中，公共必修课 40 学分，752 学时；公共选修课 10 学分，160 学时，专业必修课 22 学分，专业核心课 44 学分，1056 学时，专业选修课 18 学分，288 学时，实践类 40 学分，其他必修类 12 学分。共 162 学分，2064 学时。

（五）教材建设方面

我们选用中国戏剧出版社出版的新版教材《导演学基础教程》，同时还选用大量中央戏剧学院和上海戏剧学院的导演专门教材，同时结合我校的实际条件，不断总结经验，积极探索，以更加先进科学的教学方式方法，力求培养出更适应时代需求的专业复合型人才，有效的保证学生学有所长、学有所用。

（六）教学督导方面

班主任机制辅助本科教学工作，在党总支书记郭秋华和党总支副书记董亮的带领监督下，我系每周召开全体班主任及师生工作会议，我系教师积极展开教学自评和互评，教研室定期召开教学研讨，共同梳理教学思路、总结教学经验、及时挖掘问题、提升教学方法。定期与学生展开座谈，收集学生提出的教学建议和意见，为今后的教学提供思路。

六、毕业生就业创业

（一）学生就业与发展情况

毕业生就业率：本专业 2018 届毕业生人数为 31 人，就业率百分之九十五。

就业专业对口率：百分之七十五。

毕业生发展情况：截至 2018 年 11 月底，本专业毕业生就业单位多数为学校、剧团、电视台广播电台、传媒公司及自主创业等。

就业单位满意率：百分之九十五以上

截止 2018 年 12 月，我系毕业生就业率达百分之九十五以上，多数学生选择了学校、剧团，专业对口的电视台一线工作，还有许多学生选择继续考研深造，部分学生选择到影视传媒公司工作，小部分学生选择了灵活就业和自主创业。

（二）社会用人单位对毕业生评价情况

历年来，毕业生在用人单位的工作表现反馈良好，很多毕业生已经成为单位的中坚力量，独当一面。

七、 特色发展

戏剧影视学院专业设置合理，教学基础扎实，教学手段规范，教学质量优异，主要以培养戏剧影视艺术需要的专门人才为目的，在三十多年的教学实践中，导演系总结出了一整套教学和管理理念，一方面，我系把经典和原创相结合，另一方面，戏剧与影视兼顾，以扎实基础课为教学宗旨的同时，也不忽略学生的原创能力，以舞台为基础的同时延伸到影视的创作。

八、 存在的问题及整改情况

在学科建设与教学实践的过程中，我们也存在着一些问题和不足。首先，在年龄结构上，中年骨干教师明显偏少，要优化两头小、中间大的合理结构尚需时日。在保障现有师资力量基础上，要继续引进人才，建立一支健康有序的师资。基于此，我们制定了相应的应对措施。向社会聘请了大量有实践经验和教学经验的专家教授来我系上课，这些专家教授有丰富的实践成果和经验，极大的热情，为学生带了更多的专业知识，拓宽了学生的创作和思维。

专业十二:戏剧影视文学

一、培养目标与规格

本专业以话剧、电影、电视剧基础理论和剧本创作能力为专业基础与核心,旨在培养德、智、体、美全面发展,具备熟练掌握戏剧影视文本创作能力,能在戏剧影视相关企事业单位从事创意策划、创作、研究、教学等方面工作的应用型、复合型、创造型人才。

本专业学生主要学习剧本写作,要基本掌握戏剧及影视学的基本理论、知识和从事编剧、剧目编导的基本能力,接受话剧、影视与戏曲艺术创意和剧本写作方面的系统训练,了解不同剧本的文体特征,具有话剧剧本或电影、电视剧剧本的写作能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1. 基本了解和熟悉党和国家在影视、话剧、戏曲及文化艺术领域方面的方针、政策和法规;
2. 了解国内外戏剧、影视文学的现状、行业需求和发展趋势;
3. 掌握戏剧、影视剧本创作的基础理论、基本方法与技巧,熟悉舞台和影视实践,具有较强的创新意识;
4. 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的理论研究能力和鉴赏、批评能力。
5. 掌握一门外国语及计算机基础知识和应用技能,达到国家规定的等级要求。

二、培养能力

(一) 专业设置情况

戏剧影视文学专业由 1985 年的专科起步,在 2000 年升格为本科之后进入了一个全新的发展阶段,在三十多年的教学实践中,本专业经历了一个不断探索,不断提高的过程。由原来的毕业创作只完成一个文本的短剧或者大剧,到后来的在校其间必须完成一个大型话剧剧本和电影电视剧本,并有部分优秀剧本获得投入演出和拍摄的机会;从专科相对简单的课程设置,到现在更加科学,更加合理,更加丰富和完整的本科课程设置;从最初的单一人才培养模式到现在的以应用型人才培养为主的多样化人才培养模式,走过了一条不断丰富和不断发展的路程。

经过三十多年的发展，本专业的专业内涵不断丰富，专业规模稳步发展，专业效益日益扩大，专业的影响力不断提高，在全国同专业领域中逐渐步入了先进发展行列。

本专业 2000 年升为本科，2003 年建立硕士点。2011 年戏剧戏曲学被评为山东省“十二五”重点学科，本专业依托重点学科建设平台，利用该学科已有的优势以及与我省戏剧影视创作单位的多年良好合作关系，不断加强理论研究与艺术创作实践的深度融合，共同研究改革戏剧影视艺术人才培养模式，打造人才培养基地，合作立项，提升研究与创作实力，推出了系列高水平理论与实践成果。

（二）在校生规模

本专业面向全国招生，生源数量充足，质量高。截止 2019 年 9 月份，本专业的在校生共 100 人（16 戏文 26 人，17 戏文 24 人、18 戏文 25 人，19 戏文 25 人）。

（三）课程设置情况

专业核心课程有《小品写作》、《短剧写作》、《改编写作》、《话剧写作》、《影视剧写作》、《中外戏剧史》。以《戏剧史》、《戏剧概论》、《散文写作》、《剧作基础训练》等课程为主的专业基础课程体系，为学生打下坚实的专业基础；以《小品写作》、《短剧写作》、《改编写作》、《话剧写作》、《影视剧写作》为主的专业课程体系，为学生打下扎实的写作基本功并训练出一定的专业技能技巧；以《艺术心理学》、《戏剧美学》、《话剧名作》、《学术专题》、《电影史》等课程为主的选修课程体系，开阔学生的艺术视野的同时，为专业课拓展了知识层面和专业史论基础。

新修订的培养方案，将原来一二年级较为集中的课程分散开，更有利于学生学习时间安排的科学化和合理化。

（四）创新创业教育

戏剧影视文学专业在学生培养过程中，重视与社会需求和就业密切结合。从课程设置上，加大选修课课程数目，重视实践教学环节，在实践课程中，鼓励学生积极参加社会实践活动；平时为学生积极联系电视台栏目组、院团、影视公司等单位，鼓励学生把创作出的舞台剧、影视剧、栏目剧等作品投出去；定期邀请知名编剧走进课堂，举办讲座。同时也邀请优秀毕业生代表返回课堂，给在校生讲授就业经验，以及社会对本专业的要求和应对措施。

三、培养条件

（一）教学经费投入

2018 年预算 372559 元；2019 年预算 322087 元。

（二）师资队伍建设

建立一支职称结构、学历结构、年龄结构、学缘结构科学合理的师资队伍，是我们一直以来的不懈追求。近年来，我们付诸以极大的热情和努力，不断扩大师资队伍，强化师资力量，引进澳大利亚格里菲斯大学著名院校教师 1 名，聘请社会上有影响的教师 1 名；送出培训和继续深造年青教师 2 名。师资队伍建设方面，目前，戏文系在职教师 3 人，副教授 2 名，讲师 1 名。学历皆为硕士研究生。教师总数为 3 人。其中在职教师副教授 2 人，讲师 1 人。在职教师全部取得了硕士学位。师资队伍实力的不断增强为专业全面发展和提高教学质量提供了坚实的保障。

截止 2019 年 9 月，本专业教师共有厅局级课题 8 项，小剧场话剧《真相》受邀参加 2016 年南锣鼓巷戏剧节、小剧场话剧《陪伴》获得国家艺术基金 2015 年度青年艺术创作人才资助。

（三）教学设备

二级学院重视戏文专业发展，投入四部教学多媒体设备，及时解决了戏文系日常教学的常规需求。

（四）实习基地建设

2016 年与山东电影家协会合作建立产学研艺术实践基地，进一步拓展了本专业的横向合作空间，为实践教学的顺利开展和学生实践能力的培养提供了坚实平台。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

本专业人才培养围绕两个重点：重基础、重社会需求。

本专业以现实主义创作为教学基础，要求学生具有扎实的写作基本功和创作能力。通过课程体系设置以及教学等环节保证学生基本创作能力强，基本功扎实。

扎实的基本功是提升整体学生创作能力和艺术素养的前提；教学和学生学习的根本目的是为了应对毕业后工作岗位的实践检验与应用，因此我们的人才培养机制的另一端是对社会需求的高度重视。从而可以培养出更高水平、更具有工作能力、更符合社会需要的艺术人才。

（二）产学研协同育人

本专业教师自 2010 年开始，历时 6 年，完成了“戏剧影视文学专业现实主义创作方法教学模式改革”这一教学立项的调研、搜集资料、访问、教学实验和结项报告等工作。此次教学改革以教学立项修正、促进了传统现实主义创作教学方法，解决了教学中教与学之间的脱节、经典案例与生活现实之间的脱节，取得了非常好的成效。

目前已顺利结项的国家艺术基金项目小剧场话剧《陪伴》在创作过程中，老师与学生分享创作中的经验，学生参与到课题的创作当中，使得课堂教学与实践创作更加紧密的结合在一起，取得了良好效果。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

截至 2019 年 9 月份，戏文系 15 级戏文班就业率 74%（27 位毕业生中有 3 人就读本校硕士研究生，1 人在香港浸会大学攻读硕士研究生，未就业同学大多在准备考研）。

（二）就业专业对口率

专业对口率较高，学生就业主要分布于剧团、创作室、电视台报社等传媒行业或各大公司从事文字编辑，本科时期学习戏剧影视文学专业，同学们都有较好的对艺术的感悟能力和对文字的把控能力，对从事影视戏剧编剧、传媒等行业来说十分对口，而对文字的敏感熟练也十分利于同学们在各公司从事编辑。

（三）毕业生发展情况

截至 2019 年月 9 份，毕业生就业分布多集中于山东，其中以济南本地为主，另在北京、上海、江苏省、湖南省等地也都有涉足，有同学因出色的成绩和优秀的综合素质，考入本校的研究生，也有部分到澳大利亚、英国等地出国继续深造。

（四）社会对专业的评价

毕业生在各岗位都能展示自身的专业所长，能够很好的胜任本职工作，社会各单位对于本专业的认可程度很高。

（五）学生就读该专业的意愿

本专业社会认可度高，学生就读该专业意愿强烈。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

毕业生就业质量较好，多数都在山东电视台、济南电视台、各地市电视台、齐鲁晚报、济南时报等企事业单位及传媒公司，专业较对口。毕业生就业平台高。

毕业学生基本在相对专业对口的公司单位，比如辽河老街影视旅游文化公司、南京五斗猫文化传媒有限公司，非对口单位，从事的职位也多数是文字编辑类等相近专业。

有三位同学在大二时就在济南何仙姑夫影视文化公司进行专业创作，经过多年专业打磨和锻炼，毕业后正式与公司签约。

（二）典型案例

2010 级毕业生荣育在山东教育电视台就业，任职编导；张婧雯在齐鲁晚报就业，任职编辑；

2012 级毕业生李杨甜甜，利用课余时间齐鲁周刊实习，毕业后留下转正，从事剧本编写、策划类工作，专业对口，公司福利待遇很好，前景广阔；

2013 级戏文班毕业生吴天洋以优异的成绩考入了选调生行列，分配到济宁市泗水县组织部，工作与专业挂钩，发挥自己的专业才能，工作待遇优越；

2013 级戏文班刘源自主创业，创建了上海衔蝶文化传媒有限公司，发挥自己的专业特长，公司业绩蒸蒸日上；

2013 级戏文班张汝菲，在泰安市岱岳实验中学做一名老师，工作稳定，待遇优越；

2014 级王曼葵等同学，在校期间就在济南何仙姑夫影视文化公司进行专业创作，经过多年专业打磨和锻炼，毕业后正式与公司签约；

2014 级段腾蛟毕业后在香港卫视山东办事处工作，因表现优秀受到公司重视，个人得到很好发展；

2015 级盛雅宣和胡迪在北京中视华闻文化传媒有限公司做电视导演；

2015 级张淑欣在山东广播电视台工作。

七、专业发展趋势及建议

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

我们正处于一个科技飞速发展的时期，科技发展为社会各领域各行业产生了巨大影响，带来了前所未有的发展机遇和挑战，同时也影响和改变着人们的生活方式和思考方式。科技发展比以往任何时期都与艺术产生着更密切的关联。

科技的发展对戏剧影视带来了机遇和无限可能性，但是一部优秀的作品，没有剧本，没有剧作家所提供的有思想深度和丰富内容，单纯依靠科技，依靠其他部门，是会产生足以代表这个伟大时代作品的。无论从前还是今天，无论中国还是国外，无数时代发展潮流和个体创作经历都一再印证，一部作品如果剧本出现问题，就如同高楼大厦的地基产生了动摇。任何时候，剧本，都是“一剧之本”。

戏剧影视文学专业培养编剧，这种需要极大创造力、创意能力和表达能力的人才，无疑在未来在社会需求当中具有不可替代的作用。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

在影视传媒业高度发达的今天，媒体、新闻等相关行业对具有文学、影视、新闻、广告等综合素质的人才需求量日益增多，与此同时，近年来随着影视剧和戏剧行业的高速发展、叙事性栏目的增加与热播、网剧的发展，最为重要的是国家对戏剧人才和戏剧作品的高度重视，这一切都为给戏剧影视文学专业的建设和人才培养提供了巨大广阔的空间。

戏剧影视文学专业处于当下这样一个伟大的时代，无疑具有广阔的发展前景和趋势。戏剧影视文学专业重基础、重社会需求的指导思想，会为我们培养出基本功扎实、专业能力强，适应于社会需要的人才。未来，我们会根据时代发展和社会需求，及时调整培养方案，以期培养出更多高层次、应用型、实用型和创作型人才。

八、存在的问题及整改措施

科研是提升学科实力，深化教学改革的重要途径。戏剧影视剧文学专业曾经一度有重创作，重动手能力，轻科研的问题。虽然近年来有较大改变，但轻科研的倾向依然存在。因此，我们在今后的教学中，应该继续向所有教师提出更高指标的科研要求，建立科研长期发展规划，力争在短时期内，在科研上有重大突破。

同时鼓励教师将科研、教研同教学紧密结合起来，以科研、教研促进教学，同时用教学实践和成果，来促进教科研水平的提升。

专业十三:播音与主持艺术

一、培养目标与规格

播音与主持艺术专业坚持以学生为教学之本,以市场需求为教学导向,以“能播音、会主持、懂制作”为培养要求,旨在培养具备戏剧与影视学、新闻传播学、中国播音学、中国语言文学等多学科知识与能力,能在广播电视等传媒机构和其他相关单位从事播音主持及新闻传播等相关工作的应用型、复合型人才。

二、培养能力

(一) 专业设置情况

本专业成立于 1993 年,已有 26 年的办学历史。伴随专业建设发展,教学质量不断提升,教学方法和管理工作也有了极大的拓展和进步,教学设施不断完善,形成了“大课小课、上课下课、校内校外”全方位的教学体系。除严格完成教学计划中的任务外,努力打造优秀精品课程,《主持节目创作》成功获批省级精品课程,现正在积极将其打造成为国家级精品课程。并且我系积极申报省级教学改革研究项目,在教学之余积极鼓励、指导学生参加各种有影响的比赛、展演活动,取得了优异的成绩,既锻炼了学生的专业能力,又扩大了我系的社会影响力。经过 20 多年的教学实践和探索,我校播音与主持艺术专业实现了由专科教育向本科教育再到研究生教育的跨越,提升了办学整体实力,成为山东高等教育在这一领域中的领跑者。同时,根据社会需求和学校实际,不断地改进教学模式和理念,逐步形成了一套具有鲜明特色并且被社会认可的人才培养模式,为社会培养了大批优秀的播音员和主持人,获得了良好的社会声誉。

(二) 在校生规模

截止 2019 年 7 月份,我系在校生总人数为 179 人,其中,2018 级 44 人,2017 级 46 人,2016 级 46 人,2015 级 43 人。

(三) 课程设置情况

在本学年的教学中,新、老两版人才培养方案同时进行。

新版人才培养方案课程设置如下:

第 1 学期至第 2 学期。通过必修课《语音与发声 1、2》、《播音主持艺术概论 1 (主持艺术概论)》、《播音主持艺术概论 2 (播音艺术概论)》的学习培养学生科学发声和标准普通话的基础能力,掌握播音与主持艺术的学科概论,为今后

的实践创作打下基础，使学生具备播音员、主持人的基本素质。

第3学期至第4学期。通过《播音文体与语体1、2》、《演播言语组织与空间处理1（演播言语组织）》、《演播言语组织与空间处理2（演播空间处理）》等必修课程，塑造学生新闻节目播音主持的能力和镜头前演播创作应具备的素质。

第5学期至第6学期。必修课《主持节目创作》的开设使学生在集体协作中完成节目创意、策划、采访、舞美、主持、摄像、编辑等各方面工作，真正实现与一线人才需求的对接，为学生走入社会从事创作打下坚实基础。

第7学期至第8学期。本阶段为实践检验期。学生凭借之前所学本领去完成毕业创作、实习、毕业论文等教学任务，在此过程不断调整、提高，最终实现专业人才培养目标。

同时，自第2学期始，开设《朗读学1、2、3、4》、《声乐基础1、2》、《形体基本功1、2》、《节目制作》、《节目策划》、《新闻传播基础理论》、《写作》、《口语传播》、《文学作品赏析》、《说唱艺术》、《演剧实践1、2》、《化妆》、《音乐欣赏》、《舞蹈作品编排》、《毕业创作阐述》等选修课程培养学生的综合艺术素养，为播音主持创作提供有力保障。

老版人才培养方案课程设置如下：

第一阶段：第1学期至第2学期。本阶段课程均为必修课。通过《语音发声》培养学生科学发声和标准普通话的语言基础能力，通过《主持艺术概论》《形体》《声乐》《朗读学》《节目欣赏》等课程使学生具备播音员、主持人的基本素质。

第二阶段：第3学期至第4学期。本阶段课程为必修、选修并重。为夯实学生理论基础，我们开设了《播音艺术概论》《播音文体与语体》《演播言语组织》《演播空间处理》等必修课程，着重塑造学生进行播音主持创作的基本能力；开设了《节目制作》《朗读学》《采访与写作》等选修课程，着重培养学生从事广播电视传播的专业素养。

第三阶段：第5学期至第6学期。《主持节目创作》的开设使学生在集体协作中完成节目创意、策划、采访、舞美、主持、摄像、编辑等各方面工作，真正实现与一线人才需求的对接，为学生走入社会从事创作打下坚实基础。《演剧实践》《化妆》《音乐欣赏》等课程培养学生的综合艺术素养，为播音主持创作提供有力保障。

第四阶段：第7学期至第8学期。本阶段为实践检验期。学生凭借之前所学本领去完成毕业创作、实习、毕业论文等教学任务，在此过程不断调整、提高，

最终实现专业人才培养目标。

（四）创新创业教育

以学生培养为中心、以教师为主导的教育理念，针对理论教学和实践教学的不同特点，合理进行教学设计，推进教学方法和教学手段改革，恰当运用现代教育技术，有效调动学生的学习积极性，激发学生的学习兴趣，提高教学效果。在搞好课堂教学的同时，我们还特别注意开展课下丰富多彩的实践教学活 动，让课上课下、大课小课、校内校外有机结合，使之相辅相成，相得益彰。加强了实践教学，改善了教学效果。大课讲理论，小课导实践，二者统一安排、同步展开、协调一致、紧密配合。这些做法取得了良好的效果：紧密联系实际 的课学生爱听，突出专业特色的各种课外活动吸引了大批学生踊跃参加，也改善了专业和艺术氛围。在考试方式上，我们主要是让学生组织专业汇报活动（如以专业表演为主的晚会），学生参与其中，展示自己的专业水平，老师根据其表现给出成绩。既体现了学生的艺术实践能力，也调动了学生参与的热情和积极性。在参加各级专业赛事的过程中，我系学生获奖颇多，打响了我系的知名度，打造出了“山艺播音”的品牌。

教师实践与获奖——

1、2018 年 6 月，董亮老师导演、张骁将老师现场导演济南轨道交通集团第一届兼职讲解员培训班汇报演出。

2、2018 年 7 月，张骁将老师在“见证忠诚”济南交警增援上合组织青岛峰会安保任务事迹报告会朗诵《见证忠诚》。

3、2018 年 10 月，董亮老师策划、陈玮老师主持“夙约深美”的颂歌——山东艺术学院建校 60 周年汇报演出。

4、2018 年 10 月，董亮老师策划、张骁将老师主持“我们的六十年”庆祝山东艺术学院建校六十周年联欢晚会。

5、2018 年 11 月，董亮老师导演、张骁将老师现场导演第五届全国大学生主持人风采展示活动山东赛区决赛。

6、2018 年 12 月，董亮老师为项目负责人的原创话剧《雪落无声》入选国家艺术基金 2019 年大型舞台剧创作资助项目。

7、2018 年 12 月，张骁将老师主持曲阜师范大学与山东艺术学院联欢会两场。

8、2018 年 12 月，张骁将老师主持山东艺术学院 2019 新年音乐会。

9、2018 年 12 月，张骁将老师获 2018 首届“讲好山东非遗故事 推动乡村振兴”演讲大赛二等奖。

10、2019 年 1 月，张骁将、陈伟老师主持山东艺术学院 2019 年春节联欢晚会。

11、2019 年 4 月，邹大伟老师获第十四届中国国际动漫节声优大赛“优秀指导教师”。

12、2019 年 6 月，张骁将、陈伟老师主持第 12 届中国音乐金钟奖全国声乐选拔赛。

指导学生获奖——

1、2018 年 3 月，在潍坊市图书馆朗诵大赛中，2015 级播音班纪昊仁、孙晓雨获得一等奖。

2、2018 年 4 月，在山东省第十二届读书朗诵大赛中，2015 级播音班阚翰林获淄博赛区一等奖，获东营赛区三等奖。

3、2018 年 4 月，在山东省第十三届全省读书朗诵大赛中，张骁将老师指导 2016 级播音班李宁、吕思懿获一等奖，陈玮老师指导 2016 级播音班贺丹阳、刘畅、万泉获一等奖。李一鸣、李源禹辰、闻皓然、赵帅、何睿珊荣获二等奖，2017 级播音班梁鹏、李建增、吴娜、许振南获三等奖，2017 级播音班董一帆、李玉茹、王皓翔获优秀奖。

4、2018 年 4 月，在第十四届中国国际动漫节声优大赛中，邹大伟老师指导 2015 级播音班李思成、王晓婵、2016 级播音班李源禹辰、王志浩获二等奖。

5、2018 年 4 月，在第五届大学生诗歌朗诵节中，王皓翔、李建增获山师赛区一等奖，获山艺赛区二等奖。

6、2018 年 5 月，在 2018 声动泉城诗文咏诵会中，2015 级播音班李思成、王晓婵、2017 级播音班李建增、王皓翔获十佳组合奖，2017 级播音班李玉茹、董一帆获最佳组合奖，2017 级播音班梁鹏、李建增获十佳音质奖。

7、2018 年 5 月，在“馨韵”全国朗诵大赛中，2015 级播音班学生阚翰林获、徐博永获二等奖。

8、2018 年 5 月，在济南 2018“传承红色基因、矢志国防建设”大学生“爱我国防”主题演讲比赛中，2016 级播音班杜国华获一等奖。

9、2018 年 6 月，在第五届山东省朗诵大赛中，2016 级播音班李一鸣、2017 级播音班李建增、王皓翔获二等奖、2015 级播音班学生阚翰林获三等奖，2017

级播音班梁鹏获优秀奖。

10、2018年6月，山东省体育休闲广播新主播大赛中，2016级播音班赵帅获全国十强荣誉称号。

11、2018年6月，在济南电视台我是新主播比赛中，2015级播音班纪昊仁获十佳主播荣誉称号，2017级播音班王皓翔获二十强。

12、2018年7月，在济南翡翠大观杯济南电台第九届主持人大赛中，2015级播音班纪昊仁获优秀奖。

13、2018年8月，在山东省临沂市广播电视台第八届“魅力新主播”全国主持人大赛中，2015级播音班阚翰林获全国六强暨璀璨之星。

14、2018年9月，在第五届读中国山东省诗歌朗诵大赛中，2017级播音班李建增、王皓翔获二等奖。

15、2018年9月，在山东乡村广播齐鲁故事大赛中，2017级播音班梁鹏获二等奖。

16、2018年10月，在第二十届齐越朗诵艺术节暨全国大学生朗诵大会中，陈玮老师指导2017级播音班王皓翔、董一帆、李建增获得三等奖、最佳选材奖。

17、2018年10月，在“爱我国防”山东省大学生主题演讲大赛中，2016级播音班杜国华获二等奖。

18、2018年10月，在第十一届国际大众艺术节中，2016级播音班贾雨青、范心雨一等奖。

19、2018年10月，在第五届全国大学生主持人风采活动山东赛区总决赛中，2015级播音班纪昊仁获冠军、2017级播音主持艺术方向研究生任潇获亚军，2016级播音班李源禹辰获第四名，2016级播音班吴胜楠获第五名。2017级播音班王瑞瑶、2016级播音班何睿珊获十强，2016级播音班张偌晨、2017级播音班朱悦获二十五强。

20、2018年11月，在全国大学生主持人大赛浙江赛区中，2017级播音班王皓翔获最佳潜力奖。

21、2018年11月，在第五届山东省大学生诗歌朗诵节中，2017级王宜人、汪益帆、李文智、2018级孙启翔、煜鑫获一等奖，2016级播音班张偌晨、杜国华获二等奖。

22、2018年12月，在首届“讲好山东非遗故事 推动乡村文化振兴”演讲大赛中，2016级何睿珊、2017级播音班蓝天获高校组三等奖，张偌晨获高校组

优秀奖。2017 级播音主持艺术方向研究生任潇获社会组三等奖。

23、2018 年 11 月，在福建主办的第十届海峡两岸电视主持新人大赛全国总决赛中，2018 级播音班曾妮荣获铜奖。

24、2018 年 12 月，在第五届全国大学生主持人风采活动全国总决赛中，2015 级播音班纪昊仁获第五名，2017 级播音主持艺术方向研究生任潇获第六名、最具亲和力奖，2017 级播音班李源禹辰获全国二十强。我院获最佳组织奖。

27、2018 年 12 月，在山东广播电视台主办的山东交通广播“UP 新声代主播新势力选拔赛”决赛中，2017 级播音班王皓翔获冠军，2016 级播音班吴胜楠获季军，2018 级曾妮获第四名，2017 级播音班王瑞瑶、凌雨馨获十强。

28、2019 年 4 月，2018 级播音班孙啟翔、孔祥堃、曾妮、艾晓雨、唐心如、张煜鑫、2017 级播音班于淑静 2016 级播音班李源禹辰在山东省文化和旅游厅主办的第十四届全省读书朗诵大赛中获高校组一等奖，2017 级播音班李建增、汪益帆、严冰、孙雨岑、李佳琳、王祎祺获二等奖，2017 级播音班王皓翔、李文智、裘铭获三等奖，2018 级播音班谢友诚、阮雨欣、王兆蕊、徐子涵于越、徐文昊、周佳睿、2017 级播音班刘丽娜、许振南、梁鹏、张俊、李进冉、赵致纯、宗小暄等获优秀奖。

29、2019 年 5 月，2018 播音班孙啟翔、曾妮、孔祥堃在山东高校文学联盟主办的第六届长清区高校诗歌大赛中获二等奖，2017 级播音班李金冉、张俊获三等奖，2018 级播音班唐心如、张煜鑫获优秀奖。

30、2019 年 6 月，2017 级播音班李建增、于淑静在共青团天津师范大学委员会主办的“馨逸津门，蕴聚华夏”第十六届“馨蕴”朗诵大赛中获二等奖，2018 级播音班孙啟翔、曾妮、孔祥堃、2017 级播音班李玉茹、董一帆获优秀奖。

31、2019 年 4 月，2016 级播音班张偌晨、闻皓然、胡杨、2018 播音班孔祥堃在杭州中国国际动漫节会展有限公司主办的第十五届中国国际动漫节“声优大赛”中获三等奖

32、2019 年 5 月，2018 级播音班阮雨欣在曲阜师范大学主办的“圣城杯”山东省高校辩论邀请赛中获三等奖。

33、2019 年 4 月，2018 级播音班徐子涵在曹灿杯第五届青少年朗诵展示活动济南赛区复赛中，获得一等奖。

34、2019 年 4 月，2018 级播音班曾妮在渤海之眼旅游形象大使组委会举办的首届中国旅游形象大使评选济南站第一名。

35、2019 年 5 月，2017 级播音班王皓翔在济南电视台主办的第二季济南电视台主持人大赛暨“Roca 乐家杯”我是新主播大赛中获得全国十强。

36、2019 年 5 月，2017 级播音班王皓翔在济南电台主办的第十届“翡翠大观杯”主持人大赛中获得三等奖。

37、2019 年 4 月，2017 级播音班梁鹏在山东广播电台第九届“魅力新星”暨天空音乐节获得最佳台风奖

三、培养条件

（一）教学经费投入

2018 年预算 372559 元；2019 年预算 322087 元。

（二）师资队伍建设

本专业教师来自山东艺术学院、中国传媒大学、天津师范大学等学校的相近专业，汇集了各校不同特点、风格与优势，利于知识、观念的碰撞与创新，学缘结构合理。现有教师队伍包括教授两名、副教授二名、讲师三名。本专业十分重视对年轻教师的培养，鼓励和支持他们参加本专业的培训和学术研讨活动，到其他更高层次的学校进行深造。十二五期间，董亮老师获上海戏剧学院主持人艺术方向硕士学位、张骁将老师获中国传媒大学播音主持艺术方向硕士学位、陈玮老师获山东艺术学院戏剧舞台语言艺术方向硕士学位、邹大伟老师获山东艺术学院广播电视艺术创作方向硕士学位、魏汝冰老师获山东艺术学院戏剧语言艺术方向硕士学位。结构合理的教学梯队，在学养、知识储备与精力上保证了专业的可持续发展。

（三）教学设备

2018 年至 2019 学年，本专业高效利用圆形剧场进行多次展演汇报活动，升级的舞台完备的设施为各专业学生提供了极大的便利。同时，六间录音间的使用率也大大提高，方便了同学们“课上学习，课下练习”与教学深度结合，对教学质量的提升起到了良好的助推作用。本专业的演播室和编辑机房配备有先进的数字化录音设备和非线性编辑工作站，使用效率高，有力保障了正常的教学运行。

我们结合教学内容的特点，在教学活动中尽可能多地利用电化教学手段，尤其是现代化的多媒体教学手段。如在理论讲授为主的大课教学中，专业教师普遍采用多媒体教学方式。在实践辅导为主的小课教学中，我们充分利用小播室里方

便、实用的录音设备，让教学过程更加接近“实战”，使学生能直接体会到广播播音主持创作的感受。

我院拥有多个多媒体教室，多门理论课程利用投影仪幻灯片等多媒体设备以及小型演播室进行课堂教学。我院拥有一间大型采编室供学生进行《节目制作》课程的学习与实践。我系还结合网络资源对学生进行教学，让学生从网路平台中得到锻炼与提升。

（四）实习基地建设

我院先后与山东广播电视总台、山东省话剧院、济南广播电视台、青岛市电视台、青岛市话剧院、临邑电视台等单位合作，建立教学实习基地，为学生的毕业前实习创造了专业的平台。通过实际工作锻炼与艺术实践训练，使学生充分运用所学知识，积累实践经验，提高专业能力，培养综合素质。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

教育的根本目的是提升学生的全方位素质，以生为本即是以人为本，在教学中我们始终以学生为核心，让学生全面而系统的学习播音与主持艺术专业的课程，调动学生的自主性、积极性和创造性，保证他们学有所成，并且最终学有所用，能够在课堂上学到的东西运用到社会实践中去；以学定教。教师的角色一定要转变，要变演员型教师为导演型教师，因材施教，开掘学生自身各个方面的潜能，通过对每个学生特点的了解，发现其优势，并扬长避短，有针对性的教学。

根据以上两点，我们把教学思路定位为“一个中心、两个基本点、三个发展方向”：

一个中心。以打造具备山东艺术学院特色的播音与主持艺术专业为中心，努力探索、大胆创新，将本专业发展为全国同高等院校中个性鲜明、风格独特的品牌专业。

两个基本点。坚持以学生为本，坚持以市场需求为教学导向，这两者相互依存、缺一不可。只有全面提升学生的专业综合素养，使之与不断发展变化的市场需求相适应，我们的教学才能有的放矢，有针对性优化专业人才培养方案，深化教学改革，全面提高专业人才培养质量。

三个发展方向。根据学生特点，为每位学生找到适合其发展的具体专业方向，为学生提供播音员、主持人和后期制作者三种选择，避免因大一统的教学方式而

造成的各种弊端。

（二）产学研协同育人

我系通过申请教科研项目促进教学、通过参与大型艺术实践项目，锻炼学生业务能力，与教学相结合，全面提升学生的综合素质。

2018年9月，2016级播音班学生参与“放歌济南 声动泉城——时代声音盛典”晚会演出。

2018年9月，2016级播音班学生参与“中国济南汽车音乐节”演出。

2018年12月，2017级播音班学生赴曲阜师范大学，参加新年联欢晚会。

2019年3月，2017级、2018级播音班学生参加省委党校庆祝新中国成立70周年《旗帜》专场文艺演出。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

2019届毕业生就业率暂无。据统计数据显示，截至2018年6月份，2018届毕业生就业率为95.8%。

（二）就业专业对口率

2019届毕业生就业专业对口率暂无。2018届毕业生就业专业对口率为78%，主要分布于广播电视传媒领域、教学领域等，其他分布于服务性行业或出国学习深造等。

（三）毕业生发展情况

截至2019年7月份，2019届毕业生的就业单位分布于济南、北京、青岛、滨州、海外等多个地区。本专业2018届毕业生省内就业34人；省外就业12人，其中济南12人，青岛6人，烟台3人，泰安1人，淄博2人，济宁2人，日照1人，枣庄1人，德州1人，聊城1人，潍坊1人，临沂1人，滨州1人，菏泽1人，北京1人，上海1人，深圳1人，黑龙江省2人，江

（四）就业单位满意率

经电话询问与走访调查，就业单位对我系2018届毕业生满意度较高，尤其在工作态度、专业知识、创新实践、协作意识、诚实守信以及综合素质等方面能力非常满意。在询问的过程中，很多就业单位表示，愿意长期培养我系毕业生，

并欢迎更多学子前去工作学习。

本专业历来重视学科发展与社会效益的有机结合,在圆满完成教学任务的同时,不断鼓励教师与学生积极参与到社会各级比赛和展演活动中,在这个过程中,锻炼了学生的专业能力、实践能力,提高了教师的教学能力,为社会文化发展做出了应有的贡献,收获了良好的社会效益和社会反响。

在参加各级专业赛事的过程中,本专业学生获奖颇多,提升了专业知名度,打造出了“山艺播音”的品牌。各项赛事、展演活动的举办单位,对本专业学生的专业素养和综合素质均赞不绝口,取得了很好的社会效益。

六、毕业生就业创业

(一) 就业情况

2019 届毕业生就业情况暂无。截止 2019 年 7 月,本专业 2018 届毕业生就业率达百分之七十以上,多数学生选择了到专业对口的电视台一线工作,部分学生选择到影视传媒公司工作,少数学生选择了灵活就业和自主创业。

(二) 典型案例

2018 届毕业生王东玥创立滨州仲夏网络传媒有限公司,任法人;合作创立滨州创优文化艺术交流有限公司,任监事、股东。

学生灵活运用所学知识,将艺术融入工作。不仅能够在社会实践中不断丰富个人经验,提升个人素质,并且能够抓住机遇,把握发展方向,与时俱进,打造文化创意产业。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

(一) 本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

经过多年的教学实践,我们共同形成了一个明确的教学理念:结合市场的需求和变化培养可用之才,为用人单位输送具备一流业务能力的优秀学生。这样的理念不仅体现了我们一直坚持的以学生为本的教育思路,也有利于学生就业并满足市场的需求。为全面实践这一教学理念,我们制定了如下方案:

借助山东艺术学院的综合性办学优势,调动丰富的教学资源发展本专业。我校是综合性艺术大学,艺术门类齐全,本专业根植于历史悠久的戏剧影视学院,要发挥多学科专业融合发展的内生优势,促进专业人才综合素质和创新实践能力的提升。

例如,充分利用我校表演专业教学资源,专业教学设计中借鉴戏剧影视表演专业的教学元素,在播音与主持艺术专业教学中开设演剧实践、朗诵、声乐、形体等课程。这些课程的设置将表演专业教学的理念融入了播音与主持艺术专业的教学过程,使学生知识结构更加全面、科学,从而提升学生的综合能力。

充分发现并挖掘学生的潜能及优势。依托山东艺术学院综合性艺术氛围,形成不同方向和侧重点的多元化培养理念,对学生采用综合性、系统性的培养模式,对学生进行不同方向的培养,使学生“一专多能”,更加适合社会需求,增加学生的就业竞争力。

在教学过程中采取主修和辅修相结合的选课制,对学生进行分段培养。使学生在选课过程中建构较为全面的知识体系,发现自身优势,提高自我认知能力。在此方面我们把本专业学生分为播音、主持、技术三个方向进行侧重培养。使学生成为一专多能的综合性媒体人才。

积极建立教学实践基地,在教学过程中设置专业实习任务,使教学实践常态化、正规化。与电台、电视台等用人单位建立良好的合作关系,组织学生参与其节目策划、录制等工作。使学生能在一线的实践过程中发现问题并及时做出调整,缩短教学与实践之间的距离,为学生的就业增加竞争力。

(二) 本专业在社会及行业背景下的发展趋势

播音与主持艺术专业的教学和人才培养在我国已进行了多年,经过老一辈的广播电视新闻工作者和语音艺术工作者的不断探索和尝试,已形成了较为完备的教学理念和教学模式。国内多所综合高校和艺术院校都已建立起了播音与主持艺术学科,为我国广播电视事业输送了大批人才。同时,全国各具特色的播音主持专业教学促使该专业呈现出新的发展生机和活力,而新媒体背景下,广播、电视等传统媒体的传播方式不断地发展变化,对播音员、主持人的要求也有了更进一步的提高。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

传统的播音主持艺术专业的教学,缺少多元性和针对性的教学已不能适应新传媒时代广播电视事业对复合型播音主持人才的需求。他们不仅需要具备基本的语言基本功,更需要具备全方位的播音、主持、采编、摄像、剪辑等等技能,以及学习使用先进设备和新媒体时代所运用的传播工具,熟悉新媒体时代的传播手段、传播理念、传播方式。

在这样的时代背景下，我们看到，关于“融媒时代播音与主持艺术专业人才培养模式”的改革与创新受到社会各界的极大关注各播音专业高校结合时代背景与各自特色的研究、探索火热进行，以此为主题的研讨活动纷纷开展。基于此，我院很早便投入到积极探索和建立新的人才培养模式的工作中。我们立足于新媒体时代的客观要求，借助于我院深厚的文化底蕴和先进的师资力量，努力创新教学理念和手段，为培养出适应社会需求的、具有综合型的全新广播电视人才而努力。

结合在当前教学中收获的经验与出现的问题，经教研室全体教师研讨，得出以下结论——

1. 专业理论课教学继续保持“与时俱进”并注重“互动”。

通过教学实践与研讨，我们认为专业理论课如《广播电视概论》与《播音主持艺术概论》等课程的教学在遵循固有理论体系和知识构架的前提下，需结合当下广播电视媒介现象“与时俱进”，如在教学中灵活地结合时下广播电视领域的最新案例，通过一学年的探索取得了良好的教学效果。未来，我们将继续推进这一教学思路，使传统理论的教学增加新鲜感、时效性，从而取得更好地理论传播结果。

2. 坚持以赛促教。

以赛促教是我院教学中提倡的工作思路，也引导我系在以往的教学取得了理想成绩，本学期亦是如此。今后将继续以“齐越朗诵艺术节”、“中国国际动漫节声优大赛”、“江苏广电未来金话筒大赛”等高水平专业赛事为“教学出口”，进行教学计划的设计与把握，比如在《朗读学》教学中布置朗诵大赛和配音大赛的参赛任务作为行课内容，使学生在高质量完成教学任务的同时，以比赛实践业务能力、收获大赛荣誉。

3. 明确教学任务、清晰教学分工。

目前，广播电视事业飞速发展，媒介融合更带来播音员主持人培养的再思考。为了探寻更加科学、优质的人才培养方案，同时突出山艺播音的教学特色，我院播音与主持艺术专业的教学计划仍在不断修改、完善。在之前的研讨中，教师们发现有些课程教学内容有交叉，怎样提升教学效率、提升教学质量，于是更加深入地明确教学任务、清晰教学分工便显得尤为重要。如《演播言语组织与空间处理》之《演播言语组织》和《播音文体与语体》都是对学生播音主持语言的锤炼，

去年的教学实践中,《演播言语组织》更侧重于学生语言自由、灵动、畅达又不失法度的训练,而《播音文体与语体》侧重学生语言规范、严谨、准确的训练,教学成效显著。

4. 继续巩固和发展“创新课型”。

许多课程作为该学科的主干课程,有其相对固定的授课形态。为了丰富授课方式、活跃课堂气氛,我们做了相应“课型创新”的尝试。如《语音发声》的教学主要解决学生普通话语音和播音发声的问题,传统教学更多重视学生以绕口令、贯口、朗诵小段加强吐字发声训练,自2014级播音班始,我们尝试以让学生小组为单位排练“带情景角色化”的贯口展示,效果很好。去年期末,我们又探索以“创意自我介绍”为该课程考核内容进行教学,不仅同学们表示该内容学习生动有趣,学生的语音发声面貌也有了明显进步。今后,我们将继续巩固和发展“创新课型”。

5. 进一步有教学硬件配套设施。

完善的教学硬件设备是保证教学质量、提升教学品质的重要保障。我院现有摄录像设备老化、陈旧,已影响教学进展,我们已申请摄录设备购置、录音间设备提升和广播实训室创建。希望进一步保障教学、竞赛、演出,师生可创作出能达到广播电视播出标准的声音作品,同时创建校园广播,在搭建我校新闻宣传新平台的基础上,实现教学与一线需要的对接。

专业十四：戏剧学

一、本科教育基本情况

戏剧学专业本科人才培养目标是戏剧艺术类复合型人才，专业特长是戏剧学理论。面向社会戏剧文化事业：大中小学戏剧教学，社区文化及戏剧管理与实践，戏剧研究机构专业研究，戏剧影视艺术实践等。目前在校生人数 58 人；其中 2016 级 6 人；2017 级 20 人；2018 级 12 人；2019 级 20 人。

二、师资队伍

专业教师 9 人（专职加校外聘），生师比：6:1 左右。本科生主讲教师全部是讲师职称以上，教授百分之百承担本科课程。学缘合理，外校来源师资占四分之三以上，高级职称占二分之一以上。

三、教学条件

包括教学经费投入情况，教学设备、图书、设备、信息资源及其应用情况一般。尚不能满足理想状态。

四、教学建设与改革

作为新设专业，在专业建设、课程建设方面已比较完备。教材建设、教学改革等尚需努力。培养方案完备、开设课程门数及选修课程开设良好、课堂教学规模、实践教学、第二课堂也基本合理。

五、质量保障体系

教学质量保障体系建设、日常监控及运行情况，质量信息利用情况和质量改进情况良好。

六、学生发展

招生及生源情况：2019 年，戏剧学专业第一届本科生毕业，根据 2019 年 8 月统计数据显示，该届学生就业率为 40%。学生学习满意度情况，学生指导与服务情况，学风与学习效果都比较正常。尚无毕业生。

七、特色发展

本专业教学严格执行理论与实践密切结合的教学思想，在课程体系，教学方

法，考核方式等重要环节都非常注意这一原则，在与全国所有开设戏剧学专业的院校比较时，特色鲜明。

八、存在的问题及整改情况

专业主课教师不足。随着招生班级和人数的增多，三位主课教师很不够用。需要学校大力引进人才。

专业十五 音乐学（师范类）

一、培养目标与规格

音乐学（师范类）专业培养掌握音乐教育基础理论、基础知识、基本技能，具有创新精神、实践能力和一定教育教学能力、研究能力的高素质应用型人才、复合型创业人才、创新型人才。使学生毕业后能从事音乐教学、音乐研究以及群众性文艺普及辅导工作。

毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

1. 领会和掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本观点、基本方法和“三个代表”重要思想；热爱教育事业，具有良好的思想品德和社会责任感。
2. 系统掌握从事学校音乐教育所必备的音乐基础理论、基础知识；了解本专业的历史及发展动态。
3. 掌握两门以上的演唱、演奏技能。
4. 掌握从事本专业所必备的其它基本技能。
5. 具有较好的艺术修养、审美能力、艺术表现能力和综合实践能力，能够胜任学校音乐课堂教学、指导课外艺术活动。
6. 熟悉国家有关教育的法规和方针政策，树立以人的全面发展为根本目的的教育观，正确认识和把握学校音乐课程的性质、价值和目标，学会运用符合音乐教育规律的教学方法和科学的教学评估原则、方法，具有音乐教育教学研究的基本能力。
7. 具有较强的语言表达能力。
8. 基本掌握一门外国语，能阅读本专业的外文书刊；能运用计算机收集、分析和处理信息，具有现代教学手段的操作能力。
9. 掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的科学研究和实际工作能力。
10. 具有一定的体育和军事基本知识，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，达到大学生体育合格标准，具有健全的心理和健康的体魄。

二、培养能力

（一）专业基本情况

音乐学(师范类)专业于 1985 年开设,其前身为 1958 年的山东艺专师资班,是山东省高等院校建制最早的音乐教育专业之一。自 1985 年以来,一直成为师范系、音乐教育系、音乐教育学院、现代音乐学院的主流专业。

现代音乐学院是国家硕士学位授予单位,全国首批“艺术硕士专业学位”(MFA)教育单位,具有免试推荐优秀本科生攻读硕士学位研究生资格和同等学历在职人员申请硕士学位授予单位,其“音乐学(师范类)”为山东省“十五”期间重点学科、“十二五”期间特色重点学科。省级精品课程和校级精品课程 3 个,硕士点研究方向 11 个。拥有音乐教育研究所、音乐治疗中心、数码钢琴教室、舞蹈与表演排练厅、合唱排练厅、音乐厅、艺术剧场、图书资料室等教学和实践场所。学院还聘请了国内外 8 名著名专家、学者担任客座教授和硕导。形成研究方向齐全、年龄结构合理、学缘结构多元的教学与科研团队。

近年来,学院完成并承担国家和省部级、厅局级课题 30 多项,教师发表论文 280 余篇、专著 13 部,科研成果获国家级奖 7 项,获省部级、厅局级奖 80 余项。教师参加全国比赛获奖 55 余项,参加省级比赛获奖 90 余项,学生参加省级以上比赛获奖 430 余项。培养出维也纳国际声乐比赛歌剧演唱一等奖和“最佳新闻人物奖”于冠群为代表的一大批优秀音乐人才和音乐教育工作者。

(二) 在校生规模

截止 2019 年 9 月份音乐学(师范类)专业的在校本科生 276 人。其中 2016 级 69 人,2017 级 69 人,2018 级 69 人,2019 级 69 人。

(三) 课程体系

通识基础课 50 学分,通识拓展课 8 学分,专业基础课和专业核心课 46 学分,专业拓展课 36 学分,专业实践课 26 学分,共计 166 学分。

1、专业基础课

(1) 中国音乐史

通过中国音乐史课程的学习,使学生对中国从远古至今的音乐历史发展脉络有基本的了解,从中感受中华民族音乐文化的博大精深,提高艺术修养,激发热爱音乐事业的激情,继承和发扬中华民族的优秀音乐文化。

(2) 外国音乐史

学习外国音乐史,使学生了解西方音乐自古希腊以来到 20 世纪的音乐发展轨迹,能够了解西方音乐发展中著名音乐家的情况、音乐流派、音乐现象、音乐

风格等，丰富音乐知识和修养。

(3) 乐理

乐理是一门系统讲授音乐理论基础知识的课程，学生通过理解和掌握音乐理论基础知识为学习更进一步的音乐理论知识和专业技能打下坚实的基础。在教学中培养学生理论联系实际的能力及教学能力，提高学生的思维能力，激发学生的音乐潜力。

(4) 视唱练耳

视唱练耳是音乐专业中一门技能训练课程，也是素质课程。为专业学习、艺术实践和今后的专业发展打下良好的基础。通过本课程的学习，对学生进行系统的视唱、听音训练，音乐听觉和记忆训练，提高学生的音准、节奏和基本情感表达的能力，视谱即唱和听记一般歌曲和器乐旋律的能力，听辨和分析一般音乐作品的调式、调性、节拍、音程、和弦、乐句、终止等要素的能力。

(5) 和声

和声是继乐理学习之后重要的音乐基础技术理论课程，让学生掌握欧洲大小调体系和声、中国民族调式和声的基础理论知识，使学生具有一定的四部和声写作和键盘和声弹奏能力，提高学生对多声部音乐作品的分析、理解和鉴赏能力。

(6) 合唱与指挥

合唱与指挥课程包含“合唱学”与“指挥法”两个部分，是一门以合唱与指挥的理论和实践为主要内容的课程。它不仅是培养音乐教师类本科专业的必修课程，也是音乐教师知识结构和专业技能的重要组成部分，通过学习提高学生多声部音乐的合作能力和对多声部音乐的控制把握能力。

2、专业核心课

(1) 教育学

通过对教育学课程的学习，使学生能够掌握教育学的基本概念、原理、规律，了解教育教育的新思想，使学生能够学会运用教育思维分析教育问题，提高教学和教育科学研究的能力，为音乐教育专业学习和教师职业奠定基础。

(2) 音乐教育心理学

音乐教育心理学教学的主要目的在于，使学生掌握系统的音乐心理学基础知识和基本理论，把握艺术创作活动中具有普遍意义的心理现象及其活动机制，为进一步学习各门类艺术专业的实践、创作等心理现象与机制奠定基础。

(3) 音乐教学法

通过音乐教学法课程的学习，使学生认识音乐教育在实施素质教育和创新教

育中的地位和作用，树立正确的教育理念。通过对音乐教育理论和实践的学习、研究，让学生获得音乐教育的基本理论和技能技巧，提高学生对音乐教育、教学改革探索能力、实践能力和创新能力。

(4) 声乐

声乐课是音乐教育本科专业学生的核心专业技能课程，训练学生用科学的发声方法进行歌唱。通过声乐课的学习，建立正确的声音概念，让学生了解歌唱的基础理论知识、掌握科学的发声方法和演唱技巧，培养学生能够胜任各类学校声乐教学和各类艺术实践活动中的声乐辅导能力。

(5) 键盘（钢琴、手风琴）

键盘课（钢琴、手风琴）是音乐教育类本科专业学生的核心专业技能课程。通过该课程的学习，使学生了解钢琴、手风琴的基本知识，提高钢琴、手风琴演奏的方法和技巧，熟悉并掌握不同时期、不同风格的作品，掌握音乐鉴赏力、表现力和音乐分析能力，能适应学校音乐教学与实践活动的需要。

（四）创新创业教育

注重对大学生个性化的指导服务，用长远和发展的眼光来指导学生做好生涯规划，积极开展创新创业教育。系统的开授创新创业指导课，通过就业创业教育讲座，招聘会模拟等活动，帮助学生建立创新创业精神和适应社会的能力。下半年对毕业生进行毕业追踪调查，整理和研究毕业生的就业情况，征求毕业生就业单位反馈意见。始终把品德教育和学风建设放在首要位置，通过开展主题班会教育、学风建设月活动，教育学生养成爱学习、有品德、有担当、讲奉献优秀品质。关注学生的心理健康，对学生及时进行心理指导工作。

三、培养条件

（一）教学经费投入

近三年本科教学经费投入情况：2017 年 18.14 万元，2018 年 14.81 万元，2019 年 27.00 万元。

（二）教学设备

近几年学校或二级院系购置用于本科教学的价值 1000 元以上的仪器设备名称、价值、购置年份情况如下表：

教学设备表

仪器设备名称	数量	单价	价值	购置年份
钢琴	6 台	216000 元	1296000 元	2015 年
钢琴	5 台	168560 元	842800 元	2015 年
电脑	3 台	3850 元	11550 元	2015 年
电脑	3 台	5200 元	15600 元	2016 年
电脑	2 台	6050.64 元	12101.28 元	2018 年
照相机	1 台	5900 元	5900 元	2018 年

（三）教师队伍建设

音乐学（师范类）专业师资队伍，采取以固定编制教师为主、外聘教师为辅开展日常教学工作。近几年积极招聘录用优秀毕业生和引进高层次人才，不断增强师资队伍活力，努力提高师资队伍的整体水平。截止 2019 年 11 月，专任教师 36 人，校内兼职师资、返聘离退休教师、聘任校外代课教师折合人数 15 人；音乐学（师范类）专业本科学生 276 人，音乐学（音乐治疗）专业本科学生 40 人，音乐表演（音乐剧）专业本科学生 102 人，音乐表演（现代音乐）专业本科学生 103 人，生师比为 14.47:1；专任教师中教授 4 人、副教授 18 人，副高以上职称的教师比例达 61.1%；专任教师中硕士、博士学位 25 人，比例达到 69.4%；45 岁以下中青年教师人数 23 人，占 63.9%。教师队伍中的外校毕业生比例逐步提高，目前外校毕业的师资已达 22 人，占专任教师人数的 61.1%。形成了一支规模适度、结构基本合理、发展趋势良好的教师队伍，基本能够满足人才培养的需要。

（四）实习基地

目前音乐学（师范类）专业在校外的实习基地有：历下区五所中学（燕山中学、甸柳中学、第五中学，双语中学、双语小学）、市中区六所中学（济南市第 68 中学、济南十六里河中学，济南育英中学、济南第十四中学、济南实验初级中学、济南育贤中学）、济南艺术学校、济南历城中学、济南西藏中学、夏津县团委艺术实践基地。在校内的实习场所有：合唱排练厅、音乐排练厅、音乐厅、艺术剧场。另外，组织和鼓励学生积极参与实习实训和社会实践。精心指导学生参加全国、全省的各种音乐大赛，仅 2018 年 9 月到 2019 年 8 月参加山东省教育厅、山东省文化厅、中国音协、山东省音协、中国声乐家学会、中国教育学会等

部门举办的各类专业比赛，获厅级以上一等奖 37 人次、二等奖 29 人次、三等奖 20 人次。认真组织学生参加社会公益演出活动、暑期“三下乡”活动、暑期支教活动，在社会实践活动中，学生的实践能力和社会责任感得到了切实的提高。

（五）信息化建设

网络信息化从视野、听觉等多方位拓展了学生对学习内容的全面理解，使学生接受到更全面而丰富的知识，增强了学生的知识量和学习兴趣。鼓励教师特别是理论课教师，尽可能的利用多媒体教学设备教授知识，目前，专业理论课程基本采用多媒体教学，专业理论课教师基本能够熟练地运用和掌握网络平台进行正常的教学活动，多媒体教室利用率为 100%。初步建立了教学信息化管理的基本体系。

四、培养机制与特色

音乐学（师范类）专业培养和造就适应社会需求的、具有较好音乐素养和教学能力的专门人才。通过本专业的学习，能适应教师专业化的发展要求，系统掌握音乐教育的基础理论与方法，具有运用所学知识分析、解决问题以及进行教学研究的能力，又能够从事中小学音乐教育新课程改革以后的教育教学工作。

“宽口径、厚基础、重实践”是音乐学（师范类）专业的办学特色。“宽口径”是指课程设置、课程结构、教学方式充分体现了培养具有综合能力的复合型人才的办学理念；“厚基础”是指以基本理论、基本知识、基本技能为基础的教学质量标准；“重实践”是以教学实习、艺术实践、第二课堂的系列活动为载体的专业能力培养。音乐学（师范类）专业充分利用山东艺术学院专业教学优势和特色，在着力突出师范教育特点的同时，充分体现拓宽专业、夯实基础、增强能力、体现特色和“一专多能”的培养规格，既巩固音乐教育专业基础，又突出了学生专业个性优势，培养和提高学生的表演能力、组织能力、教学能力。在近 60 年的发展过程中，音乐学（师范类）专业不断加强内涵建设，“十五”期间成为山东省重点学科、“十二五”期间成为山东省特色重点学科。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

1、截止 2019 年 8 月，2019 届毕业生 69 人，初次就业人数 46 人，初次就业率 66.67%。

2、截止 2018 年年底，2018 届毕业生 68 人，就业人数 66 人，就业率 97.06%

（二）就业专业对口率

1、截止 2019 年 8 月，2019 届毕业生 69 人，初次就业人数 46 人，初次就业率 66.67%；2019 届毕业生初次就业的 46 人中只有 10 人从事的是与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 78.26%。

2、截止 2018 年年底，2018 届毕业生 68 人，就业人数 66 人，就业率 97.06%；2018 届毕业生就业的 66 人中有 7 人从事的是与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 89.39%。

（三）毕业生发展情况

1、截止 2019 年 8 月，2019 届毕业生 69 人，初次就业人数 46 人，初次就业率 66.67%；2019 届毕业生初次就业的 46 人中只有 10 人从事的是与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 78.26%；2019 届毕业生的就业单位分布情况：有 12 人攻读国内硕士研究生，有 7 人进入中小学校，有 17 人签订劳动合同，在艺术培训机构担任教师或管理人员，其他同学为灵活就业。

2、截止 2018 年年底，2018 届毕业生 68 人，就业人数 66 人，就业率 97.06%；2018 届毕业生就业的 66 人中有 7 人从事的是与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 89.39%。2018 届毕业生的就业单位分布情况：有 17 人攻读国内硕士研究生，有 12 人进入中小学校，22 人在艺术培训机构担任教师或管理人员，有 2 人出国，其他同学为灵活就业。

（四）就业单位满意率

2018 届毕业生就业单位社会满意度，经过对用人单位社会进行调查问卷抽样调查和电话调研，主要从用人单位对我院毕业生的工作态度、理论基础和专业知识、实践能力、组织协调与管理能力、综合素质与能力、诚实守信等方面进行了调查。抽样调查的 11 个用人单位中，10 个单位对我院毕业生满意，1 个较满意，满意率 90.91%。

（五）社会对专业的评价

音乐学（师范类）历届毕业生当中，有许多人在工作岗位上成为行政和业务骨干力量，有许多学生在专业领域取得了突出的成绩。音乐学（师范类）的毕业生遍布全省乃至全国的教育、文艺团体、群众文化、文化研究等单位，用人单位

普遍反映音乐学(师范类)毕业生都能胜任本职工作,表示愿意继续接受音乐学(师范类)的毕业生。另外,音乐教育专业学生的专业特点决定了灵活就业率非常高。在辅导班、培训班当老师,或者是自己直接面向社会教授学生,既有很好的收入,也能得到社会承认,实现自我价值。

（六）学生就读该专业的意愿

2019 级省内、省外音乐学(师范类)专业招收本科生 69 人,一次录取率 100%,学生报到率 100%。

六、毕业生就业创业

截止 2019 年 8 月,2019 届毕业生 69 人,初次就业人数 46 人,初次就业率 66.67%;2019 届毕业生初次就业的 46 人中只有 10 人从事的是与本专业完全无关的工作,专业对口率达到 78.26%;2019 届毕业生的就业单位分布情况:有 12 人攻读国内硕士研究生,有 7 人进入中小学校,有 17 人签订劳动合同,在艺术培训机构担任教师或管理人员,其他同学为灵活就业。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

音乐学(师范类)是我省高等院校建制最早的师范教育专业之一。学院现为国家硕士学位授予点,全国首批“艺术硕士专业学位”(MFA)教育试点单位,同等学力在职申请学位授予单位。其“音乐学(师范类)”为山东省“十五”期间重点学科、“十二五”期间特色重点学科。近几年来,毕业生的就业率一直达到 85%以上,专业对口率一直达到 90%以上。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

党的十八大和十八届三中全会精神要求,落实教育规划纲要,全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,改进美育教学,提高学生审美和人文素养,促进学生健康成长。教育部 2014 年发布了《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》中指出:新形势要求加快发展学校艺术教育。近年来,学校艺术教育虽然取得了较大的发展,但依然是学校教育中的薄弱环节,存在诸多困难和问题,艺术课程开课率不足、艺术活动参与面小、艺术师资短缺的状况没有得到根本改善,农村学校更是缺乏最基本的艺术教育。面对新形势和新要求,学校艺术教育的师资培养音乐学(师范类)责无旁贷,在党和国家的政策指引下,音乐学(师范类)

也带来了空前的发展机遇，努力培养优秀的音乐师资成为永恒的主题。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

（一）强化学生的思想教育与学风建设

在学生发展方面，目前音乐学（师范类）的学风主流是好的，绝大部分学生有明确的学习目的，学习过程中能够端正自己的学习态度，思想积极向上，具有强烈的时代紧迫感和历史责任感。但是，也有不少大学生进入大学后，受各种因素影响，学风不同程度地存在一些问题。有的学生受社会因素影响，享乐主义、拜金主义、利己主义及社会上的一些不良风气也在向学校不断渗透，从而引起了学生在思想上的波动，因此，对大学生思想政治教育、学习风气都提出了新的挑战；有的学生由高度紧张的高中阶段进入相对宽松自由的大学阶段，存在思想松懈的状况，学习目标不明确，缺乏学习的内动力。有的学生因学习方法不当，没有取得理想的学习效果，产生厌学情绪，有的学生热衷于谈恋爱、做兼职，荒废了学业；有的学生因社会就业形势不好，产生烦躁心理，影响学习积极性。等等。

加强大学生政治思想工作必须作为高等教育的头等大事，要创新高校政治思想教育方式，通过丰富的校园文化活动，培养大学生的马克思主义世界观、价值观和良好的社会责任感，做一个有理想、有道德、有爱心、有担当的接班人。树立正确的就业观，投身到基层工作当中，选择在家乡就业，到祖国需要的地方去，用学到的知识服务社会。加强创业就业教育和指导力度，鼓励和引导学生的创业热情和信心，教育学生投入到自主创业当中去，创出一番属于自己的事业。

（二）加强师资队伍建设

在长期的办学过程中，因各种客观因素，专业教学师资存在阶段性结构不合理、师资力量不足的问题。学院领导班子充分重视师资队伍建设的重要性，认真分析当前的师资结构状况，正在积极引进师资，特别是引进高层次人才和博士，争取近几年内逐步解决师资结构不合理、梯队不合理、师资力量不足等问题。

专业十六 音乐表演（音乐剧）

一、培养目标与规格

音乐表演（音乐剧）专业培养掌握音乐剧基础理论、基础知识、基本技能，具有创新精神、实践能力和音乐剧演出能力、研究能力的高素质应用型人才、复合型创业人才、创新型人才。使学生毕业后能从事音乐剧表演及其相关工作，以及群众性文艺普及辅导工作。

毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

1. 熟悉国家相关的法规和方针政策，领会和掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本观点、基本方法和“三个代表”重要思想；热爱教育事业，具有良好的思想品德和社会责任感。
2. 掌握声乐、表演、舞蹈、表演的基本理论、基础知识、基本技能；了解本专业的历史及发展动态。
3. 掌握音乐剧中舞台艺术形象的创作排演方法。
4. 掌握从事本专业所必备的其它基本技能。
5. 具有较好的艺术修养、审美能力、艺术表现能力和综合实践能力，能够胜任学校音乐课堂教学、指导课外艺术活动。
6. 具有较强的语言表达能力。
7. 基本掌握一门外国语，能阅读本专业的外文书刊；能运用计算机收集、分析和处理信息，具有现代教学手段的操作能力。
8. 掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的科学研究和实际工作能力。
9. 具有一定的体育和军事基本知识，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，达到大学生体育合格标准，具有健全的心理和健康的体魄。

二、培养能力

（一）专业基本情况

现代音乐学院是国家硕士学位授予单位，全国首批“艺术硕士专业学位”（MFA）教育单位，具有免试推荐优秀本科生攻读硕士学位研究生资格和同等学历在职人员申请硕士学位授予单位，其“音乐学（师范类）”为山东省“十五”

期间重点学科、“十二五”期间特色重点学科。省级精品课程和校级精品课程 3 个，硕士点研究方向 11 个。拥有音乐教育研究所、音乐治疗中心、数码钢琴教室、舞蹈与表演排练厅、合唱排练厅、音乐厅、艺术剧场、图书资料室等教学和实践场所。学院还聘请了国内外 8 名著名专家、学者担任客座教授和硕导。形成研究方向齐全、年龄结构合理、学缘结构多元的教学与科研团队。

近年来，学院完成并承担国家和省部级、厅局级课题 30 多项，教师发表论文 280 余篇、专著 13 部，科研成果获国家级奖 7 项，获省部级、厅局级奖 80 余项。教师参加全国比赛获奖 55 余项，参加省级比赛获奖 90 余项，学生参加省级以上比赛获奖 430 余项。培养出维也纳国际声乐比赛歌剧演唱一等奖和“最佳新闻人物奖”于冠群为代表的一大批优秀音乐人才和音乐教育工作者。

随着社会的发展和社会对艺术的需求的转变，2012 年增设音乐表演（音乐剧）专业，面向省内、省外招生。音乐剧在国内是一个比较年轻的专业，经过七年的努力 2016 首届毕业生排演了毕业大戏《妈妈咪呀》受到了专家和观众的好评。2017 届毕业班排演毕业剧目《钢的琴》，与此同时还邀请到了原创作者著名作曲家三宝先生亲临指导，并在山东省音乐剧届受到了广泛的认可和前所未有成功。2018 届毕业班成功排演毕业剧目《猫》，2019 届排演的《汉密尔顿》获得了第五届山东省青少年才艺展演金奖。七年的教学与探索总结了很多的宝贵经验。

（二）在校生规模

截止 2019 年 9 月份音乐表演（音乐剧）专业的在校本科生 102 人。其中 2016 级 28 人，2017 级 31 人，2018 级 21 人，2019 级 22 人。

（三）课程体系

通识基础课 50 学分，通识拓展课 8 学分，专业基础课和专业核心课 72，专业拓展课 22 学分，专业实践课 18 学分，共计 170 学分。

1、专业基础课

（1）声乐演唱

该课程属专业必修课。第一学年通过学习声乐课，使学生能够掌握科学的发声方法，运用正确的呼吸以及喉头打开，作到气息与声音相结合，要求吐字清晰，建立正确的声音概念，达到声音洪亮，咬字圆润，气息流畅的目的。第二学年《独唱》课，通过该课程的训练，使学生掌握科学的发声方法和演唱技巧，为演员塑造人物形象提供训练有素的声音条件，为舞台艺术语言打下良好的声音基础。而

且力求能够具备适应话剧、音乐剧演出要求的演唱能力。使学生通过声乐技巧的训练与歌唱作品的表现，感悟音乐美，提高自身修养。

(2) 舞蹈基训

形体作为音乐剧、影视、话剧表演专业的基础，在艺术创作中，学生既是角色的创作者又是艺术作品的体现者。学生自身的形体是从事艺术创作的材料，其性能如何将直接影响到艺术成品的体现。形体教学担负着提高学生创造角色必有专业素质：形体可塑能力、形体控制能力和形体表现能力的重要任务。

形体基本功教学，要对学生原有的未经训练的自然形态进行严格的专业性训练。使学生掌握正确的动作方法与规律，提高身体各关节肌肉动作的协调能力和体态、重心的控制能力，使其具有感觉敏锐、可塑性强的形体素质，在气力、劲力，身法韵律方面掌握其方法与技巧，为学生今后的形象塑造打下良好的形体基础。不同舞种的学习，可以丰富学生的知识面、拓宽学生视野。通过现代舞、外国代表性舞蹈、爵士舞的学习，使学生了解并掌握欧洲历史宫廷舞，宫廷贵族生活中的礼仪、步态、手势、神态服饰以及时代背景和社会风尚，掌握不同时代舞蹈的风格特点，使学生获得当时的时代感和风格感。为排演不同音乐剧剧目时演员更好地塑造人物形象打好基础。

(3) 表演

本课程为音乐剧表演基础课。在该阶段的学习中要让学生学会在自己创造的规定情景中真实有机的行动，建立正确的舞台创作自我感觉。了解表演、音乐、舞蹈在创作过程中的相互关系。

首先是对学生的基本素质进行训练：包括注意力，创作想象力，生活观察与感知力，节奏感和信念感；接着要对学生组织舞台行动的能力进行训练。了解组织舞台行动的规律，把握舞台行动创作的主要环节，让学生能够通过行动揭示出时间，地点，做什么，怎么做，和为什么做。教会学生在创作实践中寻找正确的创作方法，建立正确的舞台创作自我感觉，为将来进入角色创作阶段做好准备。

2、专业核心课

剧目排演（声乐、舞蹈、表演、创作分析与排演）

通过音乐剧、多幕剧的排演，使学生掌握人物形象创造的基本规律和方法。

能够独立的进行剧本分析和人物构思，并能综合运用所学的全部表演理论和各种表演技能（包括声乐、舞蹈等），准确、鲜明、生动的塑造完整的舞台人物形象。通过本课程的教学，应让学生理解并掌握以下专业技能：

- (1) 学会如何从剧本中分析出人物的性格，即找寻人物性格的一般规律；
- (2) 掌握如何辨别剧目的风格、体裁的一般规律；
- (3) 了解在不同风格、体裁的剧目中，演员应如何把握表演风格的一般规律；
- (4) 独立进行一个完整人物形象的创造，独立而完整的掌握人物的全面塑造方法。

(四) 创新创业教育

注重对大学生个性化的指导服务，用长远和发展的眼光来指导学生做好生涯规划，积极开展创新创业教育。系统的开授创新创业指导课，通过就业创业教育讲座，招聘会模拟等活动，帮助学生建立创新创业精神和适应社会的能力。下半年对毕业生进行毕业追踪调查，整理和研究毕业生的就业情况，征求毕业生就业单位反馈意见。始终把品德教育和学风建设放在首要位置，通过开展主题班会教育、学风建设月活动，教育学生养成爱学习、有品德、有担当、讲奉献优秀品质。关注学生的心理健康，对学生及时进行心理指导工作。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

近三年本科教学经费投入情况：2017 年 18.14 万元，2018 年 14.81 万元，2019 年 27.00 万元。

(二) 教学设备

近三年学校或二级院系购置用于本科教学的价值 1000 元以上的仪器设备名称、价值、购置年份情况如下表：

教学设备表

仪器设备名称	数量	单价	价值	购置年份
钢琴	6 台	216000 元	1296000 元	2015 年
钢琴	5 台	168560 元	842800 元	2015 年
电脑	3 台	3850 元	11550 元	2015 年
电脑	3 台	5200 元	15600 元	2016 年
电脑	2 台	6050.64 元	12101.28 元	2018 年

照相机	1 台	5900 元	5900 元	2018 年
-----	-----	--------	--------	--------

（三）教师队伍建设

音乐表演（音乐剧）专业师资队伍，采取以固定编制教师为主、外聘教师为辅开展日常教学工作。近几年积极招聘录用优秀毕业生和引进高层次人才，不断增强师资队伍活力，努力提高师资队伍的整体水平。截止 2019 年 11 月，专任教师 36 人，校内兼职师资、返聘离退休教师、聘任校外代课教师折合人数 15 人；音乐学（师范类）专业本科学生 276 人，音乐学（音乐治疗）专业本科学生 40 人，音乐表演（音乐剧）专业本科学生 102 人，音乐表演（现代音乐）专业本科学生 103 人，生师比为 14.47:1；专任教师中教授 4 人、副教授 18 人，副高以上职称的教师比例达 61.1%；专任教师中硕士、博士学位 25 人，比例达到 69.4%；45 岁以下中青年教师人数 23 人，占 63.9%。教师队伍中的外校毕业生比例逐步提高，目前外校毕业的师资已达 22 人，占专任教师人数的 61.1%。形成了一支规模适度、结构基本合理、发展趋势良好的教师队伍，基本能够满足人才培养的需要。

（四）实习基地

目前音乐表演（音乐剧）专业在校外的实习基地有：济南市歌舞剧院、济南儿童艺术剧院、济南艺术中学、夏津县团委艺术实践基地。校内的实习场所有：表演排练厅、舞蹈排练厅、音乐排练厅、合唱排练厅、音乐厅、艺术剧场等。另外，组织和鼓励学生积极参与实习实训和社会实践活动。

2013 级音乐剧班部分学生参加了济南市儿童艺术剧院儿童剧《木偶奇遇记》、《戴星星的孩子》的排演和演出。2014 级和 2015 级音乐剧班排演音乐剧片段《猫》参加了“山东省大学生戏剧节”。2014 级和 2015 级音乐剧两个班参加了由共青团中央，全国学联、全国少工委、山东省人民政府联合举办的第二届“齐鲁国学萃”。2015 级部分学生参与济南市歌舞剧院音乐剧《不一样的烟火》的排演和演出。

（五）信息化建设

网络信息化从视野、听觉等多方位拓展了学生对学习内容的全面理解，使学生接受到更全面而丰富的知识，增强了学生的知识量和学习兴趣。鼓励教师特别是理论课教师，尽可能的利用多媒体教学设备教授知识，目前，专业理论课程基

本采用多媒体教学,专业理论课教师基本能够熟练地运用和掌握网络平台进行正常的教学活动,多媒体教室利用率为 100%。初步建立了教学信息化管理的基本体系。

四、培养机制与特色

(一) 培养机制与特色

音乐表演(音乐剧)专业课程体系以多学科交叉融合为视角,建构专业理论、技能与教学实践体系,构建本专业创新人才培养新模式,强调资源整合与共享,注重强化多学科间的相互融合渗透,实施跨专业应用型人才培养,形成音乐剧综合艺术和交叉学科互动的特色。本专业通过长期的教学与实践,总结出一套“整三合一”的教学方法,就是学生要在四年的学习过程中,对于音乐剧相关的表演课、声乐课、舞蹈课同步进行学习,使学生能够独立的进行剧本分析和人物创造,能够综合运用所学的全部理论和各种技能,最终能够进行完整的音乐剧舞台演出,完成高质量的毕业剧目,并且塑造准确、鲜明、生动的人物形象。“整三合一”的教学方法的应用已初见成效,学生的学习、实践能力也在稳步提高。

创作带动教学,实践检验教学。本科一二年级,通过排演小的艺术作品,如音乐小品,音乐练习等,调动学生的积极性以及创作欲望。通过小的音乐剧形式的作品,让学生了解音乐剧的创作规律,并清晰三门课程:声乐、表演、舞蹈的相互关系。本科三四年级,通过排演剧目片段或毕业剧目的创作,检验学生自身的专业技能。高年级时,学生亦可通过校外的演出实习进一步加强自身的专业素养。

音乐表演(音乐剧)专业充分利用山东艺术学院专业教学的优势,在探索 and 实践中稳步发展,在教学的同时也注重学生的人格和个性发展,注重培养学生的薄弱环节,使每个学生都能成为人格健全,专业技术全面的优秀人才,以适应社会发展的需要。

(二) 产学研协同育人

通过实习基地济南市歌舞剧院、济南市儿童艺术剧院、济南艺术中学等演出单位的大力支持,本专业在每年会至少推出一次对外演出,学生在校时也会参加一些社会商业演出,其中 2016 届毕业生曾参加济南市歌舞剧院《哆哆嗦嗦历险记》的演出,通过与实习基地的合作,学生的实践能力和演出经验得到很大提升和积累,对于自身的不足也有了清醒的认识,促使自己在学习中弥补。学生

的毕业剧目也会进行公演，如 2016 届毕业剧目《妈妈咪呀》演出受到了社会各界的喜爱和关注，2017 届的毕业剧目《钢的琴》作为首届“泉城小剧场艺术节”的开幕剧进行了公演，这部音乐剧的原作者著名作曲家三宝亲临现场，与老师和学生进行交流，并且亲自挑选优秀的毕业生与之合作。2018 届毕业班成功排演毕业剧目《猫》。山东省内音乐剧届的领导，和各剧院的负责人莅临演出现场，在择业就业方面与毕业生作现场沟通。

在音乐剧教学中提出了“整合”的音乐剧教育观，并作为科研项目进行了深入的探寻和研究，在完成《整合的音乐剧教育观——高校音乐剧专业教学初探》的基础上，进一步推动了“整三合一”的培养机制的成型与实施，真正做到了科研促进教学目的。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

1、截止 2019 年 8 月，2019 届毕业生 40 人，初次就业人数 18 人，初次就业率 45.00%；

2、截止 2018 年年底，2018 届毕业生 14 人，就业人数 14 人，就业率 100.00%。

（二）就业专业对口率

1、截止 2019 年 8 月，2019 届毕业生初次就业的 18 人中有 3 人从事的是与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 83.33%；

2、截止 2018 年年底，2018 届毕业生就业的 14 人中只有 2 人从事的是与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 85.71%。

（三）毕业生发展情况

1、截止 2019 年 8 月，2019 届毕业生 40 人，初次就业人数 18 人，初次就业率 45.00%；2019 届毕业生初次就业的 18 人中有 3 人从事的是与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 83.33%；2019 届毕业生的就业单位分布情况：有 2 人攻读国内硕士研究生，有 2 人进入艺术教育培训学校，有 3 人进入剧团，有 11 人进入企业。

2、截止 2018 年年底，2018 届毕业生 14 人，就业人数 14 人，就业率 100.00%；2018 届毕业生就业的 14 人中只有 2 人从事的是与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 85.71%；2018 届毕业生的就业单位分布情况：有 2 人进入事业单位，有 2 人攻读硕士研究生，3 人在艺术培训机构担任教师或管理人员，1 人自主创

业，其它同学灵活就业。

（四）就业单位满意率

2018 届毕业生就业单位社会满意度，经过对用人单位社会进行调查问卷抽样调查和电话调研，主要从用人单位对我院毕业生的工作态度、理论基础和专业知识、实践能力、组织协调与管理能力、综合素质与能力、诚实守信等方面进行了调查。抽样调查的 5 个用人单位中，5 个单位对我院毕业生满意，满意率 100%。

（五）学生就读该专业的意愿

2019 级省内、省外音乐表演（音乐剧）专业招收本科生 22 人，一次录取率 100%，学生报到率 100%。

六、毕业生就业创业

截止 2019 年 8 月，2019 届毕业生 40 人，初次就业人数 18 人，初次就业率 45.00%；2019 届毕业生初次就业的 18 人中有 3 人从事的是与本专业完全无关的工作，专业对口率达到 83.33%；2019 届毕业生的就业单位分布情况：有 2 人攻读国内硕士研究生，有 2 人进入艺术教育培训学校，有 3 人进入剧团，有 11 人进入企业。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

音乐表演（音乐剧）专业注重人格陶铸，秉承勤奋进取，开拓创新，求真求美，追求卓越的优良学风。在人才培养上，坚持“以人为本、规范严谨，兼容并蓄，德艺双馨”的优良传统，坚持本科教学中心地位，加强外延建设，注重学生素质全面培养。本专业在学校学科专业发展中，不同于音乐类其他专业对学生单一技能的培养，更注重学生各种专业技能的掌握，达到音乐剧所需要的歌、舞、演综合专业素质。因此，本专业学生经过四年的培养，对声乐、表演、舞蹈三门课程的技能都有所掌握，优秀毕业生亦可达到唱、演、舞俱佳，是专业团体急缺人才。毕业生就业面广，技能全面，适应歌舞剧院、话剧院、儿童艺术剧院、音乐剧工作团体、中小学以及群众文化工作。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

音乐剧专业做为国内的新鲜专业，在发展壮大的过程中需要大量的专业人

才。近年来音乐剧在我国发展迅速，社会受众越来越多，给艺术院校音乐剧专业带来了空前的发展机遇。在今后的发展中，本专业坚持以创新精神为引领，依托山东艺术学院多学科多专业共存的优势环境，深入研究音乐剧表演、音乐剧演唱、音乐剧舞蹈、音乐剧编剧、音乐剧作曲等音乐剧综合元素及其创作规律，以民族艺术为根基，把创作与表演有机结合，为社会培养出优秀的音乐剧人才。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

（一）强化学生的思想教育与学风建设

在学生发展方面，目前音乐表演（音乐剧）专业的学风主流是好的，绝大部分学生有明确的学习目的，学习过程中能够端正自己的学习态度，思想积极向上，具有强烈的时代紧迫感和历史责任感。但是，也有不少大学生进入大学后，受各种因素影响，学风不同程度地存在一些问题。有的学生受社会因素影响，享乐主义、拜金主义、利己主义及社会上的一些不良风气也在向学校不断渗透，从而引起了学生在思想上的波动，因此，对大学生思想政治教育、学习风气都提出了新的挑战；有的学生由高度紧张的高中阶段进入相对宽松自由的大学阶段，存在思想松懈的状况，学习目标不明确，缺乏学习的内动力。有的学生因学习方法不当，没有取得理想的学习效果，产生厌学情绪，有的学生热衷于谈恋爱、做兼职，荒废了学业；有的学生因社会就业形势不好，产生烦躁心理，影响学习积极性。等等。

加强大学生政治思想工作必须作为高等教育的头等大事，要创新高校政治思想教育方式，通过丰富的校园文化活动，培养大学生的马克思主义世界观、价值观和良好的社会责任感，做一个有理想、有道德、有爱心、有担当的接班人。树立正确的就业观，投身到基层工作当中，选择在家乡就业，到祖国需要的地方去，用学到的知识服务社会。加强创业就业教育和指导力度，鼓励和引导学生的创业热情和信心，教育学生投入到自主创业当中去，创出一番属于自己的事业。

（二）加强师资队伍建设

由于音乐表演（音乐剧）专业建立的时间较晚，流行演唱、导演、编剧师资力量有待充实。目前学院领导班子充分重视师资队伍的建设，广泛寻找师资资源，想办法引进师资，特别是引进高层次人才和博士，争取近几年内逐步解决师资结构不合理、师资力量不足等问题。

专业十七 音乐表演（现代音乐）

一、培养目标与规格

培养掌握流行音乐学科基本知识，具备流行音乐表演方面的技能和教学能力以及应用素养的；能够在专业文艺团体、艺术院校等相关部门从事表演、教学及研究工作的高素质专业人才；或在各行业从事文艺创作、表演，能进行一定的群众性文艺普及、辅导等方面工作的高素质应用型人才。

毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

- 1、掌握专业基本技能和基础知识，演绎不同风格及体裁音乐作品的的能力；
- 2、具有较好的艺术修养和审美能力；
- 3、了解本专业及相关学科的发展动态；
- 4、掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的科学研究和工作能力；
- 5、掌握一种外国语及计算机基础知识和应用技能，达到规定的等级要求；
- 6、具有一定的体育和军事基本知识，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，达到大学生体育合格标准，具有健全的心理和健康的体魄。

二、培养能力

（一）专业基本情况

现代音乐学院是国家硕士学位授予单位，全国首批“艺术硕士专业学位”（MFA）教育单位，具有免试推荐优秀本科生攻读硕士学位研究生资格和同等学历在职人员申请硕士学位授予单位，其“音乐学（师范类）”为山东省“十五”期间重点学科、“十二五”期间特色重点学科。省级精品课程和校级精品课程 3 个，硕士点研究方向 11 个。拥有音乐教育研究所、音乐治疗中心、数码钢琴教室、舞蹈与表演排练厅、合唱排练厅、音乐厅、艺术剧场、图书资料室等教学和实践场所。学院还聘请了国内外 8 名著名专家、学者担任客座教授和硕导。形成研究方向齐全、年龄结构合理、学缘结构多元的教学与科研团队。

近年来，学院完成并承担国家和省部级、厅局级课题 30 多项，教师发表论文 280 余篇、专著 13 部，科研成果获国家级奖 7 项，获省部级、厅局级奖 80 余项。教师参加全国比赛获奖 55 余项，参加省级比赛获奖 90 余项，学生参加省级以上比赛获奖 430 余项。其中大四学生石翔宇、大三学生杨雪凡在 2019 年山

东省音协主办的齐鲁器乐大赛中获得一等奖；高晨阳获得了 2019 年第五届山东省青少年才艺展演爵士鼓青年 A 组金奖；张恩琦获得了 2018 年贺绿汀杯中国风流行民族大赛全国金奖；张晓晗参加了山东省音乐家协会举办的第二届流行音乐大奖赛，并获得二等奖；王文尧和孟晨阳在山东省青少年歌手大赛中获得一等奖；张梦霖于 2017 年第二季“中国新歌声”全国城市海选获得济南赛区冠军。还培养出了曾获得维也纳国际声乐比赛歌剧演唱一等奖和“最佳新闻人物奖”的于冠群为代表的一大批优秀音乐人才和音乐教育工作者。

（二）在校生规模

截止 2019 年 9 月份音乐表演（现代音乐）专业的在校本科生 103 人。其中，2016 级 25 人，2017 级 23 人，2018 级 21 人，2019 级 34 人。

（三）课程体系

通识基础课 50 学分，通识拓展课 8 学分，专业基础课 24 学分，专业核心课 32，专业拓展课 20 学分，专业实践课 24 学分，共计 158 学分。

1、专业基础课

（1）中国音乐史

目的要求：通过该课程的学习，使学生能够对中国自古至今音乐历史发展的脉络有基本的了解，掌握中国各时期音乐发展的一般历史知识与突出成就，更好的继承和发扬我国悠久而优秀的民族文化；力求全方位、多手段诠释音乐历史，为培养优秀的音乐艺术人才奠定基础。

主要内容：包括中国古代音乐史和中国近现代音乐史两部分。

（2）西方音乐史

目的要求：通过该课程的学习，使学生了解西方国家各时期音乐发展的状况、历史脉络、风格特征演变；熟悉和掌握各时期代表作曲家和作品，并能初步作出历史和审美的判断；培养学生阅读教材及参考书籍，分析乐谱和赏析音乐的能力，为今后的专业研究和其它音乐实践打好基础。

主要内容：古希腊、古罗马、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义时期、浪漫主义时期与二十世纪等历史时期的音乐。

（3）中国民族音乐概论

目的要求：通过该课程的学习，使学生了解我国具有悠久文化历史传统和丰富多彩的民族民间音乐。掌握民族音乐的基本理论和基础知识，从而激发学生对

民族音乐的兴趣和热爱，为继承和发展我国的优秀音乐文化传统、增强学生的艺术修养打下基础。

主要内容：a 民歌概论、民歌的分类、民歌的艺术特点、新民歌；b 民族器乐概论、民族乐器发展史、民族器乐的分类及其艺术特色、民族器乐的新发展；c 曲艺音乐概论、曲艺音乐分类、代表曲种选介；d 戏曲音乐概论、戏曲音乐史简述、代表剧种选介。

(4) 乐理

目的要求：使学生掌握音乐的基本理论知识，为学习专业课及相关课程打下扎实的基础。

主要内容：音乐基本概念、音高体系、记谱法（线谱为主）、调式、调性、节奏、节拍、音程、和弦等基本音乐理论知识。

(5) 和声

目的要求：本课为音乐表演专业基础理论课程，使学生掌握和声基本理论与基本技能，培养学生和声分析的能力。

主要内容：以传统大小调体系中常用和声材料的处理方法为基本内容，讲授和弦的连接方法与序进规律，和声的风格特征及其构成曲式和表现音乐形象等方面的内容

(6) 作品分析

目的要求：使学生具备分析各种曲式结构与体裁特点的音乐作品的的能力，在实践中掌握各种曲式结构的运用与处理乐曲的方法。

主要内容：音乐语言要素分析，音乐的主题及其发展手法，各种曲式结构（包括乐段、单二部曲式、单三部曲式、复三部曲式、回旋曲式、变奏曲式、奏鸣曲式和回旋奏鸣曲式）的概念、特点、分类及其内部结构的分析。

2、专业核心课

(1) 现代流行音乐主修课（演奏、演唱）

目的要求：通过对现代流行音乐演唱和流行器乐演奏的方法和技能学习，使学生基本掌握对流行声乐作品和器乐作品的演唱、演奏能力，结合其它专业理论和实践课程的学习，不断提高学生对流行音乐作品的理解和驾驭能力，为社会培养出合格的流行音乐表演人才。

主要内容：流行音乐演唱专业应该在掌握科学的发声方法的基础上，重点培养富有自己个性的流行唱法，并在学习过程中掌握大量不同风格的曲目。流行器乐演奏专业主要有电吉他、电贝司、架子鼓、键盘、萨克斯管以及各种流行管乐

器等专业。通过对这些乐器演奏方法和技巧的学习,通过大量的舞台实践,掌握大量的流行曲目以及各种流行音乐风格,从而具备优良的独奏和乐队合奏的能力。

(2) 流行音乐概论

目的要求:该课程目的在于向学生介绍世界上客观存在的丰富多彩的多元音乐文化,开阔眼界,扩大知识面,了解其他国家各种各样的音乐现象。建立起世界音乐文化多元性的概念,进而更好地进行民族音乐创作、研究、表演。

主要内容:世界民族音乐按地区大体分为东亚、南亚、东南亚、中亚、阿拉伯(西亚、北非)、黑非洲(撒哈拉沙漠以南的非洲)、西欧、东欧、北美、拉丁美洲、大洋洲共 11 种。还有不按地区划分的犹太、吉普赛、库尔德、萨阿米(即拉普人)音乐。本课程选取其中部分重要内容进行讲述。在本课程的教学力求将每种民族音乐与其文化加以联系并注意音乐文化的内涵、功能,而不是孤立地描述音乐。在教学中还适当采用文化人类学的观点及文化价值相对论和进化论来说明某些音乐现象。

(3) 现代流行音乐合奏(唱)

目的要求:培养学生胜任乐队演奏的能力和技术,掌握一定数量的乐队作品,增强合作意识、提高实践能力、培养良好的乐队听觉能力。

主要内容:古今中外各类体裁风格的管弦乐作品。

(4) 视唱练耳

目的要求:本课是一门音乐基础技能训练课,目的是为了学生的音乐听辨能力;训练准确的有音乐体会的视唱能力、听觉分析能力;培养学生音乐记忆力和记谱的技能,以便于学生扩大音乐视野,增进艺术修养。结业时应达到六级水平。

主要内容:a 视唱:由简单到复杂的各种旋律,视唱程度为四升四降内的单声部(带有变化音)到视唱二声部的任何一个声部。b 听觉分析:模唱各种音程、三和弦、常用七和弦的原位和转位,凭听觉分析各种音程、和弦及包含属七、导七和弦的和弦连接。c 听写:四升四降内带变化音、离调等的单声部乐段及二声部乐段。d 各类节奏的模仿与听记训练。

(四) 创新创业教育

注重对大学生个性化的指导服务,用长远和发展的眼光来指导学生做好生涯规划,积极开展创新创业教育。系统的开授创新创业指导课,通过就业创业教育

讲座,招聘会模拟等活动,帮助学生建立创新创业精神和适应社会的能力。下半年对毕业生进行毕业追踪调查,整理研究毕业生的就业情况,征求毕业生就业单位反馈意见。始终把品德教育和学风建设放在首要位置,通过开展主题班会教育、学风建设月活动,教育学生养成爱学习、有品德、有担当、讲奉献优秀品质。关注学生的心理健康,对学生及时进行心理指导工作。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

近三年本科教学经费投入情况:2017年18.14万元,2018年14.81万元,2019年27.00万元。

(二) 教学设备

近几年学校或二级院系购置用于本科教学的价值1000元以上的仪器设备名称、价值、购置年份情况如下表:

教学设备表

仪器设备名称	数量	单价	价值	购置年份
钢琴	6台	216000元	1296000元	2015年
钢琴	5台	168560元	842800元	2015年
电脑	3台	3850元	11550元	2015年
电脑	3台	5200元	15600元	2016年
电脑	2台	6050.64元	12101.28元	2018年
照相机	1台	5900元	5900元	2018年

(三) 教师队伍建设

音乐表演(现代音乐)专业师资队伍,采取以固定编制教师为主、外聘教师为辅开展日常教学工作。近几年积极招聘录用优秀毕业生和引进高层次人才,不断增强师资队伍活力,努力提高师资队伍的整体水平。截止2019年11月,专任教师36人,校内兼职师资、返聘离退休教师、聘任校外代课教师折合人数15人;音乐学(师范类)专业本科学生276人,音乐学(音乐治疗)专业本科学生40人,音乐表演(音乐剧)专业本科学生102人,音乐表演(现代音乐)专业本科学生103人,生师比为14.47:1;专任教师中教授4人、副教授18人,副

高以上职称的教师比例达 61.1%；专任教师中硕士、博士学位 25 人，比例达到 69.4%；45 岁以下青年教师人数 23 人，占 63.9%。教师队伍中的外校毕业生比例逐步提高，目前外校毕业的师资已达 22 人，占专任教师人数的 61.1%。形成了一支规模适度、结构基本合理、发展趋势良好的教师队伍，基本能够满足人才培养的需要。

（四）实习基地

目前音乐表演（现代音乐）专业在校外的实习基地有：省内外剧场、音乐厅以及酒吧等演出场所。校内的实习场所有：音乐治疗研究中心、合唱排练厅、学院音乐厅、艺术剧场等。

现代音乐专业大一下学期就开设现代音乐合奏课，加强实践，参加流行音乐协会等比赛或演出。实践教学管理采取办公室定期出时间表，由各教研室具体出台方案，最终由专职教师负责实施；其环节通畅，分工明确，责任清晰，严格按照既定计划行使，为实践教学提供顺畅的工作条件。

（五）信息化建设

网络信息化从视野、听觉等多方位拓展了学生对学习内容的全面理解，使学生接受到更全面而丰富的知识，增强了学生的知识量和学习兴趣。鼓励教师特别是理论课教师，尽可能的利用多媒体教学设备教授知识，目前，专业理论课程基本采用多媒体教学，专业理论课教师基本能够熟练地运用和掌握网络平台进行正常的教学活动，多媒体教室利用率为 100%。初步建立了教学信息化管理的基本体系。

四、培养机制与特色

（一）培养机制与特色

现代音乐学院认真学习研究并借鉴国内外优秀音乐院校现代、流行音乐的教学经验，以“表演与创作兼顾，科学与发展并举”为宗旨，以“探索流行音乐人才成长规律，培养符合时代要求的优秀流行音乐人才”为学科建设特色，积极探索充分倚重山东艺术学院艺术综合类大学的资源优势、兴办高质量流行音乐专业教育模式，不断优化完善课程体系，注重学生全方位的培养，在教学实践中积极进行课程改革及教学模式的探索。始终坚持“以学生为中心、理论和实践并重”的教学理念。高度重视音乐的交流与融通，通过这些交流活动，拓展学生的眼界，

把握了世界流行音乐发展的脉络，促进教研活动的开展。采取“引进来、走出去”的教学手段，多请一些国内外专家来我院讲学、举办大师课、音乐会等活动；同时也鼓励我院师生走出校门、省门甚至是国门进行学习和交流。注重培养学生综合素质，现代音乐专业大一下学期就开设现代音乐合奏课，加强实践，参加流行音乐协会等比赛或演出。实践教学管理采取办公室定期出时间表，由各教研室具体出台方案，最终由专职教师负责实施；其环节通畅，分工明确，责任清晰，严格按照既定计划行使，为实践教学提供顺畅的工作条件。当学生在学习过程中不断获得收获与成长的时候，他们的主动性和探索性就有所提升，将四年大学生活时间合理利用、提升学习效率，为社会需求培养大批优秀应用型综合人才。

山艺现代音乐学院将在新的起点上，用前瞻性的眼光和包容性的心态，整合教育资源，深化教学改革，不断加强教学、科研、艺术实践与理论创作能力，紧握手时代脉搏与社会接轨、与市场接轨、与国际接轨、与时代接轨。学院全体师生团结一心，齐心协力，为建设高水平、有特色、国际化、一流专业学科的发展目标努力奋斗！

五、培养质量

2019 级音乐表演（现代音乐）专业本科生 34 人，一次录取率 100%，学生报到率 100%。

六、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

现代流行音乐专业是我院一个新兴专业学科。本学科的建立，填补了我省在现代流行音乐表演和理论研究专业教学的空白。目前看来，地位较其它我校传统优势学科来讲并无明显的优势。但从社会需求以及长远发展的前景来看，本学科有着其它专业无可比拟的优势。主要表现在现代流行音乐越来越强大的社会功能和影响力、社会发展的庞大需求量以及学科本身所具有的融合性和前瞻性的特点等。

在近三十年的发展历程中，中国当代流行音乐从最初的备受指责、边缘化状态逐渐地被社会认同，并从文化的边缘逐步走向文化中心地带，成为中国当代社会音乐生活中影响力最大的一种文化样式。作为大众文化的一种重要文化样式，流行音乐在整个社会文化的发展中，不是孤立存在的。它的形成、发展以及在在不

同时期所表现出来的不同特点,必然受到该历史时期整个中国社会政治、经济、文化等各种因素的影响。伴随着现在社会飞速发展,尤其网络和电子设备的普及,音乐更像是像雨后春笋般不断向人们的生活中渗透。流行音乐娱乐化、生活化、通俗易懂的特点相较于其他艺术对音乐知识、专业技能要求高的特点而言更受大众的青睐从而成为社会文化的一个重要标志。随着中国改革开放政策的不断深入,中国当代社会文化发生了巨大变化。当代流行音乐作为一种重要的文化样式在中国兴起并蓬勃发展,成为中国当代大众文化的一个重要组成部分。

本学科所研究的主要内容就是要全面回顾现代流行音乐从无到有、从幼稚到成熟的发展历程,找寻时代的印记,并在此基础上认识其自我更新的活力和张力产生的文化功能,给现代流行音乐一个客观、恰当的定位。本学科发展目标使,紧随时代发展的脚步,与时俱进,不断为社会的发展和进步培养合格的流行音乐人才。使现代流行专业不但成为我校的特色专业学科,还要立足全省流行音乐教育的前沿,发展成为全国一流专业学科。

(二) 本专业在社会及行业背景下的发展趋势

流行音乐这种起源于美国的“通俗音乐”,植根于大众生活的丰厚土壤之中,凸显音乐国际化、商品化,表现方式多元化和传播手段现代化的特点。在短短的三十几年中,不仅给中国传统音乐理念和音乐形式等带来了巨大的冲击,而且使中国的音乐格局和文化格局发生了巨大的变化。

流行音乐有着独特的美学主张和美学品质、独特的艺术魅力和审美价值,它不仅给中国传统音乐和传统音乐理念等带来了巨大的冲击,而且还改变着人们的道德观念、行为方式和生活方式;它不仅使中国的音乐格局发生了变化,而且还使中国的文化格局发生了巨大的变化,显现出中国音乐自我更新的活力和张力。当然,作为一种最具实验性、争议性的先锋音乐,流行音乐的确有着这样或那样的不足与缺陷,但这并不妨碍它在当代社会文化生活中的价值与意义。

中国流行音乐有着自己独特的发展轨迹,受着政治、经济、文化等诸多因素的制约。90年代以后,随着国家的政策开放,使得流行音乐变化较广,并且与我们的生长背景较为接近,然而流行音乐不仅是艺术,也是娱乐,精神寄托,更是反应百姓生活的写实记录,甚至是大众思想意识形态的指标。在与欧美、日韩等流行音乐的碰撞磨合中,中国流行音乐正在以锐不可当的气势及融会贯通却又另辟蹊径的姿态,崛起于世界流行音乐之林。

基于以上社会背景来看,现代流行音乐的研究和发展前景十分广阔,所担负的社会责任也任重道远。我校作为我省最高的艺术学府,要勇于承担起这份重担,为社会培养优秀的现代流行音乐人才,为我国现代流行音乐的发展奉献自己的力量。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

(一) 强化学生的思想教育与学风建设

在学生发展方面,目前音乐表演(现代音乐)的学风主流是好的,绝大部分学生有明确的学习目的,学习过程中能够端正自己的学习态度,思想积极向上,具有强烈的时代紧迫感和历史责任感。但是,也有不少大学生进入大学后,受各种因素影响,学风不同程度地存在一些问题。有的学生受社会因素影响,享乐主义、拜金主义、利己主义及社会上的一些不良风气也在向学校不断渗透,从而引起了学生在思想上的波动,因此,对大学生思想政治教育、学习风气都提出了新的挑战;有的学生由高度紧张的高中阶段进入相对宽松自由的大学阶段,存在思想松懈的状况,学习目标不明确,缺乏学习的内动力。有的学生因学习方法不当,没有取得理想的学习效果,产生厌学情绪,有的学生热衷于谈恋爱、做兼职,荒废了学业;有的学生因社会就业形势不好,产生烦躁心理,影响学习积极性。等等。

加强大学生政治思想工作必须作为高等教育的头等大事,要创新高校政治思想教育方式,通过丰富的校园文化活动,培养大学生的马克思主义世界观、价值观和良好的社会责任感,做一个有理想、有道德、有爱心、有担当的接班人。树立正确的就业观,投身到基层工作当中,选择在家乡就业,到祖国需要的地方去,用学到的知识服务社会。加强创业就业教育和指导力度,鼓励和引导学生的创业热情和信心,教育学生投入到自主创业当中去,创出一番属于自己的事业。

(二) 加强师资队伍建设

音乐表演(现代音乐)专业建立时间较短,在学科发展的过程中,表现出师资从数量和质量上的严重不足。流行音乐演唱和演奏专业以及流行音乐理论研究方面都急需引进多名高质量的人才以补充现在的师资缺口。学院领导班子充分重视师资队伍建设的重要性,也正在积极引进师资,特别是引进高层次人才和博士,争取近几年内逐步解决师资结构不合理、师资力量不足等问题,为学科建设提供良好的软件基础。

（三）加大硬件建设

音乐表演（现代音乐）专业自建立以来，得到了学校领导的高度关心和重视，硬件设施较以前已经有了很大的改善。但是从学科的长远发展来看，我们的硬件设施还存在着各种不足：如教学和实践场所的不足、实验室和录音室设备较为陈旧落后、排练室乐器以及音响设备的更新不到位等问题。还需要进一步加大在硬件建设上的投资力度，为本学科发展成为全省乃至全国一流这个目标提供良好的硬件基础。

专业十八： 视觉传达设计

一、培养目标与规格

作为山东省特色名校重点专业，视觉传达设计专业紧紧围绕学校“培养综合应用型人才，服务社会经济发展”的办学定位，培养具有良好的综合艺术素质，具备一定的国际视野、深厚的人文修养和良好的创意思维能力，能在企事业单位、专业设计部门、教学科研单位从事以视觉传达设计为重点的设计、管理和教学工作，也能从事和视觉传达设计相关的自主创业。注重系统专业知识的培养，掌握相应的设计思维、表达、沟通和管理技能，具有强烈的职业责任意识、审美意识、主动思维意识、理性思维意识的应用型人才。

二、培养能力

（一）专业基本情况

视觉传达设计专业前身为山东艺术学院设计系商业美术专业，学制为为两年专科，后升为本科，学制四年。历经“装饰艺术”、“装潢设计”、“视觉传达设计”等专业方向名称，为山东艺术学院设计学院传统专业。现已成为“山东省名校建设”重点专业和山东艺术学院设计学院支柱专业。截至目前，视觉传达设计专业共培养本科生 3200 余人。2019 年，在校本科生共 4 个年级在校生已达 443 人，成为设计学院学生人数最多的专业之一。

（二）本科生在校人数规模

2016 级视觉传设计专业（含展示设计专业）121 人；

2017 级视觉传设计专业（含展示设计专业）100 人；

2018 级视觉传设计专业（含展示设计专业）112 人；

2019 级视觉传设计专业（含展示设计专业）110 人；

视觉传达设计专业在校学生总数 443 人。

其中在职教师 13 人，企业导师 16 人。

（三）课程体系

在视觉传达设计专业的教学模式中，17 级、18 级、19 级已全面实行学分制，结合学分制实行工作室课程群方式，并将工作室课程群教学模式与社会实践活动融为一体。在教学形态上，已将传统的封闭式教学模式、阶段性课程授课结构方

式转变为以“实际应用课题”与“实验课题（概念课题”教学双轨制教学形态，建立了强化和突出“社会实践型”的“工作室导师制为主（社会导师、行业专家为辅助）的开放式教学模式”。新的教学模式强化学生为核心，以社会实际课题项目的应用及研究作为教学主方向，以培养和提高学生综合专业技能为教学目标，并以学院专业导师、企业导师、行业专家为教学主导，使学生在承接和完成多种社会实践应用项目的过程中完成专业技能及专业知识的训练，从而达到培养学生较强的专业综合竞争能力。

1、一年级阶段

打好扎实基础，强化基础造型能力。

除教育部要求的通识类公共课程外，开设艺术概论、中外设计史（2 学期）、设计概论（1 学期）等史论课程。基础课程为素描（2 学期）、色彩（2 学期，第二学期外出写生 3 周）、二维构成基础、三维构成基础以及图案课程。另外加入计算机辅助设计及《专业导论》课程。

行课方式：集中授课，分班辅导，集中评价，课程结课展览。

2、二年级阶段

强化专业基础课程，着重设计基础能力的培养。现在，已实施二年级按工作室方向分班级，为三年级正式进入工作室打基础、做准备。

二年级专业基础课为专业的核心课程。其中包括：《现代版式设计》、《创意图形设计》、《标志设计》、《字体设计》、《CI 设计》、《印刷工艺》等课程。

行课方式：注重和强调教学过程，加强学生的创造思维能力和动手制作的能力。设立初级项目课题作业评价机制。在教学过程中，着重强化学生的视觉传达基础知识、专业设计能力的提高。

限选课和任选课的设置注重围绕视觉传达设计专业核心课程的拓展，专业选修课安排在二年级一、二学期。在授课过程中，注重学生的个性化和差异化能力的培养，建设并逐步健全专业限选课、专业任选课和选修课相交叉的多层次选课平台和课程结构。

3、三年级阶段

通过双向选择方式，让学生进入专业方向工作室学习，17 级、18 级、19 级通过学分制选课，组成课程群，强化学生应用设计项目实际操作能力和实践适应能力的培养。

第一学期学期主要为理论课程和虚拟课题、创新性课题、实验性课题，第二

学期则为实战性社会实际项目课题。着重强化学生的“创新能力”、“沟通能力”、“设计定位能力”、“实际操作能力”、“团队协作能力”、“社会适应能力”6个能力的提高。

采取工作室导师授课、社会导师授课为主、并辅助相关专业讲座、个别辅导、项目小组辅导（研讨式、启发式）、课题展览、集中评价的方式进行授课。

4、四年级阶段

工作室学习与教学实践基地实习相结合，强化学生的社会竞争能力的培养。

四年级第一学期，设置综合课题形式，以社会实际应用课题项目为核心，结合学院导师和社会导师的专业指导，加强社会实际课题的操作和应用，适当安排到企业进行实习，实习期间每周或每两周回校向指导教师汇报实习情况，指导教师提供指导和建议。

四年级第二学期，毕业设计和毕业论文安排在本学期集中进行。并要求学生每周或每两周回到学校与辅导教师进行沟通，汇报，观看毕业设计方，同时，要求实习单位出具学生实习期间综合能力和专业水平的综合评价报告，并将企业开具的综合评价报告纳入毕业设计评价体系当中。

（四）创新创业教育

为了提高学生的就业社会竞争力，在设计学院加强创业创新环节比重的基础上，视觉传达设计专业，积极配合二级学院，鼓励学生参与社会实践项目，帮助学生进行创业尝试。

“综合应用人才”是我们的培养目标，近几年，设计学院加强了与企业、校友之间的联络和沟通，校友们为设计学院捐助了物资用于学院建设。教学条件有了明显的改观，同时，企业、校友们期望与学校进行人才资源的互利对接，把其企业中的项目放在学校工作室中来完成。一方面企业节约了相关成本资源；另一方面也为学生提供了实训、实践的机会。

目前，设计学院视觉传达设计专业课堂教学全部实行多媒体教学条件，教学条件相对较好。同时，视觉传达设计专业已被列为山东省名校建设重点专业，并于2014年后开设了以下工作室（课程群）：

1、视觉艺术与应用工作室（17级、18级、19级为学分制课程群）

校企共建工作室：专业导师-董娅楠

视觉艺术与应用工作室以视觉传达设计为主要专业方向，目的在于通过艺术设计实践的过程强化学生在本专业的创作与实践能力；同时兼顾学生在实践不同

阶段的表现能力，因材施教，灵活培养，如客户沟通，文案策划，设计统筹等；在配合本专业设计教学要求的前提下，工作室将根据设计项目的不同，充分利用院校及社会资源，跨学科及专业邀请相关教师及社会专家参与教学。

在教学上，采取集中授课和学生以小组或团队立项形式，以及达到相应学期教学大纲的教学要求；要求每个学生通过项目实践熟练掌握设计的相关技能及过程方式，如前期的专业调研，文案及后期设计制作；工作室将配合我院教学，积极推进学生参与国内国际交流及参展活动，促使学生设计能力的全面发展。

目前与工作室在教学与项目上合作的相关企业有济南城市红装文化传播有限公司、山东胜美文化传媒有限公司、济南吾将广告设计有限公司等。

各工作室为学生带来了大量的社会课题，通过专业导师和社会导师的引导，进行了很多实际项目的设计和制作，进行课题设计 29 项，极大地提升了学生的项目把握能力和操控能力，为日后创业奠定了坚实的条件和基础。

2、展示设计工作室（17 级、18 级、19 级为学分制课程群）

校企共建工作室：专业导师-吴晨

展示设计是在一定的空间和时间内，运用艺术手法传达事物有价值信息的过程，使学生具备信息传达和空间环境想象能力，并把它们有机地结合起来，作用于经济、文化领域，并在此基础上培养学生设计制作的多种技能，具备独立完成设计构思的专业素养及制作能力，能在企事业单位、专业设计部门、设计研究单位从事展示设计的高素质应用型人才。具体的课程设置为“展示设计基础”、“展示设计表达”、“展示设计实践”和“展示设计专业课题”四个课程群，构成了从基础知识、思维方法、造型能力到操作技能的几方面学科基础训练体系，通过工作室专题研究课题的训练，加强学生对展示设计总体理解和实践能力的培养，并与相关设计公司建立良好的信任关系，为学生提供实习机会，也为相关单位输送合格的毕业生，真正做到专业理论与实践相结合。

3、网络平面设计工作室（17 级、18 级、19 级为学分制课程群）

校企共建工作室：专业导师-刘键

网络平面设计工作室成立于 2015 年 9 月，合作方是山东雅诺达电子商务公司。山东雅诺达电子商务公司是一家为品牌企业和零售商提供互联网营销服务、客户服务和拍摄服务等在内的专业的整合式电子商务服务商，赞助公司遍布于济南、上海、杭州、深圳四地。主要商业模式是在淘宝天猫商城上为众多国际品牌及国内一线服饰品牌运营品牌旗舰店或独立的建立并运营品牌自有的官方商城，即品牌的“网上零售商”，提供一揽子的电子商务服务。本工作室教学实践任务

是为代理的品牌产品提供平面广告设计及网页制作。学生逐步进入学校办学模式，每周企业导师与学生们实际理论与操作，到目前为止已有部分作品在合作方的修改下已投入实际应用。

4、视觉与衍生品设计工作室（17级、18级、19级为学分制课程群）

校企共建工作室：专业导师-邵巍巍、张子晶

视觉衍生品设计与开发，是综合性与实践性较强的技能实践，与创意产品的文化层级、商业市场紧密联系。在教学形式上，工作室学生可以小组或团队形式完成项目，如前期的专业调研及文案；要求每个学生通过项目实践，熟练掌握设计及制作技能，以及达到相应学期教学大纲的教学要求；工作室将配合山东艺术学院设计类教学，积极推进学生参与国内外专业交流与学术活动，以提升专业影响力。

工作室将通过产、学、研及“以赛带练”、校企项目对接等方式开展教学与实践，内容围绕：1、项目的整体视觉形象设计；2、独立品牌概念的视觉及衍生产品；3、结合地域性文创内容展开设计内容。通过这三个框架，工作室的根本目的是促发学生在设计实践过程中的多方位思考能力，从而培养复合型人才，使其将来不但可以是视觉及衍生产品的设计师，也可以是设计管理者，独立品牌创立者亦或设计策划者等。

合作企业包括山东泰安金地路桥工程有限公司、山东包黑子文化传播有限公司、济南壹村文化传媒有限公司、济南柒捷信息科技有限公司等……

5、视觉展示设计工作室（17级、18级、19级为学分制课程群）

名校建设工作室：专业导师-孙迎峰

在教学中秉承为创新而设计的教学理念。强调视觉设计的当代性、原创性、探索性和艺术性，培养具有坚实基础、合理知识结构、综合设计能力的高素质视觉传达设计应用型人才。工作室实行“双导制”，由学院专业导师和社会专业导师共同执教，主要研究方向为平面设计及平面元素空间应用，导入社会实际应用项目，采用“实题实做”、“真题真做”的教学模式，按照“与应用方沟通—设计构思—设计行为—设计方案讨论—设计修改—设计实施—设计成果提交”的逻辑关系进行全方位了解和体验，并进行“角色互换—换位思考”模拟教学方式，使学生充分了解社会真正的需求，并使学生充分了解实战中的各个环节，从而做到有的放矢。同时，吸引优秀的本系设计教师和社会设计师参与到工作室教学工作当中，致力于培养学生知识与技能相结合、理论与实践相结合的能力，培养学生的团队协作精神，并针对每位学生不同的情况，设定不同的课题方案，系统掌

握视觉传达设计的基本知识构架,和设计及操纵能力,熟悉各种设计环节和制作材料和制作工艺,以及设计与项目实施的衔接关系,熟悉视觉传达设计的基本技能,培养具有创新精神的、独立设计能力的、一专多能的、能够适应社会需求的高层次的视觉传达设计专业人才。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

视觉传达设计专业已列为山东省名校建设重点专业,教学经费有了明显增加,教学条件有了很大改善,其中,新投入了苹果计算机及专业设计软件平台和 PC 电脑工作站,工作室一级全部配置了移动投影设备,并建立了电子资料资料库存储终端,购置了大量设计类图书和设计资料。而且积极组织师生参加如:“第四届青未了一山东省高等学校美术院系应届毕业生优秀作品展”,“泰山创意杯”,“学院创意杯”等类型的比赛。组织学生赴广州,贵州,重庆,成都等地考察,组织并参加“界·尚 第四届中国当代陶艺实验作品展”论坛。

(二) 教学设备

名校建设工作室、校企联合工作室都配备了苹果计算机、戴尔 PC 计算机、教学投影、60 英寸液晶显示屏、办公用品、教学资料存储移动硬盘等等。

(三) 教师队伍建设

视觉传达设计专业努力加强自身队伍的专业层次,鼓励现有教师进行知识升级,先后有 2 名博士学成归来,另有 2 名博士在读,新引进博士一名。同时,按照学校引进人才的有关规定,创造条件引进高水平、高学历的教师,充实教师队伍,提高学历层次;外聘具有社会知名度的教授、专家和具有社会实践经验的设计人员担任兼职教师,指导专业建设;加强中青年骨干教师和学科带头人的培养。建立教学科研奖励制度,激励教师提高科研水平,逐步形成一支年龄、专业、职称结构合理的师资队伍。

1、学历(学位)结构

截止到 2019 年,视觉传达设计系现有专任教师共 14 人,其中:专业教师中拥有硕士学位的 5 人、博士学位 3 人、博士在读 2 人。

视觉传达系学历结构表

	博士	博士在读	硕士	本科学士	合计	所占比例 (%)

教授	0	0	1	1	2	14.3%
副教授	1	2	5	0	8	57.1%
讲师	2	0	2	0	4	28.6%
助教	0	0	0	0	0	0
合计	3	2	8	1	14	100%

2、职称结构

专业教师中教授 2 人，副教授 8 人，讲师 4 人。

3、年龄结构

专业教师中 50-55 岁有 1 人，45-50 岁有 1 人，占专业教师总数的 15%，26-45 岁 12 人，占教师总数的 85%。是一支年轻而又充满活力的教师队伍。

（四）实习基地建设

视觉传达设计系已有校外实习基地 3 个，分别是济南鸣人广告有限责任公司、多彩广告有限责任公司、济南尚墨文化传播有限责任公司、济南汉风广告有限责任公司。

视觉传达设计专业各先后与济南多彩广告有限责任公司、济南尚墨文化传播有限责任公司、历山名郡文化传播有限责任公司、山东邮政公司、济南视窗广告策划公司、济南名人广告有限责任公司、济南东方天健广告公司、济南汉风广告有限责任公司等 7 家单位建立长期社会项目合作关系，每年为学生的专业考察、实习、实训提供各种专业机会以及教育资源的拓展与共享。实习实训基地的建立为视觉传达设计专业深入开展实践教学和应用设计能力教学，培养具有创新和创业能力的应用型人才打下了坚实而牢固的基础保障。

（五）现代教学技术应用

工作室及课程群的建立，在原来院属多媒体教室的基础上又上了一个新台阶，每个工作室都将多媒体教学手段作为基本配置，都配置了投影仪、地拉幕，音效设备，台式苹果机（作为印刷校色，苹果显示器相准确），接通了网络，充分利用网络平台和网络资源来促进教学。在实验室建设方面，视觉传达设计系拥有印刷实验室和丝网印刷实验室，充分将工作室教学、多媒体教学，网络教学、实验室教学、社会实践教学“五位一体”教学环节有机的衔接起来，以社会实际项目为切入点，有的放矢的进行实践项目培训，并以实验性课题为辅助，打破原有的僵化教学思维模式和固化教学形态，努力提高学生的艺术审美和设计思维方

式，强化学生的专业设计能力和社会就业竞争能力。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

视觉传达设计专业以培养“应用型设计人才”为主要目标，重点解决学校教学与社会需求互动的问题，从而追求一种多层次、多人才、多学科互动的连接模式，从2017级开始，在专业教学中实行全面学分制改革，以学分代替学年，以选课代替排课，大大增加了学生的选择性和积极性，而且学分制可以促进各学科的交叉融合，拓宽学生的专业视野，有利于教学资源整合，可以很好的解决教学资源浪费问题。本专业在教学上强调对学生进行视觉传达设计的创新能力和实际操作能力的培养，“社会综合应用型人才”需求的双赢平台，最大限度地提升艺术院校设计专业毕业生的就业率，通过系列“塑造综合应用型”视觉传达设计人才培养模式改革，旨在培养具备“卓越创新能力”、“良好沟通能力”、“准确设计定位能力”、“实际专业操作能力”、“团队协作能力”、“社会适应能力”。

（二）产学研协同育人

视觉传达设计专业按照“面向需求，创新机制，强化实践，协同育人”的思路，重视实践性教学体系的建立。该体系主要是围绕基础技能教学、实验实践性教学和专业创新性等实践教学方面进行，以设计课程为核心课程，围绕提高视觉传达设计能力展开教学，理论与实践课程相互衔接，以实践促教学，将实践带入课堂，积极与企事业单位合作，相互补充整合，培养学生的综合能力和理论分析能力，实现视觉传达设计专业人才的培养。实践教学和创新性能力的培养是通过课程设计和安排，以及实践教学基地的建立为主要手段和途径，教学过程中安排了各类实践教学课程，充分利用学院的实验实训基地和校外实践教学基地，提高学生视觉传达设计水平，培养学生的创新和实践能力。在教师队伍的培养方面主要注重对年轻教师的培养，充分发挥教师的实践能力和教学水平，在课堂教学中培养学生实践和创新能力上发挥重要作用。

同时，视觉传达设计专业按照“培养学生创新思维、较强社会竞争能力为宗旨，以社会就业为导向，走学、研、产结合发展道路”的教育理念，致力于“设计教学—设计创新—设计价值转化”的流程模式建设，以学生“创新能力”和“实践能力”培养为核心，构建模块化和系统化的实践教学体系，摸索学、研、产相

结合的实践教学模式。

现在工作室将社会实际项目转化为社会价值的项目有：

- *大学城大学生创业教育成果展厅设计方案。
- *济南市原子咖啡厅室内改造方案。
- *济南市段北街道文化建设改造方案。
- *山东艺术学院戏曲学院戏曲文化长廊展示设计。
- *邹城市人民医院导视系统设计。
- *为莱芜中级人民法院设计门厅壁画、法官墙及宣传展览。
- *为泰安市中级人民法院设计并制作了文化建设展示。
- *为画展“重温经典”设计怀旧风格的招贴。
- *为道尔机械设计企业标志。
- *为济南汇富建设有限集团设计企业标志。
- *为济南汇富住宅工业有限集团企业标志设计。
- *山东老年大学形象设计。
- *中睿集团企业形象设计。
- *济南市天桥区人民检察院文化建设展示设计。
- *山东淼慧科技有限公司企业形象设计。
- *为济南汇富建设有限集团设计画册。
- *为青年印象主题餐厅设计整体形象系统。
- *为设计学院设计“第三届全国界尚陶艺实验作品邀请展”整体设计。
- *为设计学院设计《第三届全国界尚陶艺实验作品邀请展作品集》设计。
- *为山东艺术学院设计研究生导师聘书。
- *为设计学院 2015 届毕业展设计招贴。
- *为泰山出版社即将出版的百姓抗日题材新书《我的爷爷是英雄》
- *谍战题材新书《港城鹰影》设计书籍封面。
- *为设计学院设计《设计学院教师论文集》。
- *为设计学院设计《设计学院教师作品集》。
- *团市委扶贫项目：张铁匠手造主题展馆设计并施工。
- *临沭经济开发区党群服务中心方案设计。
- *中国鲁锦艺术馆方案设计。
- *山东艺术学院新校区沙盘设计并制作。

- *山东艺术学院新校区沙盘修缮并制作。
- *第六届山东省花卉博览会方案设计。
- *第四届中国非物质文化遗产博览会设计并施工。
- *山东艺术学院博物馆方案设计。
- *为设计学院设计“第四届全国界尚陶艺实验作品邀请展”整体设计。
- *为设计学院设计《第三届全国界尚陶艺实验作品邀请展作品集》设计。
- *为 MH 企业设计标志。
- *为济南轨道交通设计车票。
- *为七色光企业设计标志。
- *为《齐鲁艺术》和《山东艺术学院学报》设计书籍封面。
- *为山东绿地泉控股集团设计整套 VI 设计。
- *为山东省高层次人才绿色通道服务设计企业标志。
- *为山东师范大学附属实验小学设计校园内部改造建设。
- *为设计学院设计导视系统。
- *为十里清泉设计标志及吉祥物。
- *为《隧道与地下工程灾害防治》设计书籍封面。
- *为山东艺术学院校史馆改造设计。
- *为西城大厦设计宣传册、文化长廊以及书吧设计。
- *为夏津朱国祥纪念馆设计室内及室外相关设计。
- *为山东省劳动技术学校文化建设设计方案。
- *为山东艺术学院 60 周年画册设计及制作。
- *为山东艺术学院校史馆展板设计及制作。
- *为山东艺术学院校史馆承力柱设计及制作。
- *为山东省文博会潍坊展厅设计。
- *长清文昌公园廉政建设公园景观设计。
- *济南槐荫区兴济河河道景观提升改造设计。
- *济南先行区智慧工地指挥中心
- *界尚第五届中国陶艺实验艺术作品展及论坛整体宣传设计。
- *参与设计中华人民共和国建国 70 周年山东彩车设计。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

2018 届视觉传达设计专业正式就业率为 39.51%，灵活就业率为 52.04%，总体就业率为 91.55%。2018 届视觉传达设计专业总体就业率为 96.35%。2019 届视觉传达设计专业正式就业率（于统计中），灵活就业率为（于统计中），总体就业率为（于统计中），就业对口率为（于统计中）。

视觉传达设计专业处于山东省唯一一所综合性艺术院校的良好环境中，可以利用其它院校所不具备的大艺术环境和艺术氛围，充分汲取其它艺术门类的营养，并在设计学院的大环境下，能够与环境设计、装饰艺术、广告学、设计学、陶瓷艺术等专业进行资源共享，综合互补特性相对突出，为综合型应用人才的培养带来了良好的先决条件。

目前，社会应用层面对视觉传达设计专业方向的人才需求量与日俱增。虽然国内各主要艺术院校和综合性大学艺术院系的相关专业都在不断扩大招生人数，但培养的设计专业人才还是不能够完全满足社会各环节的需要，依然呈现出供不应求的就业状态。由于全国城市化进程增快，以及经济市场的需求，视觉传达设计专业一直是一个社会热门专业。视觉传达设计行业的显现和应用无处不在，如印刷行业、广告行业、企业 CIS 策划行业、产品包装设计行业、网站形象设计行业、展览展示设计行业、多媒体交互设计新闻发布机构、超市、银行、大中型商场等等，都急需视觉传达设计专业培养的相关人才，其就业空间和范围极其广阔，需求量依然非常大。同时，视觉传达设计专业具有较强的自我操作特点，更适合学生自主创业，所以，视觉传达设计专业的就业率依然排在设计类各个专业知前茅。

以视觉传达设计专业的毕业生的薪资情况来看，其毕业生的总体发展态势较好，抽取就业后一年时间段来分析，视觉传达设计专业的本科毕业生依然有着较强的发展空间和市场竞争能力。

（二）就业专业对口率

视觉传达设计专业的特点是就业口径宽，就业面非常广阔。其对口就业单位如：事业单位（包括学校）、企业单位、媒体单位、广告公司、设计公司等各个行业都需要宣传环节，只要存在竞争的单位，就需要平面设计部门，也就需要视觉传达设计专业的毕业生，所以，视觉传达设计专业就业所分布的行业面相当的宽广，一直以来是设计类专业中就业率名列前茅和对口率、专业匹配度最高的专业之一。

（三）毕业生发展情况

据不完全统计,截至 2019 年 11 月份,2019 届的毕业省就业方向为事业单位宣传部门、企业企划部门、中小学教师、私立学校教师、报社广告部、广告公司、设计公司、出版社、装饰公司、展示公司、商场等单位,济南多彩广告有限责任公司、济南尚墨文化传播有限责任公司、山东东方天健数字传媒、济南远达彩印包装有限公司、向北设计公司、滕州市金恒玻璃工艺有限公司、深圳橡皮糖新美术教育、历城圆融村镇银行、济南出版社、世纪开元电子商务有限公司、赛亚服饰、济南易搜科技有限公司、济南美之风文化传播有限公司、济南黑与顽石文化传播有限公司、山东德路萨珠宝有限公司、安迪兄弟品牌策划(北京)有限公司、山东希曼标识系统工程有限公司、高密千惠摄影、安尼森高创国际幼儿园、济南韩都衣舍电子商务股份有限公司、上海锐房网络科技有限公司、山东义高广告有限公司、临沂动力物流有限公司、圆汇通商务信息咨询有限公司、临清市实验小学、菏泽市菁华小学、北京餐饮设计公司、河口创意谷培训中心、青岛公安局城阳分局、韩都衣舍电子商务集团股份有限公司、烟台轻舟建筑装饰工程有限公司、济南市长清区文昌街道人力资源和社会保障局、济南佰泉信息科技有限公司、山东省石油化工有限公司、和融商城、山东蝶美装饰、山东金东数字科技有限公司、枣庄都市传媒)另外,还有相当一部分自主创业,开设个人设计工作室、平面设计制作室(如毕业生石井梅就自己开设了一家小型写真公司)等等。

(四) 社会对专业的评价

视觉传达设计专业 1989 年开始招生以来,经过 30 年的发展与建设,建立了一支责任心较强、教学业务能力较强的专业教师队伍,形成了自己的教学体系与专业特色,培养了一批综合能力较强的视觉传达设计专业人才。

根据对视觉传达设计专业本科毕业生的跟踪调查,视觉传达设计专业的毕业生在设计水平、项目操控能力、创新意识、团队合作意识等诸多方面都获得了好评。

视觉传达设计专业的毕业生已逾 3000 人。通过对用人单位进行电话调查回访,涉及毕业生职业操守、专业知识面、项目操作技能、团队协作能力、心理素质、创新能力等方面总体评价满意率均在 80%以上。

六、毕业生就业创业

(一) 就业情况

视觉传达设计专业树立以学生为核心的教学理念,一切教学围绕学生的发展

需要而进行, 切实关注学生的学习过程和体验, 在保证教学质量的同时, 努力促进学生就业率保持稳定。在对学生的调查当中, 学生对学校教学、就业前景等各个方面的认可度是基本满意。

近几年来, 视觉传达设计专业毕业生自主创业的比例呈现持续和较大的上升趋势。

视觉传达设计专业自创立以来, 走过了“商业美术”、“装饰艺术”、“装潢设计”、“视觉传达设计”等不同的教学阶段, 已经为社会培养和输送了大量的优秀毕业生, 为设计行业做出了很大的贡献。

（二）典型案例

典型案例: 16 届毕业生焦守元等三人自主创业, 开办公司, 并取得很好的业绩。13 届毕业生王海龙, 2014 年成立山东野人文化传播传媒有限公司, 2016 年重新组建并创立<上问传播>, 现在担任超级模特大奖赛山东组委会总策划, 中国少儿模特协会济南分会会长, 文化部少儿艺术专业委员会济南分会会长, 国际红酒节总策划, 2014 年成功筹办国际红酒节, 2015 年成功策划新丝路中国模特大奖赛山东赛区新丝路中国国际少儿模特大赛, 2016 年参与北京中国国际时装周 798 秀场, 成功策划国际名门时尚周中国超级模特大赛山东赛区, 至今已成功服务几十家知名企业, 参与上百场公关活动, 遍布房地产\汽车\服饰\化妆\旅游等领域. 取得了很大的成绩。

七、专业发展趋势及建议

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

本专业为山东艺术学院设计学院传统专业。现已成为“山东省名校建设”重点专业, 山东艺术学院设计学院支柱专业, 一直是设计学院艺术考生报考人数和录取人数最多的专业之一, 受到广大考生的欢迎和认可。截至目前, 是设计学院学生人数最多的专业。有着综合艺术院校丰富艺术底蕴为基础的优势, 也有着较高的社会认可度。(如毕业生石井梅就自己开设了一家小型写真公司), 因为三年时间基本还处在适应期或者是社会培训期, 所以很难出现比较突出的典型案例。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

随着国家提出“中国创造”的战略目标, 以及城市化进程的不断拓展, 社会

各行各业对本专业毕业生的需求量在逐年递增（存在行业淘汰因素，一部分毕业生进入其它非设计领域），所以，也伴随着经济形式的逐渐好转，经济活动的不断复苏，势必将带来对视觉传达设计专业毕业生更大的需求量。另外，在山东省确立加速发展“旅游经济”和“展示经济”两个发展方向的决定，也将会使山东省的“会展行业”有一个质的飞跃，而视觉传达展示设计专业方向的学生也会越来越受到会展展示行业的欢迎。

八、存在的问题及整改措施

由于工作室的行课时间则较为固定，容易导致工作室在运作社会实际应用项目时存在着一定的矛盾和冲突，因为社会应用项目的时效性较强，需要通过相应的行课时间调整来充分解决。

工作室实行导师负责制，采用学校专业导师和社会企业导师共同培养的教学模式，在教学过程中，由于新校区离传统市区较远，存在着社会企业导师来校上课交通不便的问题。

有 95% 的应用企业单位都在传统市区，而新校区与之距离较远，从而导致学生赴企业进行项目沟通交流、设计交流、项目运作、以及考察参观都带来了很大的困难，需要相应的措施来协调。

在行课当中，存在着学生学习目标不明确、学习积极性不高的现象。

在工作室建设中，特别是校企共建工作室，还存在一些问题有待解决，例如如何有效的实现校企双赢模式，与企业共建资金、研发平台，建立一套成熟的设计方案向应用环节转化的合理有效机制，并建立合理的学生实习评价体系等等，都是亟待解决的问题。

预防校企共建工作室在项目运作中出现的过度商业化倾向；以及如何对师生的设计作品进行知识产权的保护，也需要建立一个长效的保障体系。

现在，17 级、18 级、19 级已经全面实行学分制教学管理方式，已经充分认识到实行学分制的重要性和必要性。我们将在教学当中，寻找规律，认真梳理，从而保证完成学分制的过渡和顺利实施。

在视觉传达设计专业教学过程中，我们将加强社会应用实践环节的导入，加强校企互动、校企联合，努力实现学生从课堂到社会应用的有机转换，使“设计行为”到“应用成果”的社会价值转换。强化工作室企业导师的应用设计导向作用，并建立专家督导和评价制度，以促进教学质量的提升。着重培养学生的创新创业实践能力、团队协作精神和服务社会的良好自我意识。

我们的总体目标就是:依托山东艺术学院综合艺术院校这个独特的教学平台,根据社会发展对视觉传达设计专业人才的需要,培养学生的专业设计能力,使其能在充分掌握本专业基本知识的基础上,成为具有开阔国际视野和敏锐时代意识、具备一定的文学素养和良好审美能力的专业设计师,向社会持续输送有着良好创造思维、有过硬的专业设计能力和制作能力的综合性应用型设计人才。

专业十九： 环境设计

一、培养目标与规格

环境设计专业培养具有人文精神和国际视野，适应创新时代社会发展需要，掌握环境设计系统的专业理论知识、方法与实践技能，具有艺术创造力和表现力，具备环境设计的整体意识和综合素质，能够从事建筑室内外环境设计、景观设计等方面的系统设计和设计管理与研究的高素质创新型、应用型人才。

(1) 要求具有良好的政治觉悟、思想水平、道德品质，崇德向善、诚实守信、热爱集体、关心社会；同时具有良好的文学艺术素养，并具有责任意识、生态文明意识。

(2) 系统学习掌握环境设计的专业理论知识，培养艺术创造力、熟练掌握多种设计软件，并具有综合应用的能力，适应创新时代社会发展需要。

(3) 理论联系实际，具有运用所学专业知​​识分析解决环境设计问题的能力，具有专业设计与实践应用能力。

(4) 具备环境设计的整体意识和综合素质，掌握建筑与环境设计的相关技术以及各类材料的施工工艺，能够从事建筑室内外环境设计、景观设计等方面的设计管理工作。

(5) 具有跨学科知识素养，了解中外环境设计发展现状和未来发展趋势，具有人文精神和国际视野。

(6) 掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的科学研究和实际工作能力。

(7) 掌握一门外国语及计算机基础知识和应用技能，达到规定的等级要求。

(8) 养成良好的体育锻炼和卫生习惯，塑造具有健全的人格和健康体魄的当代大学生。

二、培养能力

(一) 专业基本情况

环境设计专业始建于 1990 年，前身为壁画专业，经过近三十年的发展，环境设计专业不断壮大。2008 年艺术设计专业被评为山东省教育厅特色专业；2010 年环境设计专业被教育部批准为第六批“全国高等学校特色专业建设点”；2013 年该专业又被批准为山东省应用型特色名校建设的重点建设专业。2014 年

结合新的人才培养方案,环境设计专业实行工作室制,为专业教学体系建设的不断完善,深入探索新的人才培养模式,推动教学理念与教学改革创新发展,又迈出坚实的一步。2015年以山东省“金种子”工程为契机,整合企业资源,建立5个工作室,工作室坚持以教学为中心,将专业实践、科研、社会服务四位一体,协同创新,全面发展。2018年,环境设计专业重新进行了新大纲的编写,为专业培养目标在课程上的具体体现、落实以及进一步提高本科教学质量、推动课程建设与改革、提升课程教学水平起到有力的促进作用。2019年上半年我系积极参与国家级一流本科专业建设点的申报工作,在较短的时间内整理出环境设计专业所必需的申报资料,并制作ppt,向学校评审委员会汇报,最终在设计学院的大力支持下,环境设计专业在全校入围的17个竞争专业中,顺利进入前10名,通过了校级评选申报。

(二) 在校生规模

山艺设计学院环境设计专业多年以来为社会输送了大量的环境设计优秀人才,树立了良好的声誉,随着越来越多的优秀考生报考山艺环境设计专业,环境设计专业也因此成为山东艺术学院热门专业之一,多年来一直是山艺学生数量最多的专业。目前环境设计专业在校学生人数为:2016级环境设计专业128人、2017级环境设计专业106人、2018级环境设计专业121人,2019级环境设计专业115人,总计470人。

(三) 课程体系

环境设计专业课程类别由通识类教育课程、专业教育课程组成。其中专业教育课程包括——专业基础课、专业核心课、专业拓展课、专业实践课。

专业基础课:分两部分组成,第一部分由史论课和造型基础课构成,开设时间大一全年;第二部分由环境设计专业的基本技能课组成,开设时间大二全年。该课程模块皆在打牢造型基础与专业基础、强化专业系统史论学习。

专业核心课:由环境设计专业的5个课程群组成,体现在5个工作室的方向教学之中。分别是环境装饰艺术课程群、景观设计课程群、建筑空间与室内设计课程群、环境与空间设计课程群、数字化空间设计课程群。

特色在于以问题为导向,以课题研究解决问题。包括实验性课题、实践性课题、实战性应用课题等。开设时间为大三全年、大四上学期,对象是经双向选择后进入各实验室的学生。

专业拓展课：指面向我院所有专业的学生而开设的环境设计方面的有关课程，课程内容讲求观赏性、趣味性、通俗性，便于非环境设计专业的学生了解环境设计专业的相关知识。拓展课由环境设计专业的教师精心准备，涵盖传统园林、建筑、景观、室内设计、设计思潮与流派分析等 20 余门课程，开设时间大学二年级。

专业实践课程：主要由社会实践、写生、毕业设计等课程构成，内容针对不同年级的教学计划需求制定，目标明确，皆在实践中巩固、提高学生知识、技能的应用能力、以及加强对实际问题的解决能力。开设年级大一至大四。

在课程体系建设方面，本着强化教学体系的制度建设，突出教学中心地位，服务学生需求，重视学生的差异化与个性化培养，优化教学形态与制度管理，发挥教师教学团队作用，构建专业课程评价、教学质量评价与教学督导体系的建设思路，强调课程体系结构的科学性、目标性。

（四）创新创业教育

创新创业教育是应用型、创新型人才培养的重要环节，首先在课程内容与教学指导思想方面，环境设计专业一贯坚持设计教育的首要任务就是培养学生的创新意识，问题意识，只有善于发现问题，善于创造性的运用专业知识、技能解决我们生活中的环境问题，才是应用型人才的根本要求。为此在课程中创新要求始终是课题设计的核心，而且从低年级课程中就开始抓起，将许多以往只解决规范性、熟练性的课题内容，适当加入自主设计内容，让创新意识尽早成为学生设计的自觉行为，进入高年级后结合实际工程案例，让学生在实践中充分锻炼提高。同时注重专业研究成果与教学相结合。

本年度围绕“美丽乡村建设”和我校针对黄河滩区乡村环境改造提升工作部署，环境设计系积极组织师生参与实践活动，先是利用假期进行小组调研，开学后集体实地调研，并成立课题团队。同时明确指导思想，就是让学生通过实践演练，对责任意识、担当意识、服务意识、设计理念、技能等方面都有新的认识与提高。结合大三教学进度和大四毕业创作，展开设计，最终收到良好效果。

本年度还组织本专业学生开展对江南私家园林、水乡古镇、山西民居、以及上海、杭州、南京、苏州城市等进行民居、城市景观建设的调研，同时结合现场讲解、走访、测绘、事后研讨、讲授等，将传承、研习、创作有机结合，取得较好成效。

再者绕创新创业教育，环境设计专业本年度积极组织师生参与国内、省内艺

术院校和行业协会举办的专业交流活动，上述活动开拓了学生的视野，拓展了思路，交流了经验，增强了创新创业意识。

2018-2019 学年，在我系各位教师的辛勤指导下，环境设计系学生在多个专业大赛中获奖，例如：在 2018 “第九届山东艺术设计大赛” 中获金奖一名、二等奖三名、三等奖 2 名；在 2019 “泰山设计杯” 大赛中 11 人获优秀奖，另有 9 人取得入围奖；在 “国际大学生建筑设计方案竞赛” 中 5 名学生获优秀奖；还有中国美协主办的 “雨花满天” 国画展、“中国高等院校设计作品大赛” “十三届美展山东省展”，二十二届、二十三届 “山东美术新人展” 等重要展览中也有多名学生参赛获奖。

三、培养条件

（一）教学经费投入

为保证环境设计专业建设稳步发展，多年来学院在教学经费方面投入力度不断加大，特别是自 2018 年，我院教学楼空间改造，使教学环境焕然一新。同时在我院统筹安排下，教学经费投入主要应用在教学设备的更新换代和教科研研究方面，环境设计专业在教学经费的有力支持下，师生专业交流、学习不断拓展，其中本年度教师参加国内学术会议 3 次、专业考察和专业实践 9 批次，课题展 4 次。同时教学经费的投入方面严格遵循学校财务制度及各种规定，坚持优先保障本科教学经费，有力的保证了人才培养的需要。

（二）教学设备

近年来，环境设计专业的教学设施、设备有了极大改善，工作室和实验室等的教学设备经过几年的建设已比较健全，本年度结合环境设计专业争创一流专业建设步伐，以及工作室教改工作的推进，设计学院在为本专业各工作室不断添置教学设备和办公用品的同时，还特别注重和加强了设备的日常管理与维护，做到管理到位、报修及时，使得教学设备件件状态良好，真正服务于教学，有力的保障了日常教学需要。

（三）教师队伍建设

目前环境设计专业教师队伍的学历、年龄、学缘、职称等结构较为合理，形成了一支综合实力较强的教学梯队。环境设计专业现有专任教师 19 名，兼职与外聘导师 4 名。其中 45 岁以下的教师 12 名，具有高级专业技术职称的 11 名，

拥有硕士、博士学位的教师 15 人，约占专业教师队伍总数的百分之 79%。同时环境设计专业在教师队伍建设中，始终注重师资队伍学缘结构，10 余位硕士、博士分别来自中央美院、中国艺术研究院、中国美院、上海大学、北京理工大学、德国包豪斯学院等国内外著名院校。

具体详情见下表：

环境设计专业教师职称/学历、学位统计表

	博士	硕士	本科学士	合计	所占比例 (%)
教授	0	0	2	2	11%
副教授	2	5	2	9	47%
讲师	4	3	0	7	37%
助教	0	1	0	1	5%
合计	6	9	4	19	

环境设计专业教师学缘构成统计表

省 份	教授	副教授	讲师	助教	总数	所占比例 (%)
外 省		5	4	1	10	52%
省内(本校)	1	2	1	0	4	21%
省内(非本校)	1	2	0	0	3	16%
国 外	0	0	2	0	2	11%
总 计	2	9	7	1	19	

此外环境设计专业教师队伍建设，还坚持引进与培养相结合的措施，积极鼓励在职教师到国内外一流院校攻读博士。2017 年至今已有两名在职教师获得博士学位，2019 上半年又有一位青年教师考取中央美院建筑学院博士，同时上半年本专业又引进一位青年博士。这些都为环境设计专业进一步优化师资队伍学历结构，建设新时期一支整体实力强、专业水平高富有开拓精神的一流教学团队，

迈出坚实一步。再者兼课与聘用相结合，聘请社会专业精英人才为兼职教师，推动创新型应用人才培养。

环境设计专业教师2018-2019年度发表论文10篇，其中CSSCI论文4篇\CPCI论文2篇；一名教师获省社会科学优秀成果一等奖；教师共承担国家级、省部级、厅级科研项目7项；包括国家艺术基金立项、国家社科立项、山东省社会科学规划项目、山东省人文社会科学课题、山东省艺术科学重点课题立项、山东省艺术教育专项课题等。

艺术实践方面；2018-2019年度，环境设计系教师作品在各类大展大赛中取得佳绩，包括获得“第九届山东艺术设计大赛”金奖、“泰山设计杯”银奖，以及获得第十三届全国美展山东展区创作奖等，并有多人次获优秀指导教师奖。特别是本年度环境设计系教师在省市重大工程项目中积极作为、敢于担当，参与完成了国庆70周年山东彩车设计、济南轨道交通R3线站点艺术墙设计，丁家站、花园东等工作，为山艺和设计学院赢得了赞誉。

（四）实习基地

为应对社会需求，环境设计专业积极与企事业单位合作，建立实习基地，为学生提供实习机会，为企业带来发展动力，实现资源共享，成果共享。经过不断筛选，环境设计专业现与企业合作成立的实习基地多个，并与企业形成良好的合作关系，为学生实践提供良好的学习机遇和发展空间。

环境设计系实践基地列表

实践基地	地点	功能	备注
安徽西递宏村写生基地	安徽黔县西递、宏村	风景写生	基础部
山东荣成俚岛写生基地	威海荣成俚岛	建筑写生与测绘	环境设计系
江西婺源写生基地	江西婺源李坑	建筑写生与测绘	环境设计系
安徽泾县查济写生基地	安徽泾县查济村	建筑写生与测绘	环境设计系
山东淄博中意陶瓷有限公司	山东淄博博山区	教学实践	环境设计系
北京同济冰珀建筑设计院有限公司实践基地	济南市高新区舜华路	教学实践	环境设计系

山东奥斯福市政工程有限公司	济南市高新区龙奥天街	教学实践	环境设计系
青岛新空间集装箱工程有限公司实践基地	青岛市经济技术开发区 海南岛路	教学实践	环境设计系
红场·1952文化创意产业园实践基地	济南市槐荫区二环西路	教学实践	环境设计系

近年来随着专业教学改革力度的加大,以及突出实践教学在专业建设中的地位,淘汰了一批已经不能满足教学需求的教学实习基地,以及一些由于企业自身发展原因,已不适宜作为教学实践的场所。根据设计学院的统筹计划,今后将定期对实习基地进考察、评估,随时了解使用情况,健全合作共赢机制,努力建设一批高标准的教学实习基地。

（五）现代教学技术应用

环境设计系的5个工作室都已经设置多媒体教学设备,几乎所有的专业课程均可通过电脑、投影仪等采用多媒体课件进行授课,目前正在积极推进网络课程建设,工作室新型课程模式建设,尝试将三维打印、虚拟现实技术与教学课题的结合。多媒体课程资源和数字化文献资源建设卓有成效,教学资源库已有《中国建筑史》、《外国建筑史》、各工作室《空间设计初步》、《建筑与室内设计》、《景观规划设计原理》、《居住空间设计》、《景观设计》、《建筑制图与透视》、《建筑写生与调研》、《设计表现技法》、《建筑设计原理》等二十余门多媒体课程资料。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

环境设计专业以培养应用型、创新型设计人才为首要目标,在专业课程设置、人才培养方案的制定等方面针对专业特点,强调课堂教学与实践应用的结合,打破理论先行的传统教学模式,以创新创业教育为指导方向,为社会培养优秀的环境设计专业人才探索新的途径。同时,积极推进国际交流合作活动,包括将邀请外籍专家进行讲座、展览、驻校课程的讲学等多种形式的国际化教学模式。

环境设计专业在此基础上,积极推行工作室培养制度,积极探索、共同营建新的人才培养模式,以提高学生的专业技能实践水平和创新创业能力为出发点,重点解决教育教学与社会需求之间的对接问题,努力打造符合社会需求的应用型人才。

建筑空间与室内设计工作室:以学院现有资源与条件,将工作室教学定为以下几个方面:以培养具有创造力与理论思想体系的设计师为目标。使学生具有开阔的视野和对设计发展趋势的准确把握,同时具有知识与技能相结合、理论与实践相结合的能力。充分发挥工作室小班制模式的优势,通过言传身教,形成良好的师生沟通效果,提高教学质量与效果。

城市与景观设计工作室:在教学中秉承为创新而设计的教学理念。准确把握先进的学术思想和教学方法,探讨专业创新创业教育。加强多层次实践锻炼,突出实际课题的规划和创新能力的锻炼培养,针对学生不同的情况,设定不同的参与导师课题的方案,让每个同学都有参与实际项目设计的机会。从现场考察调研、课题分析、图纸制作,到与甲方沟通汇报等不同阶段,有计划组织学生参与,起到很好的锻炼,积累实战经验。参与高品质的学术交流,发表专业论文出版专业书籍,努力培养出优秀的行业所需求的专业人才。

环境与空间设计工作室:强调设计的当代性、原创性、探索性和艺术性,培养具有坚实基础、合理知识结构、具备综合设计能力的高素质应用型人才。教育教学理念上强调打破界限束缚,充分体现综合艺术院校背景下的环境设计专业的特色,重视文化艺术的推动力,提高学生的艺术素养和艺术的审美能力,强调设计成果的社会属性,在充分尊重自然生态环境、充分了解人文环境、充分理解人性化的基础上,解决环境与空间的设计问题。

环境装饰艺术工作室:工作室着重培养学生的艺术创造力和实际动手能力。系统掌握装饰艺术的相关内容、知识构架,和宏观操纵能力,熟悉各种材料和工艺,了解装饰艺术和环境装饰相互关联,熟悉装饰艺术的基本技能,具有独立设计能力,一专多能适应社会需求的高层次的专业环境装饰艺术人才。

空间数字化设计工作室:作为环境设计专业的金种子项目,以建筑设计、景观设计、建筑幕墙设计、室内外装饰设计、软装与配套设施设计等方向为主,以企业项目为实际案例,通过企业优秀设计师和学校导师的交流沟通,为学生提供一个展示自己创意的机会,练习实践,再由企业和导师进行修改,不仅能提高学生自身素养和设计理论水平,还能提高审美能力、艺术造型能力和实践能力,帮

助学校培养专业技术人才，同时也能增强团队意识，为学生步入社会奠定扎实的基础。

（二）产学研协同育人

长期以来，环境设计专业坚持以教科研项目和教学改革项目促进教学质量的不断提高，为更好地培养创新型、应用型设计人才，环境设计专业根据设计学院的教学改革整体思路，积极推行教学内容科研化、教学过程教研化、教学成果实践化。例如以传统文化以及红色文化为主题融入教学课题设计之中，教师首先积极先行，从专项课题立项到指导学生实践，既有理论探索又有针对性实践，目前教师已完成或正在进行的相关立项包括：参与完成的《中国文化四季》丛书获山东省社会科学优秀成果一等奖；另有省社科规划项目《沂蒙红色文化宣传展示空间环境建设研究》、《以齐鲁文化为依托提升山东文化旅游产业竞争力研究》都已结项。2018年山东省艺术科学重点课题《数字技术在名人故居保护与活化发展中的应用》也结项。新立项《山东省人文社会科学课题《推动山东民居绿色发展的路径选择研究》一项；《新旧动能转换背景下山东传统民居艺术的传承与发展》，《共享模式下山东乡村旅游环境设计与策略研究》等在研。

同时我们秉承以社会就业为导向，学、研、产相结合的教育理念，贯彻以教学、专业实践、科研以及为社会服务的学、研、产一体化平台建设。致力于构建新的系统化教学模块与实践教学相结合，围绕学生综合能力的培养，不断探索改进育人措施、方式的针对性、科学性，努力提高育人成效，为此环境设计系在课程设置、人才培养方案的制定、工作室制的运行等，都以提高学生的专业技能实践水平和创新创业能力为出发点，例如：2018年暑期，在山东艺术学院设计学院教学楼提升改造工程中，由环境设计系承担设计及改造工作，在学院的大力支持下，师生团结协作、勇于突破、创新，将原本平淡的室内区间打造、提升为具有现代设计语境的生态空间，并传递出设计学院开拓创新的精神，以及未来不断进取的决心。

环境设计系在学院的总体指导下，积极参与合作共建企业、公司的实际工程项目中锻炼学生，在实践中检验所学知识、技能，在实践中查找教育教学存在的不足，结合项目培养学生针对性的解决实际问题的能力，全面促进学生综合应用能力的提高。目前作为校企合作项目，本学期第二工作室参与的承接沂蒙红色文化革命老区——山东沂源街区改造设计项目；以及第五工作室与其他专业合作参与济南地铁 R1 线的站点艺术墙的方案设计工作等，都已取得阶段性成果，或圆

满完成。

其次环境设计各工作室积极与企事业单位合作办学,通过企业优秀设计师和学校导师的沟通交流,为学生提供一个展示自己设计创意的机会和在企业进行实际锻炼的机会,目前环境设计系许多学生已利用课余时间的相关设计公司作兼职设计师,有的已成为骨干,这对学生今后正式就业创业是个很好的铺垫,积累了实践经验,跨越磨合,独立担当,为学生步入社会、顺利发展奠定了良好的基础。

本学年环境设计专业学生按照设计学院响应山东省委统战部的要求,在山东省委统战部和学校党委统战部的统一安排协调下,积极参与的点对点服务。2019年7月以来,师生一直在为沂源县燕崖镇上龙巷村乡村环境设计提供咨询,同时为该村民宿设计提供发展提升策略并设计样板房。目前双方合作进一步深入,设计学院以及环境设计专业将持续参与乡村振兴建设,为社会发展进步服务。

五、培养质量

(一) 毕业生就业情况

环境设计专业经过近30年的发展,环境设计专业逐步形成了特色的培养模式:就是以社会需求为主导,在加强专业技能和专业理论培养的同时,增强对学生自主创业意识的引导,以及强化学生实践能力和社会竞争力的培养,以适应现代社会发展对高素质应用型创新人才的需要。新时期社会各行各业对环境建设问题都十分重视,对环境设计专业的认知逐年提高,环境设计的应用已深入社会诸多领域,大到城市规划、建筑设计、酒店设计、小到居住空间装修设计、软装饰设计,都是环境设计专业毕业生的就业方向。2018届环境设计毕业生的就业率达到94%。2019届环境设计毕业生的初次就业率也近90%。

(二) 就业专业对口率

环境设计专业毕业生的就业去向在规划、建筑、景观、室内设计等领域,由于近年城市居民改善住房条件的需求增长,各类装饰公司对专业人员的需求增长较快,而综合素质好、设计水平高、操控能力强、具有创新意识、团队合作意识的毕业生总是受到各方青睐。截止到2019年9月,2019届环境设计专业毕业生就业对口率为85%。

(三) 毕业生发展情况

调研情况提醒我们人才培养与社会需求的专业人才之间需要更加密切的联

系,一方面应关注市场变化,培养更多的适销对路的人才,另一方面眼光要长远,更加突出自己的办学特色。如针对就业以非国有企业和自主创业的实际,增强团队合作意识、以及对工作性质、程序、责任、项目流程各环节要求等的认识、增加职业道德与相关法规的教育等,这些改进对毕业生今后组织协调能力和从业耐久能力的提高起到积极作用,也为各自就业及发展奠定了坚实的基础,提供了多项选择的可能。近年毕业生的总体发展趋势良好,从选择就业到就业后的情况看,本专业的毕业生是具有竞争竞争力的,也具有较大的发展空间。从后期回访来看,很多毕业生在各大城市的设计院、职能部门有所发展,还有相当部分毕业生选择继续深造。

(四) 社会对专业的评价

各类型用人单位对本专业学生整体满意度比较高,今后对环境设计专业毕业生的需求程度仍较大。用人单位对毕业生工作态度、理论基础和专业知识、实践能力、创新精神、组织协调与管理能力、团队合作意识、综合素质与能力、诚实守信意识等评价也较好,许多用人单位愿意今后继续招聘我院环境设计专业毕业生,目前已有公司提前介入,主动联系来环境设计专业做企业宣传,毕业生招聘工作。其次从这些年报考本专业的考生数量也可以看出,环境设计专业所就有的良好声誉,考生的人生选择也反映了社会的评价,并给出了满意的答案。

(五) 学生就读该专业的意愿

环境设计专业一直是山东艺术学院的热门专业之一,近年来环境设计专业一直是山东艺术学院艺考报名人数最多的专业之一,如2018年环境设计专业招生121名,2019年115名。从一个方面反映了山艺环境设计专业所具有的社会影响力,以及考生就读该专业的意愿。

六、毕业生就业创业

环境设计专业依托综合性艺术院校的良好专业环境优势,为社会输送了大量行业优秀人才,随着我国经济建设的不断发展,以及民众对居住环境改善的意愿增强,在建筑、环境、室内等领域社会对环境设计的专业人才需求日益增加,人们的生活、工作、学习中日益需要环境设计,离不开环境设计,由于行业需求量大,就业面广,而且适宜自主创业,环境设计的学生在毕业后相当一部分与人合作进行自主创业,体现了较强的专业竞争了以及对社会的适应能力。同时继续深造也是许多毕业生的选择,2019年环境设计毕业生考取省内外高校研究生的有

13 人，包括华东师范大学、山东工艺美术学院、山东建筑大学等。

此外一个成熟的设计师需要有一个成长周期，而且还需要一定的成长环境，除自身悟性外还需要勤奋、努力和机遇。近三年环境设计专业的毕业生还在成长期，相信在未来几年中，会有一批设计新人崭露头角。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

（一）专业人才社会需求分析

当前改革开放不断深化，中央提出的“两个一百年”的奋斗目标，也为我国经济建设与发展指明了方向，构建和谐社会、治理城乡环境，打造生态、健康、怡人、优美的居住、工作环境以及美丽乡村建设都是时代发展的需求，环境意识早已成为人们的共识，社会主义经济建设发展需要环境设计，城乡建设不仅需要环境设计的专业人才，更需要具有环境设计理论与实践经验的领导者。而全民的绿色、生态、环保理念的培养也需要具有环境设计专业素养的人士认识积极参与和率先垂范。因此环境设计专业人才不只是未来社会发展所需要，而且需求量还会持续增加。

环境设计专业人才，不仅具有人文精神和国际视野，适应创新时代社会发展需要，掌握环境设计系统的专业理论知识、方法与实践技能，具有艺术创造力和表现力，具备环境设计的整体意识和综合素质，更以服务于我国经济建设、城乡建设为己任，持续以营造绿色人居环境、生态环境为奋斗目标，随时代发展而不断自我完善。

目前从行业发展看，依然缺优秀的环境设计人才、更缺少有使命感、责任感、担当精神的设计者、管理者，否则就不会有那些粗俗的“设计”作品不断出现，污染着环境，从这一点上讲，环境设计行业合格的专业人员还是不够多，行业还有很大的发展空间。作为专业人才培养的阵地，我们强调在动态化的教学过程中，有坚持、有目标，贯彻培养学生以艺术的眼光对待生活，以严谨、规范、科学、创新的设计塑造环境，以优良的职业素质和责任感回报社会，为提高社会整体环境设计意识、设计水平发挥教育的正能量。相信这关系到今后年轻一代对待设计的态度、对待社会的态度，也是一代设计师成长之路所必须，同时关系未来行业。

（二）专业发展趋势分析

专业要发展首先要与时代发展同步，同时注重学科、专业、行业三位一体全面推进，其中专业发展的人才培养、技能训练要根据各自院校的整体办学理念、

办学思路。山艺环境设计专业以培养创新型、应用型专门人才为主导，以山艺大艺术平台为依托，立足于齐鲁文化的综合人文背景，与时俱进。秉承开放式的教学思路，树立发展意识、高标准看齐意识。还要认清自我，补齐短板，更主要的是发挥优势。本专业发展的优势在于有一只具有良好师德师风、专业素养高、爱岗敬业的教师队伍，他们在教学、科研、艺术实践、科技发明等各方面成果丰硕。其成果皆在专业建设中发挥积极作用。

秉承开放的理念与省内外许多高校建筑、环境、室内专业及工作室建立交流机制，为专业教学开阔思路、促进专业发展不断注入新动力。目前环境设计专业已于央美张绮曼教授工作室、邱晓葵教授工作室、周宇舫教授工作室等建立交流机制，青年教师定期前往学习观摩，体现在教学中反馈效果良好。

其次围绕环境设计特色专业的建设，强化了专业内涵建设的力度，在教学实践过程中，不断进行探索和调整，从基础、技能、理论和专业设计的教学改革入手，将上述内容整合到教学过程中，并大力开展专业素质的教育，使学生在专业学习的同时，专业素质和综合素质的能力也得到了提高，形成了环境设计专业的特色。

在保持我们专业优势的同时，也应看到专业教学发展的趋势，一是与行业融合协作的深度不断增加，本科教育从“是什么”转向“怎么做”，要求学生从实际出发，尽快适应行业需求，实现专业与行业的无缝对接。二是专业涉及的知识领域不断增加，教学已经打破所谓的“圈内”，正在体现跨界的交叉引领。

山艺环境设计专业将持续以营造绿色人居环境、生态环境为目标，随时代发展而不断自我完善，不断开拓前进，并保持引领先进建设理念的朝阳专业。

八、存在的问题及整改措施

（一）教学方面。

课程教学标志性成果较少，与校外实习实训基地的合作还不够紧密。

改进措施：需要全体教师共同努力，教学创先争优，多出精品课，以锲而不舍的精神和团队协作精神，力争推出省级精品课程。组织学生参加高水平的专业设计竞赛、承接实际工程项目等，调动学生的主观能动性，密切与实习、实训基地的项目合作，为学生提供更具有针对性的实际项目设计，并注意及时总结经验。

（二）教改探索力度还不够，也缺少高质量的创新成果。

改进措施：积极贯彻学校以教学为中心的工作部署，通过专题教研和讲座，

让每一位教师都能深入思考教育教学改革创新问题,并力争首先在教改项目立项上首先有所突破。整合利用资源,结合工作室特点,积极探索建立科学、合理的质量评价体系,进一步强化设计课程教学模拟实际项目,突出实践教学在专业建设中的地位,加大实验教学的比重,增加综合性设计实战项目数量。

(三) 对外交流的力度不够,专业影响力有待进一步加强。

改进措施:鼓励教师积极参与国内外重要学术活动,拿出高水平的科研、教研成果参与交流,并探索从管理上、制度上形成有效合力,促进教师积极性。同时定期邀请国内知名学者来校举办讲座和教学交流活动,活跃丰富教学学术氛围,开阔视野,积极推进国际间专业教学交流。提高站位,进一步加强教师责任意识,开拓意识,为专业建设和可持续发展尽心尽力。

专业二十： 产品设计

一、培养目标与规格

产品设计专业培养具有人文精神和国际视野，适应创新时代社会发展需要，掌握产品设计系统的专业理论知识、方法与实践技能，具有艺术创造力和表现力，具备产品设计的整体意识和综合素质，能够从事工业产品造型、文化创意产品等方面的系统设计和相关管理与研究的高素质创新性应用型人才。

毕业五年后，能够达到以下预期目标：

1. 全面理解产品设计职业内涵，热爱设计职业，作风朴实，德、智、体、美、劳全面发展，展现良好的文学艺术情怀，彰显匠心品质，坚守、践行和传播社会主义核心价值观。

2. 熟练掌握产品设计的基本理论知识、表现技法和产品设计制作的实践应用技能。了解产品设计风格产生的历史背景、发展与变化趋势。

3. 具有较强的创新意识，掌握传统与现代产品制作技术以及电脑辅助设计的综合应用能力；能把握材料、形式与工程技术之间的关系；能胜任家具设计、产品设计以及设计管理服务等方面的工作。

4. 深刻理解终身学习对人类社会的意义及对个人成长完善的价值，具有理性、科学规划自身全方位发展的能力，具备实现自身发展规划的综合学习与研究能力，实现自身学历层次与职称提升，并能参与、组织团队开展工作。

二、培养能力

（一）专业基本情况

产品设计专业代码 130504，2008 年工业设计专业审批成功，2009 年工业设计专业开始招生，2013 年根据教育部政策，工业设计专业更名为产品设计专业。本专业以开放型教学模式为依托，推进教学改革、校企共建与社会服务一体化综合管理，全面建设创新性、应用型人才的培养机制。主要学习产品设计方面的基本理论和基本知识，通过产品设计思维能力的培养、产品设计方法和技能的基本训练，了解产品设计风格产生的历史背景、发展与变化趋势；掌握产品相关生产技术、设计管理、市场等基本知识；能正确处理“产品、人与社会”之间的关系；能把握材料、形式与工程技术之间的关系；能胜任家具设计、产品设计以及设计管理服务等方面的工作。

（二）在校生规模

截止目前，2016 级产品设计专业在校生 74 人，2017 级产品设计专业在校生 40 人，2018 级产品设计专业在校生 35 人，2019 级产品设计专业在校生 30 人，目前产品设计专业在校生共计 179 人。

（三）课程体系

主干学科：设计学、人机工程学、材料与工艺学

核心课程：家具造型与结构设计、家具定制与智能化、家居陈设品设计、家具与空间、服务设计、产品造型设计、产品创意设计、软装饰品设计、文创产品设计、数字化产品设计、家具创意设计、产品设计研发。

专业基础课程：透视制图、模型制作与工艺、产品设计软件基础、中外工艺美术史、设计学（美学、心理学、公关关系学）、造型基础、构成（平面、色彩、立体构成）、工业设计史、家具设计史等相关课程等。

创新创业专业课程：本专业下设两个工作室，分别是文化创新设计与应用研究工作室、家居与陈设工作室，根据工作室及校企合作单位具体要求开展相关创新创业实践课程。

（四）创新创业教育

产品设计专业在设计学院积极推进特色名校工程建设工作、文化产业“金种子”计划以及大学生创业孵化基地工程的基础上，设有家居与陈设设计工作室和文化创意产品设计工作室，系统安排专业设计课程，立足打造具备产品服务、市场调研、产品定位、外观造型设计、工程结构设计、产品包装、品牌平面设计制作等一整套、全方位的产品研发解决方案的应用型人才。

产品设计专业将创业教育与专业教学紧密融合起来，积极寻找创业教育与专业课程的结合点，将产品设计项目流程引入创业教育中，搭建以培养创新精神为核心的创业教学与实践平台，为自主创业打下坚实的基础。先后与潍坊聿元家具有限公司，威海恬清家具有限公司，中山红宝轩红木家具有限公司，济南宜和宜美家居有限公司，浙江盈昌集团有限公司，济南国际创新设计产业园等建立了深度的合作关系，通过安排创业教育项目运作课程，真正按照产品设计项目运作的实际流程，与学生已经学习过的专业课程紧密结合，使学生能够发挥自己的主观能动性，体验完整的创业项目过程。同时，在完成设计公司项目的同时，学生可以主动与创立公司的发起人和员工进行交流，获得更多更直接的创业体验。

2018-2019 学年与企业共同完成的项目包括:

- 1、与威海恬清家具有限公司联合开展折叠式实木家具产品的创新设计课程;
- 2、与济南宜和宜美家居有限公司联合开展为期四周的宜和宜美定制类家居产品研发课程;
- 3、与浙江盈昌集团有限公司共同组织第二届盈昌杯眼镜设计大赛,评选出一二三等奖项共 9 名;
- 4、推选 10 位同学参加济南国际创新设计产业园举办的 2019 暑期“墨子工坊”线上学习交流实践活动,通过实践项目培养同学们的创新能力和实践能力。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

多年来学院在教学经费方面投入力度不断加大,改善教学环境,完善教学技能,提高教学质量。产品设计专业在学院教学经费的投入支持下稳步发展,教学经费主要用于教学设备的更新、实践材料与工具的购买及教科研研究等方面。2018-2019 学年,教师参加专业学术会议及相关技能培训 4 次,组织学生专业考察和专业实践 6 批次,外交课题展 1 次,校内课题展 2 次。同时教学经费的投入严格遵循学校财务制度及相关规定,坚持优先保障本科教学经费,有力的保证了人才培养的需求。

(二) 教学设备

产品设计专业与相关企业合作,共定教学方案,共享教学资源,共管教学过程,共监教学质量,共建教学实训基地,为学生的教学实践提供良好的支持和协助。先后在学校自建与企业共建的共同支持下,设有投影仪、电脑、液晶电视、展架等工作室基本设备。学校艺术实践处配备木工工艺实验室主要提供木工加工与制作的技术和工艺流程,实验室设施先进,功能齐全。拥有细木工带锯机、木工压刨床、精密推台锯、木工雕刻机、空气压缩机、弯曲木热压机等,另外还包括各类德国博世手提电动工具。木工工艺实验室使用面积达 500 平方米,支持在校生成完成教学计划规定的实验课程,实验室自建立以来充分满足了学生的实验要求,增强了他们的实践能力和创新精神。

(三) 教学队伍建设

产品设计专业学生的教学主要由学校专职教师和企业导师组成,其中学校专

职教师 6 人，承担专业的教学大纲规定的教学任务（包括理论教学与实践教学部分），6 人中具有正高级职称 1 人，占专业教师 17%；副高级职称 3 人，占专业教师 50%；中级职称 2 人，占专业教师的 34%；全部任课教师均有硕士及以上学位，其中多人有海外留学和出国访学经历。40 岁以上 2 人占比 33%，40 岁以下 4 人，占比 67%。形成了以专业带头人、学术与教学骨干为核心的教学梯队。企业导师 7 人，主要负责专业的实践教学部分及企业实践部分。

产品设计专业全体教师教学工作有计划、有措施、执行严格，教师学习氛围和谐向上。为增强教师的教育教学能力和对于产品设计教学一线的把握，教研室组织教师通过外出考察的方式，前往兄弟院校及行业一线企业进行考察交流，促进了产品设计专业的对外交流活动。

（四）实习基地建设

产品设计专业通过与企业的合作办学模式，加强学生的自主创业意识，给学生提供实践探索的平台。为适应社会需求，给企业发展助力，在给企业提供实践机会的基础上，实现资源共享。产品设计专业经过与企业的多次合作交流，现成立多个教学实习、实践基地，并建立长期的合作关系，为学生提供优质的实训服务及良好的发展空间。

2018-2019 年度合作的教学实习、实践基地企业名单：

- 1、济南宜和宜美家居有限公司（济南）
- 2、威海恬清家具有限公司（威海）
- 3、红宝轩红木家具有限公司（广州）
- 4、济南天地儒风孔子艺术品有限公司（济南）
- 5、尤洛卡矿业股份有限公司（泰安）
- 6、港英建筑科技有限公司（上海）

（五）信息化建设

1、多媒体技术手段

现在课堂教学已经全部实现多媒体手段，投影仪结合电脑视频、音频手段，课程内容呈现多样化，既有传统文字提纲说明也有图片、影音等多媒体手段，让课堂的教学能够吸引学生的注意力，丰富学生视野。

2、网络教学手段

结合微信、QQ 等网络软件，搭建网络教授平台，方便学生在课后与教师交流，打破传统的课堂教学的空间概念，利于师生之间的互动，增加相互间的了解，

便于教师将自己的观念传达给学生，提高教学效率。

3、建设山艺家具公众号

山艺家具公众号以展示相关家居产品类设计的资讯及产品设计专业相关活动推广为主，架起了学生、学校与外界沟通的桥梁，为教师提供广泛的资源平台和便利的教学平台。

四、培养机制与特色

（一）产学研协同育人机制

产品设计专业始终将设计能力和创新意识的培养贯穿于产品设计教学工作的各个环节，瞄准行业需求与时俱进，紧跟创新时代社会发展步伐。推进校企合作，引进企业新技术、新工艺，开辟科研新格局，增强学生实践能力。在人才培养机制中注重创新驱动的发展，挖掘多层次办学机制相结合的模式，鼓励和引导学生将自己的产品设计作品积极进行市场转化。通过与企业合作研发的形式，将教学成果进行延伸和市场转化，使得学生在创新产品设计和转化服务的过程中，了解市场的需求导向和问题导向，从而更进一步的加强教学、实践、创新相结合的教学服务体系和产学研协同育人机制。

（二）合作办学

产品设计专业与我省多家文化创意产品设计机构和家具产品生产企业具有多项合作计划，并且从合作企业聘请企业导师，将企业产品开发的理念和企业对市场政策、标准的要求和规划及时的传授给学生，以便于学生设计出适销对路的创新产品。同时，通过与企业的合作办学模式，加强学生的自主创业意识，利用金种子孵化基地工程中政府对大学生创业的优惠政策，鼓励学生利用互联网加的创业平台，积极进行自主创业和产品设计创新的服务及营销策划，从而更好地服务企业，也提高了大学生个人能力的培养。另外，产品设计专业每学年都与意大利坎帕尼亚大学开展教学交流月活动，以开放式的课堂教学，向学生展示西方特色教学模式。

（三）教学管理

产品设计专业立足于产学研协同育人的教学机制，认真及时修订人才培养方案。加强学校、企业、行业协会之间的联动机制，强化课程的管理。培养学生在产品设计中的创新意识，加强企业导师在创新决策中的话语权，充分利用行业协

会在企业中的创新引领作用，积极服务于学校的教学改革和管理中来，从而更好地加强教学质量服务体系。同时在教学质量管理提升中还注意加强与省部级兄弟院校之间的联动合作，聘请相关的专业学术带头人前来举办学术讲座，并通过协同举办产品创意设计大赛等活动，协助企业发掘优秀人才，并且激发学生们创新设计意识的提升。

五、培养质量

经统计，产品设计专业 2018 届毕业生的年底就业率达到 95%，学生共计 60 人，就业 57 人；2019 届毕业生初步就业率达 94.9%。学生共计 79 人，就业 74 人，另外有 1 人升学。在学生就业的方向上，对口率为 72.65%，大部分同学找到了本专业或与本专业相关的工作。

产品设计专业 2019 届毕业生在校期间，课程安排中认真执行人才培养方案中的教学大纲内容，重视理论教学与实践教学的高度结合。在大学三年级之后，进入工作室学习期间积极参与校企合作项目的完成，努力提升自我创新和创业意识，认真完成毕业设计和学位论文。学生在本环节中综合运用所学知识和技能，理论联系实际，独立分析、解决问题。鼓励与企业机构合作，选择实际的设计问题，考虑生产、生活等社会民生热点进行设计策划与创新研究，从而顺利过渡到由学校到企业的转变。在本届毕业作品展览期间，来自校外多家企业、协会领导到场观看指导，对同学们的优秀作品产生了浓厚的兴趣以及高度的赞扬，并指引同学们把设计作品投入市场。

六、毕业生就业创业

产品设计专业 2019 届毕业生李宏业、夏梦涵、赵梦、马凤娇四位同学，在校期间对专业极度热爱，在家具设计及制作方面具有较强的动手能力，在同学中具有较高的专业水平。并且在与企业开展的社会专业实践课程中，表现突出，毕业后均顺利签约校企合作企业——济南宜和宜美家居有限公司，担任设计师。其扎实的理论基础知识及实践经验使得其在新入职前期就很好的融入到公司的日常工作中。在入职后的几个月内，四位同学团结协作，积极进取，得到了企业领导的大力赞赏，为我校产品设计专业建立了良好的口碑。

2019 届毕业生李靖威同学，在校期间参加大学生创业大赛并获得第二名的成绩，在创业大赛中认识了各行各业的人士，积累了大量人脉，也开阔了视野，在校期间就成立了山东简单美术有限公司并举办模拟联考，通过努力战胜困难，

仅第一年就有近万人参加，获得了不菲的收入。毕业后又重新梳理商业模式，成立了“简单美学”项目组，专做儿童美术第三方的业务（开发少儿美术课程、为少儿美术机构制定产品方案、推广、建立品牌等），短短的半年时间全省就有近百家少儿美术培训机构建立合作关系，并在山东临沂成立了简单美学第一家占地2000余平的课程研发实践基地，成绩斐然。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

目前，国内高校对工业设计的职业重视程度不够，多数高校没有形成一个专业与产业对接的体系，因此在短期出现工业设计高级人才严重短缺的现象。随着设计产业的发展，产品的外观造型与品牌建设正逐渐成为高新企业生存与发展的核心。产品设计专业应顺应市场经济创新驱动发展趋势，以专业建设为支撑，大力加强师资队伍建设和课程建设，完善专业内涵建设，合理优化专业结构，形成布局合理、特色突出、内涵明确的多方向协调发展的专业体系。综合以科技创新为基础支撑，以文化创新为引导，以设计创新为方法，集成科学、技术、文化、艺术、社会、经济等诸多知识要素，形成创新时代社会发展的服务型设计人才培养教学模式。产品设计专业还要加大特色专业建设力度，构建课程体系，适时调整专业人才培养目标，着力打造学校特色专业。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

设计产业是我国的新兴产业，而设计专业与产业的结合也日益重要。目前，任课教师面临着知识更新和知识系统化学习的问题。建议继续推动教师的培训作，把教师的自主学习与系统培训结合起来。

在学生专业素质培养中，应注重加强学生团队协作精神的培养，服务社会的创新创业意识的培养。在掌握本专业学科基本知识的基础上，具有开阔的国际视野和敏锐的时代意识。锻炼学生良好的表达、沟通和协同能力的培养。在知识结构上，除了能够系统掌握产品设计专业方向的基本与核心知识外，还需要能够运用艺术、人文及社会科学的理论与方法观察和认识设计问题，具备一定的哲学思辨能力和文学素养。

在产品设计专业教学过程中将加强产品设计程序与生产工艺过程的专门知识学习及实践，加强校企互动。在上课过程中进一步加强企业导师和专家督导评议制度，以促进教学质量的提升和学生创新实践能力的培养。

专业二十一： 工艺美术

一、培养目标与规格

工艺美术专业主要培养具有传统工艺文化内涵及人文精神和国际视野的专业人才，要求适应创新时代社会发展需要，掌握传统工艺美术以及现代手工艺的系统专业理论知识、方法与实践技能，同时要具有艺术创造力和表现力，具备工艺美术研发、生产与推广的整体意识和综合素质，能够从事传统工艺美术创新、文化创意产品等方面的系统设计和设计管理与研究，最终成为具有较高艺术审美、创新性、应用型人才，以更好地为社会服务。

本专业学生主要学习工艺美术设计方面的基本理论和基本知识，通过工艺美术设计思维能力的培养、手工艺方法和技能的基本训练，了解工艺美术设计风格产生的历史背景、发展与变化趋势；掌握相关生产技术、设计管理、市场预测与把握等基本知识；能正确处理“手工艺、人与社会”之间的关系；能把握材料、形式与手工技术之间的关系；能胜任工艺美术设计以及设计管理等方面的工作。

同时，对本专业人才培养规格要求，我们在实践的基础上进一步完善，并作出适当调整。

（1）系统学习工艺美术专业理论和基础知识，培养艺术创造力和设计表现力，掌握基本工艺方法和基本技能；

（2）深入掌握工艺美术专业的系统的创作设计方法、工艺方法，能够承担手工艺品设计过程中的专业技术工作；

（3）具备手工艺品设计的整体意识和综合素质，能够从事工艺美术等方面的系统设计和设计管理工作；

（4）了解工艺美术专业理论，能够理论联系实际，具有运用所学专业知
识，分析解决工艺美术实际问题以及创新能力；

（5）了解工艺美术发展历史、现状和未来发展趋势，提倡传统工艺与现代艺术风格融合，具有人文精神和国际视野；

（6）掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的科学研究和实际工作能力；

（7）掌握一门外国语及计算机基础知识和应用技能，达到规定的等级要求；

（8）具有一定的体育和劳动基本知识，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，达到大学生体育合格标准，具有健全的心理和健康的体魄。

二、培养能力

（一）专业基本情况

工艺美术系成立于 2014 年, 同年开始招生。该专业培养具有传统工艺文化内涵及人文精神和国际视野, 适应创新时代社会发展需要, 掌握传统工艺美术以及现代手工艺的系统专业理论知识、方法与实践技能, 具备工艺美术研发、生产与推广的整体意识和综合素质, 能够从事传统工艺美术创新、文化创意产品等方面的系统设计和设计管理与研究的较高艺术审美、创新性、应用型人才。工艺美术专业课程设置和学分分配合理, 专业教学计划切实可行, 专业教学和师资优势明显, 充分体现了山东艺术学院的办学特色。现有专业教师 11 人, 其中教授 1 人, 副教授 4 人, 讲师 6 人, 外聘企业导师 5 人。下设 2 个工作室, 其中第一工作室以综合材料为主, 下设玻璃设计、漆艺设计、布艺设计、综合材料与工艺专题设计、装雕、工艺美术专题创作等课程; 第二工作室以金工首饰为主, 下设首饰图形表达、首饰工艺、珠宝首饰鉴赏、首饰与材料、首饰主题创作、珠宝首饰产业的认知与设计等课程。随着工艺美术事业的发展和工艺美术专业教学的深入, 必将为工艺美术人才的培养发挥自己的重要作用并作出重要贡献。

（二）在校生规模

山艺设计学院工艺美术系目前已累计本科毕业生 160 余名, 为社会输送了大量的工艺美术优秀人才, 树立了良好的声誉, 工艺美术专业也因此成为山东艺术学院热门专业之一, 随着越来越多的优秀考生报考工艺美术专业, 近年来招生指标也在适度增加, 2016 年招收 78 人, 2017 年招收 43 人, 2018 年招收 41 人, 2019 年招收 50 人。目前工艺美术专业在校生人数共计 212 名, 是山东艺术学院设计学院学生人数较多的专业之一。同时工艺美术专业自 2018 年起开始招收硕士研究生, 为社会培养更多的人才。

（三）课程体系

工艺美术专业课程由通识类教育课程、专业必修课、专业核心课、专业拓展课以及实践课组成。

1、通识类课程: 是指公共必修课、公共选修课, 由教务部门统一安排, 课程安排在大学一、二年级进行, 该课程模块的目的在于, 从思想道德、通识文化、身心健康等各方面为培养当代合格大学生打下良好基础。

2、专业必修课：由专业史论课、基础课、专业基础课组成。

①专业史论课：包括艺术概论、设计概论、中外设计史、中国工艺美术史，开设年级大一全年、大二上学期。

②基础课：包括素描、色彩、图案、认知与表现、构成基础等，开设时间大一全年。

③专业基础课：包括工艺美术专业课题、装饰基础、造型与工艺、塑造技法、材料工艺等，开设时间大二全年。

该课程模块旨在打牢造型基础与专业基础、强化专业系统史论学习。

3、专业核心课：包括工艺美术设计原理、漆艺设计、布艺设计、琉璃工艺与设计、综合材料与工艺专题、工艺美术专题创作、首饰工艺、首饰与材料、首饰品牌设计、首饰主题创作、珠宝首饰产业的认知与设计。

4、专业拓展课：本学院专业拓展课，详见“设计学院专业拓展课一览表”。跨学科专业拓展课，详见“山艺跨学院专业拓展课一览表”。

5、专业实践课程：主要由色彩写生、专业实践、专业调研、专业考察、毕业设计、设计报告、毕业实习等课程构成，内容针对不同年级的教学计划需求制定，目标明确，皆在实践中巩固、提高学生知识、技能的应用能力、以及加强对实际问题的解决能力。开设年级大一至大四。

在课程体系建设方面，本着强化教学体系的制度建设，突出教学中心地位，服务学生需求，重视学生的差异化与个性化培养，优化教学形态与制度管理，发挥教师教学团队作用，构建专业课程评价、教学质量评价与教学督导体系的建设思路。

（四）创新创业教育

创新创业教育是应用型、创新型人才培养的重要环节，首先在课程内容与教学指导思想方面，工艺美术系一贯坚持设计教育的首要任务就是培养学生的创新意识，问题意识，只有善于发现问题，善于创造性的运用专业知识、技能解决我们生活中的环境问题，才是应用型人才的根本要求。为此在课程中创新要求始终是课题设计的核心，而且从低年级课程中就开始抓起，将许多以往只解决规范性、熟练性的课题内容，适当加入自主设计内容，让创新意识尽早成为学生设计的自觉行为。

其次，从3年级学生进入各工作室后，更加强化学生的创新创业教育，结合实践课题、模拟课题的教学，一是参与合作共建企业、公司的实际工程项目中锻

炼学生，在实践中检验所学知识、技能，在实践中查找教育教学存在的不足，找出问题、补齐短板。二是工作室教学中，让优秀的设计师参与到教学中来，结合项目培养学生针对性的解决实际问题的能力，全面促进学生综合应用能力的提高。

为开拓学生的视野，增强创新创业精神，工艺美术系及各工作室还定期组织学生外出考察、参观，并经常性的举办讲座和报告会等活动，这类活动既活跃了学术氛围，也起到了对课堂教学内容拓展和有益补充。本学年，全系进行的相关活动包括：日本松岛樱子教授漆艺学术讲座；中国美术家协会漆画艺委会副主任李永清漆艺学术讲座；韩国弘益大学郑璟娟教授纤维艺术 Workshop 和纤维艺术学术讲座；清华大学当代艺术博士后梁开当代艺术学术讲座；韩国弘益大学金秀妍教授综合材料讲座；“系统醒来”当代首饰艺术讲座等。以及艺术家孙颀乙《创意思维 Workshop》交流课程等，都取得了较大的反响。

外出考察方面，2018 年 3-11 月间，工艺美术专业各工作室教师带领大三班同学去北京、天津、云南、潍坊等地及高校，针对材料工艺、手工艺产品设计方法等进行了实地考察，同时对高校的毕业设计也进行了调研并参观，包括清华大学、中央美院等的本科生毕业展览，还全程观摩了央美的毕业答辩，并与央美的老师同学进行了交流，拓展了思路，交流了经验，上述考察，学生反映良好。

2018-2019 学年，在我系各位教师的辛勤指导下，工艺美术系学生在多个专业大赛中取得佳绩，例如：山东省工艺美术博览会；2019 创意工美大赛；“中国果庄”桃文化产业品牌策划暨镇域传统工艺创意设计、产品设计大赛；泰山设计杯文化创意大赛；首届“山下湖杯”全国大学生创业创新珍珠首饰设计大赛；全国桃木旅游商品创新设计大赛等，都取得了不俗的成绩。

三、培养条件

（一）教学经费投入

为保证工艺美术专业建设稳步发展，多年来学院在教学经费方面投入力度不断加大，工艺美术系作为我院名校建设重点专业建设之后，教学经费投入不断加大，实现逐年增长，使教学环境焕然一新。教学经费投入主要应用在教学设备的更新换代和教科研研究方面。学院坚持优先保障本科教学经费，不断加大教学投入，努力改善设计学院教学环境，确保本科生教学费、教学差旅费、教学仪器设备维修费等各项教学经费足额投入，有力保证了人才培养的需要。2019 年度，

设计学院本科教学经费、招生经费及教师津贴经费共计 4674915.6 元，生均本科专项教学经费 2322.36 元。

此外，教学用房方面设计学院 2019 年度有普通教室 43 间，多媒体教室 8 间，1 个计算机房。工坊 5 个，教学行政用房面积约 12000 平方米，生均教学行政用房面积 6.1 平方米，其中实验室总面积 1400 平方米，生均 0.82 平方米。工艺美术系在教学经费的有力支持下，专业交流、学习不断拓展，极大的促进了专业建设的迅猛发展。同时教学经费的投入方面严格遵循学校财务制度及各种规定，坚持优先保障本科教学经费，有力的保证了人才培养的需要。

（二）教学设备

近年来，工艺美术专业的教学设施、设备有了极大改善，工作室和实验室等均已建立；目前各项管理制度比较规范、健全，并得以贯彻执行，有力的保障了日常教学需要。结合工艺美术专业重点专业建设步伐，以及工作室教学模式的推进，设计学院为本专业各工作室新添置一批教学设备和办公用具。包括：古法琉璃小型烧制窑一台、空调挂机、3p 柜机、书架、沙发、办公桌椅等上述教学设备的不断更新，进一步提高、完善了教学条件。

（三）教师队伍建设

目前工艺美术专业主讲教师队伍的学历、年龄、学缘、职称等结构较合理，形成了一支综合实力较强的教学梯队。工艺美术专业共有专业教师 11 名；兼职与外聘导师 5 名。

职称结构：现有教授 1 名，副教授 4 名，讲师 6 名。

学历结构：拥有硕士及以上学位的教师 9 人，占 81%，其中博士 3 名（1 人在读），占 27%。

年龄结构：45 岁以上 2 人，35—45 岁 5 人，35 岁以下 4 人。

具体详情见下表：

工艺美术专业教师职称/学历、学位统计表

	博士	硕士	本科学士	合计	所占比例 (%)
教授	0	0	1	1	9
副教授	0	3	1	4	36

讲师	3	3	0	6	54
助教	0	0	0	0	0
合计	3	6	2	11	

工艺美术专业教师队伍建设措施：引进与培养相结合，提高师资队伍的高素质、高水平、高学历；兼课与聘用相结合：聘请社会专业精英人才为兼职教师，推动创新型应用人才培养。

教师科研及艺术实践统计：工艺美术专业的教师，既有理论教学扎实深入、学术成果显著的学者，更有创作经验丰富、理论与实践能力兼备的教师。不但具有一支年龄和能力结构合理的教师队伍，而且还依靠理论与实践高层次结合的师资优势，在学术与艺术实践上成果丰硕。

工艺美术专业教师在 2018-2019 学年共计发表论文 5 篇。科研课题方面，郑军教授主持了 2019 年度国家艺术基金资助项目《插画设计与应用人才培养-以山海经形象创新设计为例》，出版《敦煌图案摹本》《年年有余》《吉祥止止》等专著。

（四）实习基地

为应对社会需求，工艺美术专业积极与企事业单位合作，建立实习基地，为学生提供实习机会，为企业带来发展动力，实现资源共享，成果共享。工艺美术专业现与企业合作成立的实习基地有：枣庄顺和玩具有限公司、山东美捷家用纺织品有限公司、山东奥美雅印刷有限公司、山东共读书房教育科技有限公司等，工艺美术专业与企业形成良好的合作关系，为学生实践提供良好的学习机遇和发展空间。

工艺美术系实习基地列表如下：

工艺美术实习基地一览表

实习基地	地点	功能	备注
安徽西递宏村写生基地	安徽黔县西递、宏村	风景写生	基础部
山东荣成俚岛写生基地	威海荣成俚岛	风景写生	基础部

江西婺源写生基地	江西婺源李坑	风景写生	基础部
安徽泾县查济写生基地	安徽泾县查济村	风景写生	基础部
枣庄顺和玩具有限公司	山东枣庄峰城区峨山镇驻地	教学实践	工艺美术系
山东美捷家用纺织品有限公司	济南市长清区崮山镇	教学实践	工艺美术系
山东奥美雅印刷有限公司	济南市高新区	教学实践	工艺美术系
山东共读书房教育科技有限公司	济南市市中区经三路	教学实践	工艺美术系
昌乐中国宝石城开发建设管理委员会	潍坊市昌乐市	教学实践	工艺美术系
泰安市泰山矿产资源开发有限公司	泰安市	教学实践	工艺美术系

近年来随着专业教学改革力度的加大,以及突出实践教学在专业建设中的地位,淘汰了一批已经不能满足教学需求的教学实习基地,以及一些由于企业自身发展原因,已不适宜作为教学实践的场所。根据设计学院的统筹计划,今后将定期对实习基地进考察、评估,随时了解使用情况,努力再建一批高标准的教学实习基地。

四、培养机制与特色

(一) 产学研协同育人

长期以来,工艺美术专业坚持以教科研项目教学改革项目促进教学质量的不断提高,为更好地培养创新型、应用型设计人才,工艺美术专业根据设计学院的教学改革整体思路,积极推行教学内容科研化、教学过程教研化、教学成果实践化。

同时我们秉承以社会就业为导向,学、研、产相结合的教育理念,贯彻以教

学、专业实践、科研以及为社会服务的学、研、产一体化平台建设。致力于构建新的系统化教学模块与实践教学相结合，围绕学生综合能力的培养，不断探索改进育人措施、方式的针对性、科学性，努力提高育人成效，为此工艺美术系在课程设置、学分制改革、人才培养方案的制定、工作室制的运行等，都以提高学生的专业技能实践水平和创新创业能力为出发点，通过对三年级学生进行双向选择，全体学生进入工作室学习。上学期主要为虚拟、创新、实验性课题，下学期主要为实战性项目课题。每个工作室根据自己的不同特点设置工作室课程，强调综合艺术的创新能力和系统设计的实践能力培养。

（二）合作办学

工艺美术各工作室积极与企事业单位合作办学，以企业项目为实际案例，通过企业优秀设计师和学校导师的沟通交流，为学生提供一个展示自己设计创意的机会，练习实践，再由企业和导师进行修改，不仅能提高学生自身素养和设计理论水平，还能提高审美能力、艺术造型能力和实践能力，帮助学校培养专业技术人才，同时也能增强团队意识，为学生步入社会奠定扎实的基础。

（三）教学管理

工作室教学的新型模式，为学生营造了具有专业氛围的环境，在教师的带领下，通过相关项目或案例的制作，将所学的知识与实践相结合，为学生就业与以铺垫，减短了就业的磨合期。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

工艺美术系经过近几年的发展，逐步形成了具有特色的培养模式：就是以社会需求为主导，在加强专业技能和专业理论培养的同时，增强对学生自主创业意识的引导，以及强化学生实践能力和社会竞争力的培养，以适应现代社会发展对高素质应用型创新人才的需要。当前工艺美术行业的应用已深入社会诸多领域，大到城市规划、小到居住空间装修设计，都需要工艺美术的优秀专业人士，市场需求前景广阔，2019届工艺美术毕业生的就业率为88.1%。

（二）就业专业对口率

工艺美术专业毕业生在文化艺术部门、传统工艺加工领域、设计公司、学校等企事业单位从事各种传统与现代工艺美术制品以及相关教学与研究，致力于发

展成为设计管理工作方面的德、智、体等方面全面发展的高级专门人才。截止到2019年8月,2019届工艺美术专业毕业生就业对口率为82%。

（三）毕业生发展情况

调研情况提醒我们人才培养与社会需求的专业人才之间需要更加密切的联系,一方面应关注市场变化,培养更多的适销对路的人才,另一方面眼光要长远,更加突出自己的办学特色。如针对就业以非国有企业和自主创业的实际,增强团队合作意识、以及对工作性质、程序、责任、项目流程各环节要求等的认识、增加职业道德与相关法规的教育等,这些改进对毕业生今后组织协调能力和从业耐久能力的提高起到积极作用,也为各自就业及发展奠定了坚实的基础,提供了多项选择的可能。近年毕业生的总体发展趋势良好,从选择就业到就业后的情况看,本专业的毕业生是具有竞争力的,也具有较大的发展空间。同时继续深造也是许多毕业生的选择,2019年毕业生考入我院工艺美术专业的研究生2人、出国深造1人。

（四）社会对专业的评价

各类型用人单位对本专业学生整体满意度比较高,今后对工艺美术专业毕业生的需求程度仍较大。用人单位对毕业生工作态度、理论基础和专业知识、实践能力、创新精神、组织协调与管理能力、团队合作意识、综合素质与能力、诚实守信意识等评价也较好,多数用人单位愿意今后继续招聘我院工艺美术系毕业生。其次从这些年报考本专业的考生数量也可以看出,工艺美术系所具有的良好声誉,考生的人生选择也反映了社会的评价,并给出了满意的答案。

（五）学生就读该专业的意愿

工艺美术专业是山东艺术学院的热门专业之一,近年来报考工艺美术专业的学生逐年增加。目前工艺美术专业在校师生人数共计212名,是山东艺术学院设计学院学生人数较多的专业之一。这也从一个方面反映了本专业所具有的社会影响力,以及考生就读该专业的意愿。

六、毕业生就业创业

工艺美术专业依托综合性艺术院校的良好专业环境优势,经过多年的专业教学,培养了2届本科生,为社会输送了行业优秀人才,随着我国经济建设的不断发展,以及民众对学习和了解工艺美术的意愿增强,在民间手工艺、手工艺产品

设计、材料工艺等领域社会对工艺美术的专业人才需求日益增加，人们的生活、工作、学习中日益需要工艺美术，离不开工艺美术，由于行业需求量大，就业面广，而且适宜自主创业，工艺美术的学生在毕业后相当一部分与人合作进行自主创业，体现了较强的专业竞争以及对社会的适应能力。

近几年工艺美术专业的毕业生还在成长期，相信在未来，将会有一批设计新人崭露头角。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

（一）专业人才社会需求分析

对工艺美术人才的培养，需要具有工艺美术专业素养的人士积极参与。工艺美术专业人才不仅被未来社会发展所需要，而且需求量还会持续增加。

目前从行业发展看，工艺美术专业人才，不仅要具有人文精神和国际视野，适应创新时代社会发展需要，掌握工艺美术系统的专业理论知识、方法与实践技能，更要具有艺术创造力和表现力，具备工艺美术的整体意识和综合素质，更要以服务于我国经济文化建设为己任，持续以传承优秀手工艺文化为奋斗目标，随时代发展而不断自我完善。

作为专业人才培养的阵地，我们强调在动态化的教学过程中，有坚持、有目标，贯彻培养学生以艺术的眼光对待生活，以严谨、规范、创新的设计塑造环境，以优良的职业素质和责任感回报社会，为提高社会整体工艺美术意识、设计水平发挥教育的正能量。

（二）专业发展趋势分析

专业要发展首先要与时代发展同步，同时注重学科、专业、行业三位一体全面推进，其中专业发展的人才培养、技能训练要根据各自院校的整体办学理念、办学思路。山艺工艺美术专业以培养创新型、应用型专业人才为主导，以山艺大艺术平台为依托，立足于齐鲁文化的综合人文背景，与时俱进。

未来的教学将秉承开放式的教学思路，树立发展意识、高标准看齐意识。还要认清自我，补齐短板，更主要的是发挥优势。本专业发展的优势在于有一只具有良好师德师风、专业素养高、爱岗敬业的教师队伍，他们在教学、科研、艺术实践等各方面成果丰硕。

我们围绕工艺美术特色专业的建设，强化专业内涵建设的力度，在教学实践过程中，不断进行探索和调整，从基础、技能、理论和专业设计的教学改革入手，

将上述内容整合到教学过程中,并大力开展专业素质的教育,使学生在专业学习的同时,专业素质和综合素质的能力也得到了提高,形成了工艺美术专业的特色。

在保持我们专业优势的同时,也应看到专业教学发展的趋势,一是与行业融合协作的深度不断增加,要求学生从实际出发,尽快适应行业需求,实现专业与行业的无缝对接。二是专业涉及的知识领域不断增加,教学已经打破所谓的“圈内”,正在体现跨界的交叉引领。山艺工艺美术专业将持续以服务于我国经济文化建设为己任,持续以传承优秀手工艺文化为奋斗目标,随时代发展而不断自我完善。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

(一) 存在的问题

伴随时代的发展,传统手工艺、行业手工艺、现代手工艺相互借鉴、跨界融合,已成为一种必然趋势。因此,在教学方面,课程教学特别是跨界实践教学课时比例相对较低,与校外实习实训基地的合作还不够紧密。教学改革标志性成果较少。

其次,目前工艺美术专业在社会实践等方面与社会融合度还不够高。

(二) 拟采取的对策措施

今后,我们将鼓励教师组织学生参加高水平的专业设计竞赛、承接实际项目等,调动学生的主观能动性,密切与实习实训基地的合作,为学生提供课内外实践平台,提高实际项目设计经验。

另外,结合工作室特点,不断完善校企合作平台建设,积极探索建立科学合理的教学评价体系,进一步强化设计课程教学模拟实际项目。对培养方案和课程体系进一步调整,突出实践教学和跨界教学在专业建设中的地位,增加实践教学课时数,加大实验教学的比重,根据行业需求改进实践教学内容,增加综合性设计实战项目数量。使学生提高学习兴趣和创新意识,增强动手能力和实战经验,为培养创新型、应用型人才打好基础。

专业二十二： 工艺美术（陶瓷艺术设计）

一、培养目标与规格

工艺美术（陶瓷艺术设计专业）培养具有人文精神和国际视野，适应创新时代社会发展需要，掌握陶瓷艺术设计的专业理论知识、方法与实践技能，具有艺术创造力和表现力，具备陶瓷艺术研发与推广的整体意识和综合素质，能够从事陶瓷艺术设计、文化创意产品等方面的系统设计和设计管理与研究的高素质创新性应用型人才。

本专业学生主要学习陶瓷艺术设计方面的基本理论和基本知识，通过陶瓷设计思维能力的培养、设计方法和技能的基本训练，了解陶瓷艺术设计风格产生的历史背景、发展与变化趋势；掌握相关工艺流程、设计管理、市场预测等基本知识；能正确处理“器物、人与社会”之间的关系；能把握材料、形式与手工技艺之间的关系；能胜任陶瓷艺术设计以及设计管理服务等方面的工作。

本专业毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

（1）系统学习陶瓷艺术设计的专业理论和基础知识，培养艺术创造力和设计表现力，适应创新时代社会发展需要；

（2）掌握陶瓷艺术设计系统的设计方法与工艺技能，承担相关的专业工作；

（3）具备陶瓷艺术设计的系统意识和综合素质，能够从事陶瓷艺术的系统设计和设计管理工作；

（4）理论联系实际，具有运用所学专业知分析解决陶瓷艺术的文化创意和创新发展能力；

（5）了解中外陶瓷艺术设计发展现状和未来发展趋势；

（6）掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的科学研究和实际工作能力；

（7）掌握一门外国语；

（8）具有一定的体育和劳动基本知识，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，达到大学生体育合格标准，具有健全的心理和健康的体魄。

二、培养能力

（一）专业设置情况

依托设计学科，2004年，在艺术设计专业中设立陶瓷艺术设计方向，并于2005年开始招生，设立了省内首个陶瓷艺术设计系。2004年，在设计学科首届硕

士研究生招生中招收陶艺与公共艺术研究方向。至今，培养了 241 名本科毕业生和 33 名硕士研究生。该方向成立以来，一贯注重专业建设。在专业建设过程中，随着 2015 年学校成立金种子孵化基地，本专业作为试点专业在金种子孵化基地成立陶瓷与公共艺术工作室一个，迈出本专业校企合作的第一步。2016 年成立陶艺与综合材料工作室，完善了校企合作教学机制，为专业建设拓宽了道路。

（二）在校生规模

工艺美术（陶瓷艺术设计专业）成立以来，截止到 2019 年 10 月为社会提供优秀毕业生 300 余人。目前在校人数如下：2016 级工艺美术（陶瓷艺术设计专业）40 人，2017 级工艺美术（陶瓷艺术设计专业）18 人，2018 级工艺美术（陶瓷艺术设计专业）20 人，2019 级工艺美术（陶瓷艺术设计专业）25 人，共计 103 人。生师比为 11.4:1，完全达到教学要求的小班化。

（三）课程设置情况

自专业方向设立以来，工艺美术（陶瓷艺术设计专业）以理论与实践相结合的教学为核心，坚持陶瓷与公共艺术、陶瓷与综合材料的工作室特色模式，搭建以培养手工实践和文化创意为核心的创业教学与实践平台，培养具有创新精神、适应社会需求、顺应时代发展的应用型专业人才，为自主创业打下坚实的基础。

一年级学生注重基础教学，着重培养学生的表现力和创新思维的系统的培养。主要以基础课程及艺术理论课程构成，包括素描基础、色彩基础、设计构成、设计概论等理论课程。

二年级为专业通识课程的基本训练，围绕陶瓷艺术设计，注重学生本专业基础知识及专业素养的培养，主要课程有：成型基础、装饰技法、陶瓷工艺学、陶瓷彩绘、陶塑等课程。同时开设相应的专业史论课程，包括中国工艺美术史和中外陶瓷史课程。

三年级实行“综合课题”教学的模式，进入工作室学习的学生按照工作室的教学计划行课，挖掘多层次办学机制相结合的模式，鼓励和引导学生将平时作业积极参展和市场转化两条平行结构机制。一方面，展览可以提升视野，学术性得到验证，实现由作业-作品-参赛的跨越式引导，要求学生往外看--具有国际视野，向内找--具有人文关怀的精神内涵，使学生跟上时代，又要用工艺来实现创意，实现理论与实践的紧密结合。另一方面，将教学成果进行延伸和市场转化，从而更进一步的加强教学、实践、创新相结合的教学服务体系和产学研协同育人机制。

四年级实行毕业实习与毕业论文和毕业创作相结合的教学模式。引导学生到实习基地单位进行实质性实习,提高学生的综合能力和素质。并要求学生每两周回到学校与辅导教师进行沟通,汇报,形成指导记录,要求实习单位出具学生实习期间综合能力和专业水平的综合评价报告。

(四) 创新创业教育

通过工作室教学,形成产学研一体化的创新型人才培养模式。在设计学院积极推进文化产业“金种子”计划以及大学生创业孵化基地工程的基础上,陶瓷艺术设计专业建立多个校企共建工作室,将教学改革、校企共建与社会服务一体化综合管理,全面推进创新性、应用型人才培养机制的建设。校企共建工作室由专业教师与企业导师共同合作组建,在教学过程中,企业负责人直接参与到教学工作中,并将公司的项目运作流程直接引入教学实践中。在工作室教学实践中,通过专业课程与创业教育的融合,将创业项目和创业流程引入到专业教学中,如与省博物馆合作的学生文创产品展卖、济南市文化创意产业基地合作创意市集,与济南 CCPARK 创意港合作山东艺术学院紫薇路 6000 号创意集市等,与济南团市委合作的文化创意市集等校内外活动平台。学生可以进一步加深对专业技能课程的学习,接触创业实践项目,丰富自己的创新思维,使专业设计更具有市场应用价值和艺术价值。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

本专业在本年度教学经费主要用于人才培养、教师参加国内学术会议、举办专业学术展览、学生参加国内大型专业展览及专业考察。如举办界尚中国当代陶艺实验作品邀请展,引进日本外教短期授课教程,带领学生赴江西景德镇、江苏宜兴、山东博山、齐河等地进行陶瓷窑口和制作工艺考察 7 批次。其中参加国内学术展览 7 场次,举办课题展览 4 场等。

(二) 教学设备

工艺美术(陶瓷艺术设计专业)下设的陶艺工坊自建立以来,教学条件在不断改善中,目前约 630 平方米的陶艺工坊有拉坯机 21 台、泥板机 1 台、电窑 4 台,练泥机 1 台,满足了学生的教学实践要求,同时也为其他各专业和国家艺术基金及非物质文化遗产等教学项目的实验教学提供了陶艺成型及烧制方面的帮助与支持。

另外，今年随着学校招标新增价值电窑和设备也在积极申报和采购中，并对原有设备进行了维护维修，为工艺美术（陶瓷艺术设计专业）提供了课程多样烧成气氛的艺术效果提供了更有力的教学支持。

（三）教师队伍建设

工艺美术（陶瓷艺术设计专业）的专职教师 9 人，承担专业的教学大纲规定的教学任务（包括理论教学与实践教学部分），具有高级职称 5 人，占专业教师 55%；其中博士 3 人，硕士 5 人，3 人具有海外学习经历。50 岁以上 3 人，40 岁以上 3 人，30 岁以上 3 人，形成了学缘、职称和年龄结构均衡合理，以专业带头人、学术与教学骨干为核心的教学梯队。

本年度本专业教师入选第十三届全国美展 3 人次，其中进京展 1 人次，出版专著 6 部，省部级重点科研项目结项 1 项，参加国内专业展览 6 场，获奖 7 项，发表论文 3 篇，外文期刊 1 篇。

（四）实习基地建设

实践基地	地点	功能
山东一亩祥田文化传媒有限公司	山东济南	考察与实习
泰山瓷业	山东博山	日用瓷制作与实习
淄博格物成器龙泽园文化遗产教育实践基地	山东博山	日用瓷制作与实习
齐河龙山黑陶有限公司	山东齐河	黑陶制作与实习
齐河东夷黑陶文化研究中心	山东齐河	黑陶制作与实习
淄博楨寅堂文化传播有限公司	山东博山	毕业设计 毕业实习
曲阜盛世辉煌文化传媒有限公司	山东曲阜	毕业设计 毕业实习

（五）信息化建设

1、多媒体手段

目前课堂教学已经全部实现多媒体手段，投影仪结合电脑视频、音频手段，课程内容呈现多样化，既有传统文字提纲说明也有图片、影音等多媒体手段，

陶瓷艺术设计系积极推进国际化进程，将网络课程录入教学模块，开展网络教学，如慕课等。同时积极开拓新的教学手段和模式，让多样化的课堂教学能够吸引学生的注意力，丰富学生视野。

2、网络教学手段

结合微信、QQ 等网络软件，搭建网络平台，方便学生在课后与教师交流，打破传统的课堂教学的空间概念，利于师生之间的互动，增加相互间的了解，便

于教师将自己的观念传达给学生，提高教学效率。本专业教师能熟练利用多媒体计算机进行互动教学，通过网络平台为学生提供大量国内外优秀作品借鉴学习。

3、网络平台建设

陶艺系主办的“上上陶艺”微信平台通过老师和同学们的努力，自2016年举办以来，成功地连续推送作品三年有余，涵盖陶艺的校内市集作品电子图集以及相关课题展览信息。

下一步将计划推送更多的本校教师及优秀学生介绍及毕业生推广，将陶艺系师生最新文艺评论文章及作品导入校外，增加社会的影响力及专业口碑。

四、培养机制与特色

1、产学研协同育人机制

山东艺术学院设计学院工艺美术（陶瓷艺术设计专业）在人才培养机制中注重创新驱动的发展，挖掘多层次办学机制相结合的模式，鼓励和引导学生将自己的陶瓷艺术作品积极参展和市场转化两条平行结构模式，而市场化是将教学成果进行延伸和市场转化，从而更进一步的加强教学、实践、创新相结合的教学服务体系和产学研协同育人机制。陶艺系专有网络平台上上陶艺创意市集的线上线下的成功运作就是市场转化转换的例证。

2019年6月，2015级学生臧国旭等5位学生在第五届青未了山东高校毕业生大赛展览中获得优秀奖和创意奖。2019年9月，2016级学生张艺作品荣获泰山杯设计大赛铜奖，2015级学生臧国旭入选第十三届全国美展现代陶艺类大展。

2、合作办学

陶瓷艺术设计系积极推进国际化教学进程，2019年10月，日本知名陶艺家寄神宗美来我系授课，进行为期三周的教学互动。同年11月份，邀请现代著名陶艺家万里雅和四川美院孟福伟教授来我系举办讲座。

3、教学管理

在教学管理中，认真及时修订人才培养方案，2017年实施学分制改革，陶瓷艺术设计系教师为设计学院的其他专业和其他学院的学生授课，拓展陶瓷艺术设计专业的影响力，也加强了与其他专业的融合。2018年以来的培养方案是在学分制改革的基础上精心设计的。此版培养方案最大的创新在于把以往的死板的专业课改为专业核心课与专业拓展课，并且专业拓展课所占比重非常大。其中专

业核心课程 8 门,专业拓展课程 14 门,大大增加了学生学习内容的自主选择权,拓宽了专业课的发展方向,为学生增加知识接触面的同时,促进了教师教学水平的再提升。

在联合教学方面,加强学校、企业、行业协会之间的联动机制,强化课程的管理。培养学生的创新意识,加强企业导师在创新与学生的沟通协调,充分利用行业协会在企业中的创新引领作用,积极服务于学校的教学改革和管理中来,从而更好地加强教学质量服务体系。

五、培养质量

陶瓷艺术设计专业培养质量融会贯通于教学课程和第二课堂的互补互赢项目中,远宏教授作为中国美术家协会陶瓷艺术委员会的委员也是山东艺术学院陶艺系的带头人,积极带领教师团队,从 2011 年至今,已成功组织并举办了“界·尚中国当代陶艺实验作品展”四届,今年第五届,在国内业界影响力较高,也带动陶瓷艺术设计专业在国内高校专业的地位得到较大幅度的提升;2019 年的第十三届全国美展我系 3 名老师 3 名研究生和 1 名本科生入选,1 名教师和 1 名本系继续深造的研究生获得进京展资格,是对陶艺专业培养质量的肯定。教师的科研与艺术实践成果,带动了课堂教学的成果转化,对提升本科生的培养质量有重要的支撑作用。

另外,在陶瓷艺术设计系教师团队的小班制专业辅导下,学生参展获奖成果也印证了陶瓷艺术设计系的系统性、科学性的课程培养模式与培养质量。其中,张彤彤等四位学生作品分别刊登于《中国当代大学生艺术作品年鉴》。

六、毕业生就业创业

经过陶瓷艺术设计系教师教学工作的努力,陶瓷艺术设计专业的学生理论基础和专业知识、实践能力、创新精神、组织协调与管理能力、团队合作意识、综合素质与能力、诚实守信意识等普遍较强。总体情况看,社会对本专业学生评价较高,同时,陶瓷艺术设计专业作为省内唯一陶瓷艺术设计系,也得到了社会各界的肯定。

2019 届陶瓷艺术设计专业毕业生 29 人,就业率 93.1%,其中升学读研 2 人,出国深造 1 人,企事业单位工作 17 人,自主创业 2 人,灵活就业 4 人。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

目前,工艺美术(陶瓷艺术设计专业)的社会需求是分两方面的:学术性与

技术性,学术的纯粹性与艺术化是艺术家的品格基础,这类分支的专业人才会深造高校或出国留学,最终定格在独立艺术特征的艺术师身份上。另一分支技术性的毕业生,就会在各大产区及建立工作室来体现专业性人才的认同特点,这类人才将来是工艺美术大师的专业从业人员,甚至成为家族企业的主干行业。两类走向的人才都需要有专业化和系统性的教育体系来支撑。当下,陶瓷艺术作为当代手工艺术门类,其产业逐步走向更加多元化、集约化。从业人员的年龄结构呈年轻化趋势,集中在陶瓷产区较多,这些都为年轻的陶瓷艺术设计专业毕业生提供了广阔宽泛的就业发展空间。

目前,随着媒体推广陶瓷收藏、国内外展览的热度持续,以及国家政策对于传统文化的重新重视,中国现当代陶艺的发展已经进入快车道,陶艺从其他艺术的夹缝中崛起并作为主要文化艺术身份自立,并带来强势话语权。中国高校中陶瓷艺术设计教育发展与院校专业人才的培养目标、内容、方式有直接关系。第一,在课程设置方面,根据自身发展特点由院系自主对课程进行设置,课程间的系统性、连续性、关联性都是在不断探索中进行,对基础类设计理论、方法逐步规范中。第二,陶瓷艺术设计专业作为交叉学科,要求教师团队应该具有更多样性专业知识结构,能够融合多领域知识和实践经验,打破传统思维模式,进行跨学科研究,这是时代需求。第三,地方陶瓷产区的发展存在状况陶与瓷艺术专业的发展是相辅相成的,社会需求才是检验专业发展合理性的砝码。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

回顾工艺美术(陶瓷艺术设计专业)的发展,工艺美术(陶瓷艺术设计专业)一直在不断调整人才培养方案和教学大纲,目前存在问题:

进一步明确专业发展特色是重点考虑的方面。应对措施:加强对外合作交流及教学互动应加快步伐,尤其国外知名陶艺家及学者请入课堂教学驻场互动,由于陶瓷艺术设计专业的工艺程序复杂特点,需要在来访互动教学频率和课时量上加大力度,为打造学生的艺术视野及解析实践工艺过程提供更加开放的教学平台,为一流专业提供更大艺术实践的课堂空间。

陶瓷艺术设计专业学生的软件设计应用能力有待提升。应对措施:设计软件是设计领域的便捷表达语言,设计软件不仅为陶瓷艺术造型的立体实现提供了快速成型的技术支持,而且也是新生代毕业生面对社会就业专业能力中的一项重要技能。

因此,本专业的人才培养方案中下一步也要进行软件课程的要求,以顺应陶

瓷艺术人才培养时代的趋向。

专业二十三： 艺术设计学

一、培养目标与规格

（一）培养目标

艺术设计学旨在通过系统学习设计专业知识，培养具有艺术设计理论思维能力以及基本理论素养的专业人才。通过学习了解中外设计历史和现状，把握艺术设计的历史演变和发展的基础上，培养学生的理论修养与审美能力，掌握设计方法和原理，具备一定的文献阅读整理和写作能力，能够从事设计教育、研究、编辑等方面的工作；培养学生对文化资源进行吸收和设计应用转化的能力，具备较强设计创意思维能力，能够从事设计策划与管理、设计传播方面的工作；培养学生拥有系统的设计管理、表达能力，具备基本的组织协调能力，能够完成设计管理、营销、评估，设计策划、创意、文案写作等工作。

艺术设计学专业培养既熟悉了解艺术设计的发展历史、现状、专业设计知识及具备、了解未来设计的基本素质，又具有企划、管理、策划、沟通、设计创意、设计策略与创新、设计品牌策略等实践运作能力相结合的创新型、复合型高等技术性专业应用人才，能在相关设计公司、企划、文化创意、传媒、教育、研究和出版等单位从事设计管理、创意策划、评估、咨询、教学、研究、编辑等多方面工作。

（二）培养规格

依据艺术设计学专业特色人才培养目标上述定位，其培养规格具体体现为对学生基本素质、综合素质和专业知识和技能三方面的培养要求。

基本素质要求：

具有坚定的政治方向，初步掌握毛泽东思想和邓小平理论的基本原理，树立正确的世界观、人生观和价值观；

具有良好的文化修养、社会公德意识和职业道德素质；

具有自主创新、终身学习的精神，具有勤奋学习、热爱劳动、艰苦奋斗、遵纪守法、爱岗敬业的精神和适应岗位变更的能力；

具有良好的心理承受能力和社会适应能力，同时身体健康，达到国家规定的大学体育合格标准。

综合素质要求：

具有创新意识，对事物有一定的洞察力和应变能力；

具有较强的文字和语言表达能力及人际沟通能力，有一定的组织协调能力。

具有全局意识和团结协作精神，能与团队成员配合良好，完成设计；

掌握一门外语，熟练运用计算机办公软件。

专业知识技能要求：

了解并掌握中外艺术设计历史、现状及未来发展趋势，掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有进行理论研究的基本素质和能力；

了解艺术设计创新创意方法，具有一定的艺术创造力和设计表现力，适应新时代社会发展需要；

具有基本艺术设计鉴赏能力，能够比较专业的完成单一或简单系统艺术设计作品的评论；

掌握设计创意、策划、管理和传播的基本方法和实践技能，具有系统的文案创意写作、表达和基本的组织、协调能力，能够承担设计过程中的策划和管理工作。

二、培养能力

（一）专业基本情况

艺术设计学作为艺术设计专业的综合性学科，与艺术设计领域多个专业具有交集。2005 年开始艺术设计学专业招生。根据学科发展与广告学专业合并，成立设计策划与管理系。2010 年获得招收全日制艺术硕士研究生资格；同年，获得推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。艺术设计学第一工作室与山东汉祥纺织品公司、烟台文化局、临清市文化局、山东中至合文化传媒、济南华云环艺有限公司、山东乐高文化传播公司等企业达成校企合作，建立学校专业老师和企业导师合作教学模式，参与企业实训项目，培养学生的实际工作能力和创新能力。

（二）在校生规模

经过近 30 年的发展，为社会培养大量毕业生，目前在校生数为 110 人。艺术设计学专业现设设计管理、设计策划 2 个专业方向。

（三）课程体系

主要课程包括专业史论、专业方向、综合设计、专业实践课程的学习和实践。

主干课程具体如下：

专业史论课程：中外设计史、设计概论、设计美学、设计心理学、专业写作、经典文论选读、造物艺术思想、艺术概论、。

专业方向课：设计思维训练、设计审美与评价、设计表现、文化创意产业、设计政策与法规、设计文化、认知与表现、设计调研与策划、设计管理、品牌设计战略、专业设计软件、设计传播实务、设计方法与程序。

综合设计课程：设计表现、传统图案、计算机辅助设计、编辑与设计、民间造型艺术、摄影、彩画、二维构成、素描、水粉、构成基础。

社会实践类课程：专业考察、专业实习、设计市场与管理调研、设计公司专业实习、专业评论。

（四）创新创业教育

除了参加学校定期举办的创新创业教育课程培训之外，设计学专业定期聘请著名企业家、管理人员、创意总监、已经毕业的创业明星校友进行创业讲座和培训。创新创业项目进行指导孵化，定期举办创新创业大赛，帮助创业项目落地。联系校外的企业公司，举行毕业生专场招聘会。开展校园创意市集活动，展览同学们的设计作品同时进行售卖，搭建与社会接触的桥梁，进一步对自己的作品定位。

三、培养条件

（一）教学经费投入

艺术设计学的教学经费充足，并建立了电子资料资料库存储终端，购置了大量设计类图书和设计资料。2016 年与火星时代网校达成合作，加大网络教学投入比例。总体投入逐渐增长。

（二）教学设备

教学资源包括（自有、公共两部分）资料室（图书 5000 册，订阅期刊 30 种）、多媒体电教室、专业办公电脑、教学实践基地（包括点福缘来、山东省博物馆、山东汉祥纺织品公司、烟台文化局、聊城市文化单位）。艺术设计学工作室建设匹配电脑、投影仪、60 英寸液晶显示屏、办公用品、教学资料存储移动硬盘等设备。

（三）教师队伍建设

经过多年发展，艺术设计学专业建立了高素质、高学历、专业化教学队伍。教师队伍包括专业教师和企业导师两部分：设计学专业教师人数 11 名。硕士以上 10 人，博士 4 人，在读博士 2 人。硕士以上比例占全部教师 88%。职称配比层次丰富：教授 2 人、副教授 9 人。专业教师学缘分布广泛：主要来自于中央工艺美院、中国艺术研究院、苏州大学、武汉理工大学、山东大学、中国传媒大学，学缘 88%来自外省知名高校。主要从事设计基础理论及专业课教学。同时，按照学校引进人才的有关规定，创造条件引进高水平、高学历的教师，充实教师队伍，提高学历层次；外聘具有社会知名度的教授、专家和具有社会实践经验的设计人员担任兼职教师，指导专业建设；加强中青年骨干教师和学科带头人的培养。建立教学科研奖励制度，激励教师提高科研水平，逐步形成一支年龄、专业、职称结构合理的师资队伍。

（四）实习基地

结合本专业特点引入教学实训课堂，与山东中至合文化传媒有限公司、福缘来、山东省博物馆、山东汉祥纺织品公司、烟台文化局等设计、文化创意、管理公司联合教学，培养学生的实际工作能力和创新能力的培养学习，建立学校专业老师和企业导师合作教学模式。

本专业部分教学实践基地：

艺术设计系实践基地一览表

实践基地名称	地点	功能
山东汉祥纺织品公司	菏泽、济南	教学实践、实习基地
烟台文化局	烟台市	教学实践、实习基地
临清市文化局	临清市	教学实践、实习基地
山东中至合文化传媒	济南市	教学实践、实习基地
山东乐高文化传播	济南市	教学实践、实习基地
济南华云环艺有限公司	济南市	教学实践、实习基地

（五）现代教学技术应用

在现代教育技术应用方面，从大三开始建立工作室教学模式，教学形式从单一的课堂专业知识讲授到围绕企业项目为综合课题。实践性的课时比例有很大提高；同时，借助网络将慕课引入优秀教学资源，在教学中开展线上课程与线下课程结合的教学模式，通过对教与学的过程和资源的设计、开发、应用，实现教学优化的理论和实践。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

艺术设计学主要是培养设计策划文案和设计管理两方面的人才，2016 年艺术设计学开展工作室模式，以综合课题代替传统的单个课程的教学，不同专业的教师融入工作室综合课题中，丰富学生的知识面，调动学生的积极性。

（二）产学研协同育人

根据学生的能力与校企联合的企业进行对接，将教学中的课堂知识转化为企业效益，围绕着基础知识教学与企业创作实践两方面促进发展。

按照“面向需求，创新机制，强化实践，协同育人”的思路，重视实践性教学环节的落实，引入工作室教学模式之后，以综合课题为核心课程，将实践能力和创新能力作为主要目标，以数字化技术与设计策划文案为主要训练手段和方式，做到产学研协同育人。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

艺术设计学注重高质量专业学习和实践，毕业生就业率达 84%。在已经毕业的近 190 名毕业生中，有近 50 名学生考取研究生，考研率 26.2%，3 名学生考取博士研究生。

（二）就业专业对口率

本专业的对口率较高，经过统计设计学专业就业主要是：专业类的设计公司，主要从事设计管理、策划、营销、设计、文案等专业工作；事业单位包括政府机关、教师、报社等文化部门，从事艺术与设计相关领域工作。

（三）毕业生发展情况

艺术设计学专业毕业生主要从事设计管理、策划、营销、设计、文案等专业工作，各类事业单位包括政府机关、教师、报社等文化部门在已经毕业的近 190 名毕业生中，有近 50 名学生考取研究生，考研率 26.2%，3 名学生考取博士研究生。不少同学毕业后进入学校成为教师，继续将自己所学进行传播。

（四）就业单位满意率

据毕业生就业反馈显示,用人单位反馈良好。在毕业生的就业满意度调查中,调查成功就业半年以上的学生中对目前工作满意度的自我评判,三成同学表示非常满意,六成的毕业生表示满意与比较满意,仅有不到一成的毕业生表示不满意,反映了我校毕业生对当前就业机会、就业环境及岗位的认可度较高。

用人单位对毕业生满意度调查中,本专业毕业生在成功就业半年左右的时间中用人单位对毕业生整体表现的满意度的评价。有三成的用人单位表示非常满意,六成的用人单位表示满意和比较满意,仅有不到一成的用人单位表示不满意,反映了用人单位对我校毕业生的就业情况给与认可和肯定。

（五）社会对专业的评价

艺术设计学的同学文化底蕴较为深厚,根据我们对毕业生的调研,本专业的同学在毕业以后的工作中,大部分能够出色完成自己的本职工作,得到单位同事和领导的认可。而且,同学们积极上进,工作中不断充实自己,拓展自己的知识面,就业路子越走越宽。社会对本专业认可度普遍较高,这是一门具有发展潜力的专业。

（六）学生就读该专业的意愿

我们通过对近几年毕业生的跟踪调查,同时结合市场需求,本专业2018年按照招生计划全部按时到校报到,学生在专业学习渐渐了解专业,而且越来越喜欢自己的专业,不管是考研还是就业和专业的对口率都较高,这充分说明学生对本专业的选择度以及社会对本专业的认可度。

六、毕业生就业创业

（一）创业情况

本专业的就业基本和专业方向对口,学生普遍的就业还是比较理想,也有部分毕业生在工作过程中有些专业方向有所调整,总体就业趋势还是比较满意。有近一成毕业生毕业以后进行自主创业,经营状况良好。

（二）采取的措施

为了提高学生的就业社会竞争力,在本学院参与创业创新环节比重的基础上,本专业积极配合二级学院,鼓励学生参与社会实践项目,帮助学生进行创业尝试。鼓励同学们建立设计工作室,聘请企业导师为他们在校期间进行创业指导和专业支持,在学生还未踏入社会,就给他们创造一个良好的孵化过渡阶段,从

而更好的锻炼他们的项目操作能力和社会竞争力。

（三）典型案例

优秀毕业生实生石蒙蒙考入中国传媒大学继续深造，博士毕业后进入湖南科技大学工作并承担国家社科基金项目，是本专业毕业生中较为优秀的科研人才。

优秀毕业生张鹏、孙凤菊夫妇：2009 级毕业生，自主创业，潍坊昌邑成立西餐厅，经营状况良好。把专业管理、形象策划等知识，运用到西餐厅形象设计中。

优秀毕业生高海波：2011 届毕业生，济南成立文化传媒公司，经营状况良好。经营范围，包括形象策划、策展、设计咨询、广告等业务。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

（一）专业人才社会需求分析

艺术设计学在专业学科建设中属于基础学科，从发展趋势看，艺术设计学主要从事设计类的基础文案和设计理论研究工作。作为应用性学科，其基础理论研究，是设计学科发展的根基，本身具有很强的应用性。特别是在新媒体时代，艺术设计学专长设计创意文案是社会需求的重大缺口。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

设计学专业发展良好，前景广阔。同时，设计学辐射领域广泛，包括设计策划、设计文化创意产业、设计管理、咨询、评估，都是艺术设计学的延伸或涵盖领域。艺术设计学本身发展趋势与国民经济和社会发展趋势密切相关，其发展必然和社会发展同步。因此，艺术设计学科的发展在遵循设计学科发展基本规律，保持学科的基础性研究同时，加强学科发展、人才培养模式方面与社会进行有机连接，强化学生在设计策划、设计管理等符合社会需求方面专业能力的培养，搭建学校教学、理论研究、社会实践三位一体的综合平台，建立相关的校企合作的人才培养模式，增加学生参加社会设计实践的机会，为经济社会服务。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

设计学作为整个设计学科的基础学科。其发展有学科自身局限性。尽管作为应用性学科的基础研究。但它起步较晚，它的学科建设相对薄弱。存在问题主要表现在：

（一）课程群设置之间的内在逻辑关系有待进一步梳理。

(二) 社会实践课程相对较少。

(三) 在教学过程中,由于新校区离传统市区较远,存在着社会企业导师来校上课交通不便、学生赴企业进行项目沟通交流、设计交流、项目运作、以及考察参观困难问题,需要相应的措施来协调。

针对以上情况,一方面提高课程之间的连贯性,同时,加强课程设置的合理性建设。另一方面,加强校企互动、校企联合,加大与校企合作企业教学实践合作力度,积极推动以实践项目促进教学质量提升策略。努力实现学生从课堂到社会应用的有机转换,使“设计行为”到“应用成果”的社会价值转换。

专业二十四：艺术史论

一、培养目标与规格

艺术史论专业下设两个专业方向：艺术批评与编辑方向、文化遗产方向。各方向培养目标和规格如下：

（一）艺术批评与编辑方向

培养目标：坚持“德、智、体、美”全面发展的原则，通过教学使学生掌握各门类艺术史及艺术理论基础知识，着重培养学生的艺术批评实践能力，使学生具备艺术理论研究以及评论、阐释艺术的能力和素养，能够成为在各级文化部门、博物馆、美术馆以及报纸杂志、广播电视、出版机构、文化艺术公司等单位工作的应用型人才。

培养规格：具备扎实的各类艺术史、艺术心理学、美学、艺术社会学、艺术民俗学等相关学科知识，为他们进一步深造成为专门的艺术理论研究人才打下坚实的基础；具备艺术批评、艺术传播、艺术心理治疗、文化编辑出版等方面的能力。

（二）文化遗产方向

培养目标：培养德智体全面发展，具备坚实的艺术理论、文化遗产法律法规知识、文化遗产保护管理理论基础；熟悉文化遗产发展历史过程，具备一定的文化遗产整理、保护、修复、鉴定、评估、转化开发能力，掌握各类文化遗产保护操作的基本技能；适合于文物管理、文化遗产（含物质文化遗产和非物质文化遗产）保护业务及其理论研究等部门从事业务和管理工作的文化遗产应用型专门人才。

培养规格：系统掌握有关本专业的的基本理论和基本知识；具有扎实的理论功底和良好的艺术修养及艺术创造基本能力；具有敏锐的观察发现、整理保护文化遗产的能力；具有较强的科学研究、写作与编辑能力，以及运用各种方式开展文化遗产活动运作的的能力；具备独立完成保护修复一般文物的能力；熟悉国家文物、非物质文化遗产的法律、法规、政策和方针；了解文化遗产理论前沿的研究动态，以及国际和国内文化遗产理论的发展态势；具有较强的工作适应性，能够根据社会主义文化事业发展的需要，胜任政府文化部门、文物管理部门、文化遗产（含物质文化遗产和非物质文化遗产）保护研究部门及其理论研究等部门的相关业务

与管理工 作；掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的本专业科学研究和实际工作能力。

二、培养能力

（一）专业基本情况

2006年，在公共事业管理专业下设置艺术学方向招生，2014年在艺术史论专业下设置艺术批评与编辑方向，2016年改为艺术理论与批评方向，招生至今。艺术批评与编辑方向专业教师先后承担完成省部级科研课题9项、省厅级课题10项、出版专著6部，在CSSCI期刊和核心期刊发表论文近20篇，获得省部级科研奖励2项、省厅级科研奖励6项。

2010年，为适应我国文化遗产保护事业迅速发展的迫切需要，依托设立在艺术管理学院的“山东省非物质文化遗产研究基地”、“山东民俗学会民间艺术研究基地”、“山东艺术学院民间艺术研究所”，在公共事业管理专业下设置文化遗产方向招生，2014年文化遗产方向调整至艺术史论专业招生至今。文化遗产方向教师先后承担完成国家级科研课题3项、省部级科研课题4项、省厅级课题10余项、校级课题3项，出版专著8部，在CSSCI期刊和核心期刊发表论文近20篇，获得省部级科研奖励2项、省厅级科研奖励8项，主办、参加各类展览20多次。

（二）在校生规模

目前，艺术史论专业共有本科在校生285人。其中，艺术批评与编辑方向174人（2016级43人，2017级45人，2018级41人，2019级45人）；文化遗产方向111人（2016级26人，2017级25人，2018级30人，2019级30人）。

（三）课程体系

艺术批评与编辑方向专业课程体系分为通识教育课程、专业必修课、专业限选课、专业选修课、专业实践课等课程模块。其中通识教育课程为全院公共必修、选修课组成，为学生提供良好的通识教育基础；专业必修课是专业核心课程，为学生打下必备的专业素养基础；专业限选课通常由2-3个独立课程模块构成，着眼于学生在相关领域方向的精深培养；专业选修课主要为拓展学生在相邻学科领域的视野，获得更全面的知识；专业实践课目的在于通过实训提高学生的实操能力，为就业创造条件。主要课程包括各类艺术史、美术评论、戏剧评论、电影评论、美学、艺术批评学、艺术心理学、艺术社会学等课程。支撑本方向的核心课

程：艺术批评学、美术评论、戏剧评论、电影评论。本方向的核心课程与相关专业基础课程为每周4课时，既注重学生的专业理论知识的学习，也注重对学生批评写作实践能力的训练与培养。

文化遗产方向专业课程体系分为通识教育课程、专业必修课、专业限选课、专业选修课、专业实践课等课程模块。其中通识教育课程为全院公共必修、选修课组成，为学生提供良好的通识教育基础；专业必修课是专业核心课程，为学生打下必备的专业素养基础；专业限选课通常由2-3个独立课程模块构成，着眼于学生在相关领域方向的精深培养；专业选修课主要为拓展学生在相邻学科领域的视野，获得更全面的知识；专业实践课目的在于通过实训提高学生的实操能力，为就业创造条件。文化遗产方向基本课程设置情况如下：专业核心课程包括文化遗产概论、艺术概论、文物学概论、博物馆学基础、考古学概论、文化人类学、文化遗产法律法规、古代艺术品科技鉴定、文物鉴定基础、美术考古概论、古代神话与民间传说。在专业限选课中设有“艺术学理论”、“文物学专业理论”、“文化遗产方向理论”以及“造型基础”、“文物保护修复操作”、“非物质文化遗产保护实践”三个理论知识体系和三个实践认知体系相结合的教学模块。

（四）创新创业教育

艺术批评与编辑方向注重培养学生的创新创业能力，开设《电影创意》、《艺术心理治疗》、《艺术批评与编辑》等实训课程，通过案例及实际操作更好地培养学生的创新能力。引导学生创办《艺鸣》杂志和“青艺+”微信公众号，发表学生的艺术评论、艺术理论研究、艺术家访谈、文化评论、文学创作、创意策划等作品或论文，为学生提供专业学习实践的平台，也锻炼了学生的报刊和新媒体采编能力，为他们将来走向社会从事相关工作打下扎实的基础。

文化遗产方向尤其注重学生的就业创业指导，在课程学习过程中注重专业课程的社会应用，及时将本专业的发展状况传授于学生；同时注重把新技术、新的创新思想融入到专业课中，使学生能够把教学成果及时转化为实践能力或创新产品。从入学教育开始，就强调学生要注重大学学习、生活的针对性、目的性，从第5、第6学期就注重培养学生在考研、考取公务员事业单位和进入文化遗产、文化管理企事业方面的职业规划，针对每位学生的学术兴趣、职业偏好，为他们提供了课余考研辅导、考研面试模拟、合作企业单位实习、公务员事业单位考试指导等指导意见。鼓励学生结合专业所学知识以及自身特点，利用学校“金种子”工程孵化器等平台自主进行创业，目前文化遗产方向的“博古阁”学生创业工作

室，经营运行情况良好。本年度，全体学生参与了文化与旅游部、教育部举办的4期非物质文化遗产传承人培训班的工作，从传承人的访谈中学习了社会从业经验和传统技艺，主办了2018年非遗培训结业作品汇报展。

三、培养条件

（一）教学经费投入

2018-2019学年日常教学经费投入16万元，主要用于本科教学设施及实验室设施运行维护、讲义试卷制作、社会实践及管理费用等几项的开支。

（二）教学设备

艺术批评与编辑方向拥有三个艺术心理学实验室，艺术心理治疗的仪器与设备较为齐全。包括北辰音乐治疗软件、北辰心理测量软件、北辰心理影视教育系统、心理学实验设计系统、心理健康团体辅导活动系统等。

文化遗产方向目前教学用教室和实验室全部实现了多媒体教学，配有较为先进的投影仪、台式电脑等设备。文化遗产方向建设有非物质文化遗产专题教学实验室、图像资料采编室、文物鉴定评估教学实验室、造型基础训练室、文化遗产保护技术教学实验室、文物修复实验室、文物艺术品镶装实验室等八处实验室，购置了能量色散X荧光光谱仪、红外光谱仪、三维扫描仪、X光探伤机、红外相机、雕刻机等分析测试、影像采集、传统技艺模拟设备。同时还购进、接受捐赠文物鉴定标本和修复教学标本近2万件以满足学生的实践操作，包括陶瓷器、石刻、砖雕、泥面塑、木雕、剪纸、皮影等。

（三）教师队伍建设

学院积极鼓励教师外出访学参加学术活动，创造机会，让每位教师每年至少外出参加一次本专业领域的学术会议和学术活动。本专业方向先后有4位教师获得过教育部门资助，公派到美国伊利诺伊大学、佛罗里达州立大学、澳大利亚格里菲斯大学、英国剑桥大学、北京大学等国内外高校进行访学深造。作为委员参加中国文物保护技术协会文物保护教育委员会。参加“山东省中国现代文学学会第九次代表大会暨五四百年论坛”，被选为山东省现代文学学会理事。在《“群星璀璨”潍坊非遗保护专业人员培训班》做讲座《田野考察与论文写作》。于亮在西安参加“民俗文化记忆与口述史学术研讨会”，提交论文并作报告《曹州绳编》花歌中的儒家教化精神》。举办了由山东省文物考古研究院院长郑同修研究

员主讲的讲座《考古发现与山东古代文明》。为山东力明科技职业学院文博学院文物修复与保护专业的专科生讲授《文物学概论》、《陶瓷器保护修复技术》课程。为山东特殊教育职业学院艺术设计系工艺美术专业（文物修复与保护方向）的听力障碍专科生讲授《文物保护基础》课程。

艺术史论专业现有11位专任教师，其中教授3名，副教授5名；具有博士学位9名；博士后研究经历2人。年龄结构上，50-59岁1人，40-49岁7人，30-39岁3人。在学缘结构上，本专业教师分别毕业于山东大学、云南大学、浙江大学、山东师范大学、山东艺术学院等高校。校内兼课讲师2人；外聘教师2人，均为有丰富文化遗产从业经验的专业人员。

（四）实习基地

校外实践基地有：山东世博文化传播有限公司中国文化创意产业网、山东省古建筑保护研究院、济南市长清区博物馆、山东省人文艺术研究院、山东灵岩文化遗产保护有限公司等。其中2018-2019学年新增基地2家，目前本专业学生在实践基地实习的人数共30多人。另外，正在与山东多地市的文化局、文化机构筹备、陆续开展实习基地签约工作。

学生能够利用这些实习基地开展教学实习活动，尤其是与山东省文物考古研究院、山东省古建筑保护研究院、山东大学、郑州大学、山东省人文艺术研究院、山东灵岩文化遗产保护有限公司、山东省乡土文化遗产保护工程有限公司、山东履道文物保护工程有限公司、长清区博物馆等文化遗产科研机构建立教学科研合作关系，2018-2019学年，仅文化遗产方向就在以上机构开展教学实习活动达70多次，开展合作项目有山东省文物考古研究院藏陶瓷器修复绘图、章丘城子崖遗址发掘、东阿邓庙汉画像石墓保护修复方案设计、滕州微山湖旅游度假区汉墓发掘、滕州于庄遗址发掘、安徽寿县遗址发掘、章丘区圣井街道张乙郎村大圣寺壁画保护修复、平阴云翠山南天观壁画揭取回帖、聊城孔繁森同志纪念馆馆藏孔繁森遗物病害调查、潍坊高密大牟家镇小牟家村关帝庙病害调查等工作。

（五）现代教学技术应用

目前两个方向所有课程都已实现多媒体教学，多个教室新近配置了交互显示屏，教学效果有了进一步提升。2016年文化遗产实验室获得“山东省传统工艺重点实验室”称号。2017年被山东省文化厅、教育厅评为“山东省非物质文化遗产传承人群研修研习培训基地”。2018年7月，文化遗产实验室被山东省文化厅授

予“山东省文化遗产科技保护与利用重点实验室”。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

艺术批评与编辑方向实行理论课、实践课、校内外专业实践相结合的教学方式。在学生进校的第一年时间里以通识课和专业基础理论课程为主，入校后的第二学年开始，学生进入专业理论和实践课程的学习，并利用院内自编刊物与微信公众号的形式，结合课堂教学内容为学生提供专业实践机会，第四学年以校外专业实践、实习、考研、找工作为主，学生在准备考研、考公务员事业单位过程中完成专业实践和专业实习学分，并完成毕业论文。

文化遗产方向实行理论课、实践课、校外专业实践相结合的教学方式。在学生进校的第一年时间里以理论课程为主，向学生讲解从事文化遗产、非物质文化遗产技艺以及文物保护的基本理论知识，与此同时适当穿插部分社会实践。入校后的第二学年开始，学生在学习理论课的同时，大规模在实验室内学习文物修复、测绘、摄影、传统技艺传承等实践课程，时间为两年。从第三学年开始，利用实习基地、兄弟院校的合作项目，本专业选派学生直接跟随专业教师、实习基地技术人员从事文物修复、考古发掘、绘图测绘等工作，在非遗传人开办的工作室、公司学习传统技艺、传承信息整理等工作。第七、八学期以专业实践、实习、考研、找工作为主，学生准备考研、考公务员事业单位过程中完成专业实践和专业实习学分，并完成毕业论文。

（二）产学研协同育人

艺术史论专业在注重理论素养培养的同时，还积极开展产学研协同育人。学生除了在以上教学实践基地进行实习外，艺术史论学生大部分参与了文化与旅游部、教育部举办的非物质文化遗产传承人培训班的工作，进行了传承人的访谈、资料整理、视频音频采集制作和报道文稿撰写。文化遗产方向学生还先后参与了山东省文物考古研究所出土青铜器、陶瓷器的保护修复工作；山东省文物总店藏瓷器的全国第一次可移动文物普查工作；济南市长清区孝堂山管理所收藏石刻佛像的保护修复工作；济南市长清区博物馆馆藏汉画像石拓印；山东省文物工程公司的单县百寿坊、百狮坊修缮工程；山东省乡土文化遗产保护工程有限公司的章丘区圣井街道大圣寺壁画病害调查与保护修复工程；济南齐鲁园林古建筑工程公司的平阴云翠山南天观蓬莱阁修缮工程；济南非物质文化遗产博览园的非遗产品

销售、游客管理工作；山东省人文艺术研究院陶瓷器的拍卖展览、保护修复工作；并通过调查整理资料，撰写、拍摄申报文本和专题片，成功完成了“尚氏铜艺”申报山东省第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录的申报工作。

鼓励本科生参加专业教师的科研项目。其中包括教育部社科规划项目、山东省社科规划项目、山东省高等学校人文社科项目、山东省文物局重点科研项目、山东省文化厅文化艺术重点课题、山东艺术学院校级重点科研项目以及山东省人文艺术研究院、山东省文物工程公司的横向科研项目。

五、培养质量

2018届毕业生艺术批评与编辑方向就业率为77.77%；文化遗产方向就业率为86.96%。其中，艺术批评与编辑毕业生共有36人，毕业生中有8人考研升学，考研率为22.22%，上研学校有山东大学、墨尔本大学（澳大利亚）、山东艺术学院等；文化遗产方向毕业生共有23人，就业20人，毕业生中8人考研，整体考研率34.78%，上研学校有云南大学、西北大学、安徽大学、首都师范大学、郑州大学。

本专业就业专业对口率较高，因文化事业管理所具有的宽泛性，在相关企事业单位、政府机关、个人创业等就业方面都能够学以致用，从事相关文化遗产管理服务、文化艺术经营与管理、文化创意策划和营销推广等工作。目前就业主要集中在高等院校文化遗产类专业研究生、文化教育类企事业单位等领域。

经随访，近3年用人单位对本专业学生整体满意度比较高，就业单位满意率均为100%。用人单位认为毕业生工作态度好，理论基础和专业知识、实践能力、创新精神、组织协调与管理能力、团队合作意识、综合素质与能力、诚实守信意识等普遍较强。总体情况看，用人单位对本专业毕业生评价较高，多数用人单位认为毕业生能够胜任自己的工作。

虽未做过广泛问卷调研，但艺术史论专业近年来学生录取率、报到率均为100%，可以反映出学生就读该专业意愿比较强烈。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

随着经济社会发展，全民文化艺术需求的不断增长，在传统文化传承、国家鼓励文化创新等政策影响下，社会对传统技艺传承、文化遗产保护、文物修复技术的人才需求不断加大。目前整体就业质量较高，平台广阔，专业性较强。

（二）典型案例

2014届本科毕业生栾开印考取四川大学艺术学理论专业硕士研究生，2017年硕士毕业后进入江苏省文化艺术研究院工作；2014届本科毕业生王婷毕业后考取山东艺术学院艺术学理论专业艺术教育方向硕士研究生，2017年硕士毕业后先是自主创业，从事网络文学创作与动漫改编工作，后又考入中国邮政集团公司青岛市分公司做文秘工作；2015届本科毕业生刘运果、黄睿毕业后考取山东艺术学院艺术学理论专业传媒产业管理方向硕士研究生，2018年硕士毕业后分别考入国家艺术基金评审办公室、雅昌艺术品拍卖公司工作；2015届本科毕业生孙竹青毕业后考取山东艺术学院艺术学理论专业艺术心理治疗方向研究生，2018年硕士毕业后进入青岛戏剧治疗机构工作；2015届本科毕业生徐媛媛毕业后考取艺术学理论专业艺术教育方向硕士研究生，2018年硕士毕业后进入“一点资讯”网做审核编辑工作；2015届本科毕业生李志伟、徐颖毕业后考取山东艺术学院艺术学理论专业艺术美学方向硕士研究生，2018年毕业后分别进入新泰市西张庄镇政府和济南翰廷广告传媒有限公司工作；2016届本科毕业生唐小芳考入山东艺术学院艺术学理论专业传媒产业管理方向硕士研究生，2019年硕士毕业后进入山东华宇工学院做辅导员工作。2016届本科毕业生陈颖卓毕业后考取山东艺术学院艺术学理论专业艺术美学方向研究生，2019年毕业后进入济南华联商厦工会工作。

2014届毕业生王爱民，于2014年依托学校“金种子”创业孵化基地，成立“博古阁”工作室，开启创业之路，经山东艺术学院第一届青春创业大赛，于2015年3月30日正式注册，成为一个合法经营的工作室。工作室以中国文化遗产资源为依托，结合所学文化遗产方向知识，从事传统拓片拓制、书画装裱修复、陶瓷锔接修复、文物摄影、传统壁画制作、非物质文化遗产申报等项目，挖掘文化遗产资源，提取可利用元素进行文化再创造，设计并制作与文化遗产相关的文化创意产品。该工作室参与了肥城“尚氏锔艺”的省级非遗代表性项目名录申报并取得成功，负责非物质文化遗产传承人培训班的部分课程讲授和后勤管理工作，受到传承人的普遍好评。

2014届毕业生刘欣毕业后考取山东大学文物与博物馆专业硕士研究生，2017年研究生毕业后在教育结构从事考研专业辅导工作，积累了初步的工作经验，于2018年9月作为专业技术人才引进到安徽省凤阳县工作，主管凤阳县博物馆和明中都考古遗址公园的具体业务。

2015届毕业生王克瑞毕业后考取首都师范大学文物与博物馆专业硕士研究

生，2018年研究生毕业后进入故宫博物院技术部工作。2015届毕业生闫飞毕业后考取四川大学文物与博物馆专业硕士研究生，2017年研究生毕业后进入中国邮政博物馆工作。

七、专业发展趋势及建议

社会中的文化艺术机构与企业对艺术批评人才有较大需求，艺术学学科的发展也需要高端的艺术理论研究人才，因此，艺术批评与编辑方向既要满足当下社会需求，培养有艺术鉴赏与评判能力的批评人才，也要培养部分毕业生在通过研究生学习后，进入高等院校、职业学院、艺术科研院所等单位从事教学科研工作。

建议：

（一）艺术批评与编辑方向学生在招生与培养上要“求精”，保证质量，而不是“求多”，以更好地适应社会对本专业人才的需求。

（二）文化遗产方向专业在学校学科专业发展中，能够对其它技能实践类专业形成有效的补充，培养的学生具有理论素养高、综合能力强、文化知识全面的特点，在以后施行双学位授予制中，对全校由应用型人才培养走向复合型人才培养有重要意义。

（三）目前文化遗产事业单位与企业对文化遗产保护、管理、传承人才有较大需求，尽管文化遗产方向属于刚刚开设的新专业方向，但是近两年的毕业生数量难以满足文化遗产企业的需求，比如山东灵岩文化遗产保护有限公司、济南华强文化旅游发展有限公司的“中国非物质文化遗产博览园”，2019年在本专业招聘无毕业生应聘，出现了有意愿的毕业生连续紧缺的局面。本专业的发展一方面要为社会培养实践能力强的应用型人才，另一方面也需要培养文化遗产保护理论研究型人才。目前这两个方面稳步发展，培养的学生社会反响普遍较好。

（四）建议本专业学生在招生与培养上要“求精”，保证质量，以更好地适应社会对本专业人才的需求。并在以下方面多做努力：

- （1）继续完善专业课程体系，提高专业教学质量；
- （2）发挥专业综合优势，加强专业特色建设；
- （3）加强专业实践教学，提升实践操作能力；
- （4）紧扣学生就业发展，深化考研课程教学。

八、存在的问题及整改措施

（一）艺术史论专业于2015年、2016年、2017年、2019级先后重新修订人才

培养方案，调整人才培养思路，增加了核心课程与重要专业基础课程的课时量。该方案是否能达到人才培养的预期目的和效果，还有待于实践的检验，要在未来几年的教学实践中争取做到及时发现问题并解决问题。

（二）实验室建设有待进一步整合及加强、实践标本总量有待增加。整改措施：多渠道筹集资金完善实验室建设，协助学校做好试验场所整合共享工作。

（三）由于文化遗产仍然只是作为一个专业方向招生，2015年，“文化遗产”专业已经列入教育部本科专业目录，因此，未来几年争取文化遗产作为独立专业招生需要进行规划实施。

专业二十五：文化产业管理

一、培养目标与规格

培养德、智、体全面发展的，掌握经济学、管理学及文化艺术等基本理论与方法，具有宽阔的文化视野和现代经营理念，熟悉文化法规及政策，具备较强规划、决策、组织以及沟通表达能力，具备较强文化产业经营管理能力的人才。

本专业学生要具备从事文化产业经营管理的深厚的理论素养和全面而扎实的知识结构，包括经济学、管理学、文化法学和文化艺术等方面的系统理论和知识，具有现代化的经营理念和相应的经营管理能力，熟悉文化产业各行业的现状，掌握文化市场的运行规律，具备文化产业经营管理的基本素质和能力。

二、培养能力

（一）专业基本情况

1992年，山东艺术学院在全国率先设置文化艺术事业管理专业，在积累了一定文化艺术管理人才培养经验和成果的基础上，于2003年试办文化产业管理专业方向。经过2年的建设，2005年经教育部批准，山东艺术学院成为全国第一批设置文化产业管理专业的单位。经过十多年的建设，文化产业管理专业目前已经成为在全国有重要影响力的专业。该专业已毕业学生400余人，就业情况良好。“十一·五”期间，文化产业获批山东省文化艺术科学重点学科；其核心课程管理学被评为山东省级精品课程；2010年，以文化产业管理专业为核心团队的“山东省文化创意产业与管理研究基地”被评为山东省高等学校人文社会科学研究基地；2011年，文化产业管理专业教学团队被评为山东省级教学团队；2013年，文化产业管理专业被评为山东省应用型人才培养特色名校重点建设专业。该专业拥有省级教学名师1名，山东省高等学校重点学科首席专家1人。目前，师资力量雄厚，高级职称教师占60%，博士学位教师占90%，博士后经历、海内外访学经历者占30%。

（二）在校生规模

截止目前，文化产业管理专业在校生 239 人，其中，2016 级 73 人、2017 级 65 人、2018 级 62 人、2019 级 39 人。

（三）课程体系

经过多年的教学实践，结合调研及产业经营的经验，文化产业管理专业的学生，从社会适用性来讲，应该具备四方面的能力，分别是基本职业能力，包括创意、策划、写作、计算机等能力；沟通协调能力；对文化产品特性及生产规律把握的能力；经营管理能力。

因而课程体系由相对应的几个板块组成，每一个板块的课程又分为不同层次，自成体系。

1、培养基本职业能力的课程：基础写作、普通话与仪态训练、创造思维、电子编辑艺术、文献检索与论文写作、文化创意策划等。

2、文化艺术类课程：音乐、美术、戏剧、电影、电视、新媒体、中国文化史、世界文化史、文化资源学等课程。

3、经济、管理、金融类课程：经济类课程包括经济学原理、文化经济学等；管理类课程包括管理学原理、文化企业经营管理、市场营销管理、项目管理、行业运营等；金融类课程包括金融学基础、财务管理、投资学等。

4、文化法律类课程：中外文化法律法规、公司法、知识产权法等。

5、新媒体经营课程：移动互联网运营与编辑、电子艺术采集编辑、自媒体运营、电子商务运作、数码音像处理技术、互联网内容创业等。

（四）创新创业教育

根据我国经济社会转型发展的特点，努力探索文化产业管理专业教育教学模式的改革，由原来的管理教育为主导的教育模式，转变为以创新创业教育为核心的培养模式。围绕创新创业人才应具备的知识结构来构建课程体系。

1、聘请业内精英做创业导师。聘请青岛演艺集团总经理宋百川、山东老转村集团总经理牛虎兵、青岛佳诺商务有限公司董事长郭维佳、山东环渤海艺术大数据科技有限公司总经理耿雷、山东世博华创动漫传媒有限公司董事长王振华为创业导师。

2、加强实践教学，将实践课程体系化。

（1）专业实训。文化商业模式开发实训、文化产品（项目）创意策划实训、文化投融资实训、文化资源开发实训、文化产业会计实务实训；

（2）教学实习。通过在艺数中国平台、青岛演艺集团、青岛佳诺商务有限公司等文化企业与文化市场等实习基地顶岗实习，培养洞察文化前沿的灵敏嗅

觉,系统掌握文化艺术管理的基本程序和方法、文化产品生产和销售等环节的技术管理等流程,具备初步的职业能力; (3) 毕业实习。通过学生到实习单位进行工作实践实习,将用人单位的需要与毕业生的学业相结合,借此加深学生对所学专业 and 就业市场的理解和认识,对自身素质和能力进行全面审视和准确定位,为今后的就业和发展奠定基础。

三、培养条件

(一) 基本条件

学院拥有教学行政用房面积 2617 m²,其中教学科研及辅助用房面积2380 m²,行政办公用房面积237m²,生均教学行政用房面积为3.6m²。拥有文化产业管理实验室。学院建设有图书资料室,拥有教学辅助用书9000余册。学院建设有文化创意产业管理与研究基地、文化传承与创意策划教学实验中心、山东省传统工艺重点实验室、山东省非物质文化遗产传承人群培训基地、山东省非物质文化遗产研究基地。学院也是中国艺术学理论学会艺术管理专业委员会、中国文化产业管理专业委员会理事单位。另外,学院还有各类层次的学术论坛。学院充分利用各类平台,鼓励学生积极参与相关学术活动并获得佳绩。

(二) 实习基地

与济南市委宣传部、山东环渤海艺术大数据科技有限公司、青岛演艺集团、青岛佳诺商务有限公司、青岛市创意100产业园、聊城金正动画有限公司进行产教融合战略合作,并签订了合作协议。在青岛演艺集团、青岛佳诺商务有限公司、青州九州美术馆建立实习基地,并开展切实合作。大三、大四学生已先后在上述基地实习,收到良好效果。

四、培养机制与特色

(一) 鼓励与文化艺术企业深度合作。

与山东环渤海艺术大数据科技有限公司进行深度合作,共同打造其线上艺术共享平台“艺数中国”。“艺数中国”于2017年7月立项,由山东环渤海艺术大数据科技有限公司开发建设,是山东省政府确定的新旧动能转换重点文化项目,其利用大数据和AI技术,整合艺术资讯、数据库、艺术家资源、藏家资源等,实现智能化分析并定向推送艺术数据,促进线上线下交易,打造艺术产业的新业态、新模式。合作领域。本专业群与“艺数中国”的合作项目包括:(1)平台合作:

从协议签订之日起,艺数中国平台资源及其合作单位资源面向学院师生免费开放,其中艺数中国将免费帮助学院单位市场成熟艺术家建立全面的艺术大数据库(涵盖艺术家个人资料,作品资料,个人编年史,活动记录等)并配专属私人客服维护,终身有效。艺数中国免费开放平台资源给学院学生,单位学生可免费在艺数中国平台创建创客空间,并享有艺数中国平台所有开放资源。(2)内容合作:学院在艺数中国平台进行课堂直播,具体直播的课堂内容、导师选择由双方共同协商,相关直播设备可由艺数中国安装设立,直播收益打赏,双方另拟合同确定。(3)大数据合作:双方共同推进学院校园艺术大数据可视化。学院配合艺数中国让老师学生主动注册并使用“艺数中国”,由艺数中国平台负责整合整理相关数据。同时艺数中国免费向学院提供相关的行业艺术大数据报告。(4)活动奖励:艺数中国平台每年举办创客大赛等针对年轻艺术群体的活动,学院单位学生可免费报名参加,所有获奖者均可获得奖金或免费参加线下展览巡展的机会,并获得艺数中国平台媒体资源的集中宣传。(5)校企战略合作:学院单位市场成熟艺术家经协商,在不影响其其他合作前提下优先成为艺数中国艺术顾问和活动评委。学院单位优先推介其师生安装艺数中国APP艺数中国。甲乙双方各确定1-2名联络员负责“战略合作项目”建设工作,保证各项工作的顺利进行,同时负责对艺术大数据展示体验平台的建设和维护。

(二) 创新教学管理模式

实行完全学分制和弹性学制,学生在4至6年完成本科学业,中间可以休学进行创业。在现有基础上增加选修课比例,打通课程群各专业课程的互选,设置模块化选修课程群,使学生根据自己的特长和意愿,建立知识结构和将来的职业规划。

(三) 扩大选修课学分所占比重,以模块化课程群形式推荐学生选修,拓展学生能力。

演艺业课程群:音乐素养、演艺项目管理、剧院管理、表演剧目制作、艺术项目管理、艺术创意与文案写作。

艺术品经营课程群1(书画艺术):造型基础、艺术品拍卖与投资、艺术品经纪人、艺术项目管理、艺术创意与文案写作、艺术品经营与管理、中外美术史、艺术品鉴赏。

艺术品经营课程群2(文物杂项)文化遗产概论、中国文化遗产通览、外国

文化遗产通览、文物鉴定基础、古代艺术品科技鉴定中外工艺美术史、中国古代书体流变、非物质文化遗产概论。

新媒体经营：移动互联网运营与编辑、电子艺术采集编辑、自媒体运营、电子商务运作、数码音像处理技术、互联网内容创业。

五、培养质量

文化产业管理专业2019届毕业生总人数为47人，5人升学，35人灵活就业，总就业人数为40人，总体毕业生就业率为85%；除去备考相关考试情况，就业对口及较对口人数为32人，就业专业对口率为60.38%。经过相关毕业生就业调研，以及社会调查问卷的统计，用人单位对我院学生整体满意度比较高，具体情况为：满意的占82.7%，较满意的占17.3%；用人单位今后对我院毕业生的需求程度较大，比例高达92.6%。

毕业生工作单位性质，以非国有企业和事业单位为主，共占72%；其次是国有企业，占10%。

用人单位认为我院毕业生：工作态度好，所占比例达85.2%；理论基础和专业知识较强，所占比例达88.4%；实践能力较强，达95.8%；创新精神较强，达87.3%；组织协调与管理能力较强，高达94.1%；团队合作意识强，占87.2%；综合素质与能力较强，占93.6%；诚实守信意识强，达83.7%。总体情况看，用人单位对我院毕业生评价较高。用人单位认为我院毕业生能够胜任自己的工作情况反馈：72.7%的用人单位认为我院毕业生能完全胜任。被调查的用人单位均表示今后愿意继续招聘我院毕业生。

用人单位认为我院毕业生在能力素质培养方面需加强的环节，主要是组织管理能力、心理素质和团队协作，分别占78.9%、73.7%、66.4%。用人单位认为我院在学生的所学知识与技能培养方面需要加强的环节，按照比例高低顺序排列如下：实践能力占92.6%，专业拓展面占74.5%，创新能力占73.6%。

学生就读该专业的意愿强烈，对学院提供的相关就业实习岗位和用人单位表示满意，认为能够在自己的就业岗位发挥自己的专业所学，进而更好地促进工作进展。

六、毕业生就业创业

为适应文化产业领域的不断发展，使人才培养具有较强的社会适用度，同时奠定充足的人才发展基础，我院在学生发展方面主要推出了大学生创新创业中心

建设和学生研究训练计划两项措施。一方面以学校大学生创新创业中心为基础，建立学院大学生创新创业分中心，鼓励学生积极从事与社会需求相关的项目创新与自主创业活动，采取开放灵活的人才培养模式，制定科学合理的管理评价机制。充分体现高等教育服务与引领社会、文化传承与创新的功能。目前已有一所我院学生创立的文化实体入住学校金种子孵化基地，前期运行效果良好。其次依托现有良好的实践教学基础条件，发挥专业教师的专业专长，结合广泛的毕业校友资源以及社会行业需求，积极推进教师“工作室制”建设，对学生实施符合社会需求的研究训练计划。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

文化产业管理专业自20世纪20年代初步形成到50年代在发达国家成为国民经济的一个部门，上世纪90年代以来，特别是在数字技术的推动下，发达国家信息与文化产业已经成为最具优势的支柱产业，并合流成为内容产业。这标志着发达国家已经完成了新一轮产业结构的调整，再一次抢占了国际性产业升级的制高点。

新中国成立后，我国实行计划经济，文化领域高度意识形态化，随着改革开放和社会主义市场经济的实行，既有的文化管理体制不能适应发展的形势，因此在党中央的统一部署下，从2003年开始，我国进行了稳妥的、有步骤的、全面的文化体制改革。中国共产党第十七届六中全会至2020年“文化产业成为国民经济支柱性产业”（支柱产业在国民经济中占有较大比例，在整个GDP中占到7%以上才有可能成为支柱产业，对经济发展具有重要战略作用），“高素质文化人才队伍发展壮大，文化繁荣发展的人才保障更加有力。”文化体制改革经过试点、以点带面、全面推开，至2012年底的党的十八大之前，按照重塑文化市场主体的目标，以转企改制为中心环节，加强资源整合，全面完成国有经营性文化单位转企改制任务。文化体制改革和文化产业的大力发展，使得文化产业市场主体大量涌现和大批文化产业集群形成，因此，急需一大批文化产业管理专业人才。

同时，伴随着工业化的即将完成，服务业将成为经济发展的主导产业，特别是移动互联网的发展，使得以互联网内容为核心的互联网信息服务业异军突起，带动文化产业的发展，新型文化产业的发展，使文化产业人才供给不足的状况加剧。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

以前的教学目的是如何培养大型文化组织中的文化产业经营管理人才，在办

学理念和方式上理论为主导的教育模式，因此对实践教学环节重视不够，忽视理论知识向创业创新能力的转换环节。

在经济转型发展的新语境中，教学的主要目标要转向如何培养文化产业的创业人才。基于此，要研究创业人才应具备什么样的知识结构，构建什么样的课程体系，更重要的是如何将学生学的理论知识转换为实际的创业创新的能力。

重新调整教学计划、培养方案和课程设置。以往的培养方案目的性含糊，课程设置较混乱，课程体量整齐划一，体现不出基础理论课、专业课和选修课的轻重缓急和层次；理论知识向实际能力转换的环节还没有真正落地。这次教学改革，精减基础课程，减少繁杂的史论课程，增加专业基础课的课时，加强学生自主学习和学习能力的培养，并夯实学生的专业基础知识和理论，为创业创新能力的培养打好基础。同时加强教学实践环节，选择创新创业能力强的企业，特别是中小企业，建立教学实践基地，由专业教师带队，在教学基地实习；师生共同参与教学基地的经营项目的运作，在共同的实践中，在与实习单位和实际经营操作中，完成理论知识向创新创业能力的转换。

目前文化产业专业管理教师数量不足，年龄结构、职称结构不甚合理，正在学校统筹下，加大力度引进高质量师资。

专业二十六：舞蹈表演

一、培养目标与规格

本专业旨在培养德、智、体全面发展，系统掌握舞蹈表演的基本理论知识，具备较强的舞蹈表演专业技能和基本素质，能够在艺术团体、艺术院校、普通类学校、电视台、艺术（文化）馆站、青少年宫等企事业单位从事舞蹈表演、教学等工作的高素质应用型专业人才。

二、培养能力

（一）专业基本情况

山东艺术学院舞蹈学院舞蹈学科（舞蹈表演专业）发展的源头可追溯到 1960 年山东艺术专科学校音乐专业舞蹈班的建立，之后又经历了山东戏曲学校、“五·七”艺术学校、山东艺术学校以及山东艺术学院师范系舞蹈大专班、成教学院舞蹈大专班和音乐学院舞蹈大专班的后续发展，最终于 2001 年 12 月成立山东艺术学院舞蹈系，2006 年正式更名为山东艺术学院舞蹈学院。建院十余年以来，全院师生共同努力，秉承“德育人、艺塑人、根植齐鲁、务实求新”的现代教育理念，一切以学生为本，扎实做好本科教学工作，也促使舞蹈表演专业快速、健康、稳定的发展。

（二）在校生规模

自 2002 年招收第一届舞蹈表演本科生以来，舞蹈表演专业队伍不断壮大。目前，舞蹈表演专业在校生共计 387 人，其中男生 156 人，女生 231 人。

（三）课程体系

舞蹈表演专业的课程体系设计中的专业课程主要分为：专业基础课、专业核心课、专业拓展课三种类型。2017 级、2018 级、2019 级执行 17 版的学分制培养方案，2016 级执行 12 版的教学培养方案。其中专业基础课包括一史一论（中国舞蹈史、舞蹈艺术概论）、基训（芭蕾基训、古典舞基训、现代舞基训）和其他基本技能类课程（舞蹈技术、教学剧目、舞蹈编导）。17 版舞蹈表演的专业核心课程主要将专业方向和专业特点做了彰显。中国舞方向偏重中国古典舞身韵和汉唐、敦煌古典舞，山东民间舞方向更着重于学习山东民间舞和中国民间舞。

舞蹈表演专业(中国舞方向)课程设置一览表

年级	大一				大二				大三			
学期	第一学期		第二学期		第三学期		第四学期		第五学期		第六学期	
课程性质	必修	限选	必修	限选	必修	限选	必修	限选	必修	限选	必修	限选
课程名称	中古史 2节	民间舞 4节	民间舞 4节	身韵 4节	舞艺概 2节		教学剧目 2节	民间舞 4节	古典基训 6节	民间舞 4节	古典基训 6节	剧目排练 4节
课程名称	艺术概论 2节	身韵 4节	教学剧目 2节	舞蹈技术 4节	民间舞 4节		古典基训 6节			剧目 4节		舞蹈写作 2节
课程名称	教学剧目 2节	舞蹈技术 4节	芭蕾基训 6节	外舞史 2节	教学剧目 2节							
课程名称	芭蕾基训 6节				古典基训 6节							
备注							专业实践周				专业实践周	

舞蹈表演专业(山东民间舞方向)课程设置一览表

年级	大一				大二				大三			
学期	第一学期		第二学期		第三学期		第四学期		第五学期		第六学期	
课程性质	必修	限选	必修	限选	必修	限选	必修	限选	必修	限选	必修	限选
课程名称	中古史 2节	民间舞 4节	民间舞 4节	身韵 4节	舞艺概 2节	现代舞 4节	教学剧目 2节	民间舞 4节	古典基训 4节	民间舞 4节	古典基训 4节	剧目排练 4节
课程名称	艺术概论 2节	身韵 4节	教学剧目 2节	舞蹈技术 4节	民间舞 4节	舞蹈技术 4节	古典基训 4节	现代舞基训 4节	山东民间舞 4节	剧目排练 4节	山东民间舞 4节	
课程名称	教学剧目 2节	舞蹈技术 4节	芭蕾基训 6节		山东民间舞 4节		山东民间舞 4节	山东民间舞史 2节	采风调查法 4*9周	山东舞蹈概论 2节		

课程名称	芭蕾基训 6 节				古典基训 4 节				田野采风 18*2 周		
备注					教学剧目 2 节		专业实践周				专业实践周

较之以往教学计划，2017 年新版修订的教学计划对于专业方向的区分更为明确，在课程安排上有所偏重，虽然中国舞和山东民间舞蹈方向不同，但在专业课程模块设计上存在着内在联系，在实现教学资源共享的情况下，以舞蹈表演培养目标为准，在课时设计上也有明显的区别。

（四）创新创业教育

学院将秉承“面向社会，适应市场，发扬优势，办出特色”的专业建设思路，以特色发展为核心，以国际引领为目标，坚持不懈地深化教育改革，不断提高教育质量，培养出高质量的舞蹈人才。在课程设置和建设上，舞蹈学院依照公共基础课、专业基础课、专业课和实践课四类课程构建课程平台。努力做到夯实公共和专业基础课，拓展和突出专业课，强化艺术实践课。目前舞蹈学院有公共基础课 7 门（思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学语文、大学英语等），表演专业基础课 4 门，其中包括“一史一论”、“舞蹈基础训练”及其他基本技能类课程。17 版的专业核心课程主要将专业方向和专业特点做了彰显。中国舞方向偏重中国古典舞身韵和汉唐、敦煌古典舞，山东民间舞方向更着重于学习山东民间舞和中国民间舞，并对其开设专业理论课程（山东民间舞蹈发展史、山东民间舞蹈概论）。专业选修课四十余门，课程内容和课时比例科学合理，课程体系进一步优化。舞蹈学院大胆实行学分制改革，学生上课打破年级限制，实行选课制。学生从入学之初，就根据自身的条件和个人理想，合理选择所学课程，这样不仅充分调动了教师的教学积极性和主动性，而且也为学生提供了广阔的学习空间和发展空间，有利于人才的成长，使优秀人才能够脱颖而出。

舞蹈是一门身体力行的艺术，身体的开发和感受对于舞蹈表演专业学生的学习和思考奠定了坚实的感性基础。为了适应目前人才市场的需求，培养一专多能、具有创新意识的舞蹈人才，舞蹈学院针对舞蹈表演专业开设了《舞蹈传播学》、

《舞蹈影像创作》等最新交叉学科的任选课，学生可以根据自身需求进行选修，在课堂上与舞蹈学专业，以及传媒学院的同学进行分工合作，不仅发挥了本专业学生的专业优势和能动性，而且充分锻炼的学生的团队合作意识和工作能力。最后课程的考核也打破了传统技能考试的模式，采取个性化的“舞蹈创意影像展”和“舞蹈创意摄影展”的形式来展现，并充分与受众互动，学生的学习成果以及教学成果的体现不仅得到了丰富的反馈，更有利于在下一步教学进行调整和改进，学生在教师的带领下进行自主的创作，更能发挥个体的创造力，收获了较好的教学成果。目前我院所实施执行的人才培养方案和课程设置不仅符合舞蹈艺术的特殊性，强调了身体开发与感受对于舞蹈技能研究的重要性，并且为培养具备综合素质和创作能力的舞蹈人才提供了保障。

舞蹈学院近年来通过教学检验方式的不断创新，也推出了“专业实践周”、“武功大比拼”和“山艺舞者微信公众号”等平台，为舞蹈专业学生提供了专业实践成果展示的机会。在此过程中涌现了很多好的作品和创意，涌现出了大批有学生创作的舞蹈作品。

我院通过举办各类讲座为舞蹈专业学生的创新创业教育进行了引导，舞蹈学院自 2012 年以来连续举办的“青年论坛”，成为了加强学风建设、促进学术交流的品牌活动。在第三届青年论坛活动中，舞蹈学院邀请了北京舞蹈学院的田露教授做了关于《生活中的艺术，艺术中的生活》的主题讲座。田露教授用生动诙谐的语言阐释了“艺术来源于生活，却又高于生活”的艺术创作规律，通过现场的提问环节为舞蹈编导专业的学生扫清了很多舞蹈创作中的不解和困惑。2017 年 4 月参与中国艺术研究院舞蹈研究所主办的“全国普通综合类高校专业教学成果研讨会”；同年 7 月院内教师参加第三届全国区域少数民族舞蹈课程展示暨课程建设研讨会。2017 年 9 月，有幸邀请到美国陶森大学的两位教授进行现代舞与编导课程得交流；我校两位老师的论文参选北京师范大学舞蹈系主办的“国际创意舞蹈学术研讨暨高校展演”；同年 10 月我院部分教师参与“园丁杯”全国舞蹈教师教学展示与研讨。在学术交流中，不断拓展与提高院内的师资力量，在理论、实践与观摩中对学科建设进行完善。

三、培养条件

（一）教学经费投入

1、教师进修培训与骨干培养

加强对教师的培养力度，加强院内骨干教师的培养，打造以中青年教师为代表的精良的艺术创作团队，倡导艺术创作领域的良性竞争与相互促进。此外，选派一到三名青年教师到国内外短期进修学习，吸收舞蹈界前沿资讯与艺术动态，强化教师间的观摩交流，并定期召开相关教学研讨会，供老师们学习交流。聘请舞蹈界知名专家授课，使教师队伍业务素质不断提高。

2019年4月25日，我院有幸邀请到中央广播电视总台综艺频道导演刘惠子为舞蹈学院师生进行有关《舞蹈在电视文艺节目中的应用与体现》的讲座。2019年5月24日上午，中国艺术研究院舞蹈研究所研究员、博士生导师茅慧教授，为舞蹈学院带来了题为《古代丝绸之路与“一带一路”框架下中外乐舞交流概览》的学术讲座。2019年6月我院承办了有中国舞蹈家协会和中国文联舞蹈艺术中心主办的“舞迹”——《舞蹈》杂志创刊60周年暨中国舞蹈“荷花奖”20周年展览之济南地区巡展，在这期间举办了开幕式、研讨会、展览等一系列文化活动。2019年9月受邀参加了非遗传统舞蹈生存现状研讨会，我院教师进行了《艺术院校舞蹈教学剧目创作的现状、导向与展望》课题的研讨。2019年6月我院青年教师孟梦与7名学生受邀参加了由中国舞协指导、西南大学音乐学院主办、青年艺术家平台承办的全国青年舞蹈人才交流培训

此外，还先后组织教师参与了多次艺术观摩与交流实践活动，2019年8月中旬组织教师赴浙江省杭州市观摩第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动，同时组织教师赴山东省临沂市临沂大剧院观摩舞剧《永不消逝的电波》，赴山东省烟台市胶东大剧院观摩舞剧《尘埃落定》。

在学术交流中，不断拓展与提高院内的师资力量，在理论、实践与观摩中对学科建设进行完善，同时为下一步教学发展奠定了坚实的基础。

2、实践教学成果与展演

刚刚过去的2018年，对山东艺术学院来说非同寻常——六十甲子，学校随着共和国的脚步迈进了新的时代、迈上了新的台阶；而舞蹈学院也在艺术实践方面取得了累累硕果，为学校六十华诞献上了一份厚礼。这一年，舞院师生先后参与了由中宣部主办的纪念改革开放四十周年大型文艺晚会《我们的四十年》、中央电视台纪念改革开放四十周年特别节目《歌声飘过四十年》以及中央广播电视总台《2019年春节联欢晚会》。2018年舞蹈学院承接的这几场大型演出活动，和一般的艺术学院创编作品不一样。从艺术实践角度来说，学生能够积累更多的经验，对他们将来走上社会进入舞台，适应各种不同的编导，打下很好的基础，

在专业实践方面，2019年6月，我院原创的独舞《扶犁晚歌》和男子群舞

《移山》两部作品成功入选并赴杭州参加第 12 届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动。2019 年 8 月，山艺舞院学子参加第十二届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖，我院报送的群舞《喜饽饽》、及三人舞《海阳有个王大娘》成功入围最终评审。我院自 2016 年承办并参加“桃李杯”展示活动以来，先后入选全国舞蹈展演、“荷花杯”舞蹈比赛等多项国家级赛事或展演。今年，我院再度登上“桃李杯”的舞台，既是对以往经验继承与延续，更彰显了我院在教学、创作、育人等方面，不断完善，奋进求索的新局面与新硕果。

（二）教学设备

舞蹈学院在教学条件建设上，现有行政教学用房 8000 余平方米，有 13 个设施齐全的舞蹈专业教室。教室利用率为 100%。舞蹈多媒体教室已经投入使用，为《舞蹈影像创作》、《舞蹈音乐制作》等特色课程提供了必备的教学条件。2015 上半年在学校的支持下将地下室进行改造，又扩充了 5 间理论教室，4 间专业小教室，解决了舞蹈学院没有理论教室的问题，并为四个年级的舞蹈学专业配备了理论自习教室，2017 年下半年又收回了中专部的 4 间舞蹈专业教室，教学条件有了进一步的改善。

（三）教师队伍建设

舞蹈学院现有在职专任教师 30 人，其中正高级职称 1 人，副高职称教师 6 人，博士学位 1 人，硕士学位教师 17 人，正在攻读硕士学位教师 3 人，师资学历、职称结构呈现逐年上升的趋势，梯队建设形成承接有序的状态。教授和副教授均为本科生授课并达到额定工作量。几年来，学院本着“人才资源是第一资源”的指导思想，大力引进人才，不断扩大师资队伍，加大师资培养力度。目前，学院 30 名专业教师中，40 岁以下青年教师占 90%以上，他们大都毕业于北京舞蹈学院等著名高校，这是一支年轻而有活力的教师队伍，他们专业基础扎实，有较高的专业技能水平。在国家级桃李杯展演、全国舞蹈比赛、荷花杯舞蹈比赛三大赛事中均有参赛作品呈现。

学院采取“请进来”和“走出去”的方法，提高教师学历和业务能力，建设优质的教学团队。采取重在培养、适量引进、改革机制、强化聘任的师资建设方针。加强对青年教师的培养力度，积极为教师提供进修机会，鼓励青年教师读研读博。通过培养骨干和外聘名师的方法，使学校教师队伍的年龄结构，职称结构，学科结构更为合理，学历结构逐步优化，学院结构适度多元。学院积极引进、吸

收高层次人才，采用“不为我所有，但为我所用”的用人思路，并聘请民间艺人、专家短期任教。形成一支业务技能精、教学能力强、富有责任心和荣誉感的教师团队。

（四）实习基地

我院自成立以来，长期与山东省歌舞团、济南市歌舞团有良好的合作关系。2013年我院与浙江省东洋横店影视城艺术团有限公司和海南省三亚歌舞剧院签署了3年的实习基地协议。自2012年以来，我院舞蹈学专业与《舞蹈世界》栏目组建立了良好的合作关系，每年平均有十余名学生不定期到节目组实习，主要观摩学习栏目组节目录制过程，全程参与节目制作从前期节目策划、话题采访、现场导演、摄像、导播到外景拍摄等工作，取得了良好的社会评价和工作经验的积累。

（五）现代教学技术应用

为舞蹈表演专业开设的专业选修课《舞蹈传播学》、《舞蹈影像创作》课程均在教学过程中培养学生对现代多媒体技术的学习和应用，例如，微信公众平台中对舞蹈资讯的编辑和推广，舞蹈摄影以及图片的制作和处理，视频剪辑软件和音频制作软件的学习和应用等。

在教学办公和对外宣传上，我们得益于微信平台公众号“山艺舞蹈者”的帮助，让更多的学生知道了解学院近期的教学与交流状况，特别是一些演出或比赛的跟进报道，让学生和老师之间有更多的了解和互动。通过微信平台公众号的设置，日常学生的教务工作（请假、休学、复学等）也可以由学生自助办理，更加简化了办公手续，让学院提高了办公效率。

四、培养机制与特色

2018年9月，原创作品《喜饽饽》受邀参加第五届中国秧歌节；2018年11月，原创作品《喜饽饽》荣获山东省第七届高校音乐舞蹈专业师生基本功比赛舞蹈（本专科）一等奖；2018年11月，原创作品《闯海人》荣获山东省第七届高校音乐舞蹈专业师生基本功原创作品（舞蹈类）一等奖；2018年12月，原创作品《闯海人》入选2019年国家艺术基金资助项目。2019年，原创舞蹈作品《扶犁挽歌》《移山》入选第12届全国桃李杯舞蹈教育教学成果展示活动，并得到专家的认可。

自2016年我院受山东省文化馆的委托，拍摄山东省非物质文化遗产记录工程，历时两年《山东非遗保护与传承——传统舞蹈复原工程》（一）已经全部完成

并于 2018 年正式出版，内容涉及鼓子秧歌、海阳秧歌、胶州秧歌、鲁南花鼓、加古通等 21 个山东传统民间舞蹈。2018 年 6 月我院又签署了该协议，并对 11 个山东传统民间舞蹈进行调研和拍摄，目前已完成全部拍摄任务。在对山东“非遗”传统舞蹈进行深入的田野考察基础上，提取有训练价值的动作元素与动作形态，形成课堂训练组合，充实民族民间舞课程的教学内容。14 级舞蹈表演专业在央视三台《舞蹈世界》栏目录制《毕业歌》时，其中民间舞素材训练中，鼓子秧歌中的举伞组合和海阳就是在调研采风基础上新创的个性训练组合，而胶州秧歌在原有动作元素基础上进行细化并重新创编；除此之外，在民间舞素材训练部分还加入了山东传统舞蹈一伞梆舞（省级）、猴呱嗒鞭（省级）、踩寸子（省级）、阴阳板（省级）的训练组合。这些都极大地丰富了《山东民间舞》精品课的教学内容和训练价值，为舞蹈表演（山东民间舞方向）的教学提供了丰富的教学素材。

诸多艺术实践充分体现了山东艺术学院舞蹈学院师生专业高水准、人员高素质的优秀品质。舞蹈学院是一群特殊的组成群体，教师们年轻，富有朝气，他们浪漫，拥有梦想；他们的创作更贴近现实而纯粹，其展演过程更是“教与学”的殿堂、师生情谊的家园。随着“实践教学模式”的开展，我院在逐步确立艺术类综合高等院校的舞蹈高等教育人才培养模式的前景和目标。

五、培养质量

学院坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，坚持以人为本、以就业为本，继续完善“市场导向、政府调控、学校推荐、学生与用人单位双向选择”的就业机制，全面利用各种信息资源，深入开拓就业市场，加强“三个引导”，引导我院毕业生进行科学的职业生涯规划；引导我院毕业生面向基层就业，为毕业生创造良好的就业和创业环境，努力实现我院毕业生的充分就业。

按照学校要求，切实落实“一把手负责制”，把毕业生就业工作作为一件关系学院发展的大事来抓，将毕业生就业工作纳入学院工作的重要议事日程，想方设法解决毕业生就业存在的困难和问题，千方百计帮助毕业生充分就业。形成学院党政领导、辅导员、班主任以及专业教师组成的毕业生就业服务体系。

六、毕业生就业创业

截至 2018 年 10 月，本专业 2018 届毕业生就业率为 99%。

就业方式	就业人数%	专业对口%	专业不对口%	就业满意度%	就业不满意度%
------	-------	-------	--------	--------	---------

灵活就业	12.5%	11.72%	0.78%	10.16%	2.34%
自主创业	5.47%	5.47%	0	5.47%	0
升学	3.91%	3.91%	0	3.91%	0
签约	68.75%	59.38%	9.37%	68.75%	0

2018 年我院应届本科毕业生（146 人），研究生（12 人），其中本科舞蹈表演专业（81 人）、舞蹈编导专业（21 人）、舞蹈学专业（44 人），根据学院要求部署，通过电话问询调查至 2018 年 8 月我院毕业生本科就业率达到了 99.86%。研究生就业率达到（100%）。

2018 年，我院毕业生人数与往届持平，但相比前一年，就业岗位并没有实现同比增长，迅猛增长的毕业生群体给就业市场带来巨大的压力，大学生就业难的现象日益显现。其次，就业形式更加灵活，随着企业用人机制的灵活与大学生就业观念的更新，大学毕业生的就业形式呈多样化发展。除了与用人单位签订就业协议书明确表达就业意向外，还有灵活就业、自由职业以及自主创业等多种就业形式。2017 年，我院签定劳动合同就业毕业生占总人数的 38.31%，灵活就业的毕业生人数占总人数的 28%，其他方式就业毕业生占总人数的 20%，这反映出毕业生就业形式日益灵活化的发展的趋向。此外，就业素质日益重要，尽管整体就业形势较为严峻，但对于专业对口、综合素质优秀、个人能力突出的毕业生，用人单位还是青睐有加，争相聘用的。这就要求学生在校时要珍惜时间，学好专业知识，争取全面发展，早作职业生涯规划，明确职业取向，努力提升就业能力和职业素质，以在就业过程中取得优势。

七、专业发展趋势及建议

舞蹈表演专业有着强大的发展后劲，可谓任重道远。从目前的招生情况看，表演专业的招生数量和质量呈逐步上升趋势，毕业生的就业状况呈现良好态势，学院将秉承“面向社会，适应市场，发扬优势，办出特色”的专业建设思路，以特色发展为核心，以国际引领为目标，坚持不懈的深化教育改革，不断提高教育质量，培养出高质量的舞蹈人才。

通过名校建设工程，进一步提升办学理念，突出人才培养的特色，专业课程体系与社会需求进一步对接，学生的道德素质、知识结构、实践能力得到大幅提升。提高社会服务水平，培养更多的专业表演人才及复合型人才，参与地方精神文明建设工程，提升专业知名度，为建设文化强省做出贡献。

更新教育理念，加强齐鲁舞蹈文化品牌建设，建设优质核心课程。以教学为中心，引进表演领域高端人才，培养专业带头人，完善师资结构，使教学团队的

整体素质发生质的飞跃。

加大专业投入和建设力度，经费投入重点用于改善科研条件，建立科研与艺术实践基金奖励制度，完善各类教学科研配套设施。制定详细周密的学科发展建设方案，加强项目的建设管理，优化资源配置，提高资金资源的使用效率和效益，确保整体建设目标的实现。

八、存在的问题及整改措施

（一）加强教材建设和教研立项的建设

高等学校教材是体现教学内容和教学方法的知识载体，是进行教学的基本工具，也是深化教育教学改革，全面推进素质教育，培养创新人才的重要保证。教材建设是学校教学工作的重要组成部分，是衡量学校办学水平的重要标志，是提高教学质量的基础性工作。

根据国家教育部《关于“十五”期间普通高等教育教材建设与改革的意见》，我院亟需加强教材建设，提倡和鼓励学术水平高、教学经验丰富的教师，根据教学需要编写高质量的各种类教材。对发展迅速和应用性强的课程，要不断更新教材内容，积极开发新教材。对教学内容相对稳定的基础课程，要大力锤炼精品教材，并把精品教材作为教材选用的主要目标，而非沿用北舞的教材。目前我院《山东民间舞方向基础训练教材》、《芭蕾舞基础训练教程》、《中国古典舞·身韵巡礼》等教材正在编写中。

（二）艺术实践与教学管理的冲突

舞蹈学院近几年来在艺术实践和艺术创作方面取得了令人瞩目的成绩，为学校争得了不少荣誉的同时，也提高了在国内专业艺术类院校的知名度。在学校领导的大力支持和协调下，舞蹈学院近几年承接了不少的大型演出任务和活动，例如第二届国际亚沙会、改革开放 40 周年、央视春晚、建国 70 周年以及历年的山东春晚等。国内近几年重大的专业比赛和展演活动，例如桃李杯、荷花奖等也有山东艺术学院舞蹈学院的积极参与。

有的政治演出任务和活动不可预测，且无法拒绝。活动有的场面庞大，排练时间较长、任务重，且经常在外地进行集中彩排录制。除此以外，参加国内的专业比赛和展演，虽然比赛时间只有几天，但是之前的创作、研讨、排练等都要花费至少一个学期的精力和时间。舞蹈学院这几年之所以能高质量地完成这些演出任务和比赛，都得益于学校大力扶持的政策和相关部门的协调。

但是，目前随着我校学分制的实施和学分收费制度的完善，对日常教学工作和艺术实践管理的提出了严格的要求。由于某些艺术实践时间周期较长，已经超出了学分制培养方案中的艺术实践学分概念。因此，我们亟需相关职能部门制定专门的艺术实践方案和政策文件，我院将积极配合各部门的调研。

专业二十七：舞蹈学

一、培养目标与规格

本专业旨在培养德、智、体全面发展的，具有一定马克思主义基本理论素养，掌握舞蹈基本理论知识，具备较高的舞蹈史与舞蹈理论的研究能力，能在教育部门、各类学校、文化机构中，从事舞蹈史论教学与研究、舞蹈鉴赏与批评、舞蹈普及教育、舞蹈文化传播、舞蹈事业管理以及舞蹈文化交流的适应社会需要的高素质复合型人才。

二、培养能力

（一）专业基本情况

舞蹈学院建院十余年以来，全院师生共同努力，秉承“德育人、艺塑人、根植齐鲁、务实求新”的现代教育理念，一切以学生为本，扎实做好本科教学工作，也促使舞蹈学专业快速、健康、稳定的发展。山东艺术学院舞蹈学院舞蹈学专业，是我院于 2006 年所设立的新专业，也是全省唯一的侧重于舞蹈理论研究的特色专业，现已构建起较为完备的教育教学体系，为我院学术研究工作带来巨大突破。

（二）在校生规模

截止 2019 年 11 月，舞蹈学专业共有在校本科生 150 人。

（三）课程体系

舞蹈学院建院十余年以来，全院师生共同努力，秉承“德育人、艺塑人、根植齐鲁、务实求新”的现代教育理念，一切以学生为本，扎实做好本科教学工作，也促使舞蹈学专业快速、健康、稳定的发展。山东艺术学院舞蹈学院舞蹈学专业，是我院于 2006 年所设立的新专业，也是全省唯一的侧重于舞蹈理论研究的特色专业。舞蹈学专业的课程体系设计中的专业课程主要分为：专业必修课、专业限选课、专业任选课三种类型。以专业理论课为主专业核心课程主要包括中国古代舞蹈史、外国舞蹈史、舞蹈艺术概论、舞蹈写作、中外舞蹈思想比较、舞蹈作品赏析和舞蹈美学等课程。较之以往教学计划，17 年新版修订的教学计划更加注重专业理论课、技能课之间的相互影响和衔接教学。舞蹈学专业与舞蹈表演和编导专业课程模块设计上存在着内在联系，在实现教学资源共享的情况下，考虑到每个专业的教学特点和培养目标，在课时设计上也有明显的区别。

舞蹈学专业课程设置一览表

年级	大 一				大 二				大 三			
学期	第一学期		第二学期		第三学期		第四学期		第五学期		第六学期	
课程性质	必修	核心	必修	核心	必修	核心	必修	核心	必修	核心	必修	核心
课程名称	芭蕾基训 1 4 节	民舞*藏 2 节	芭蕾基训 2 4 节	民舞*蒙 2 节	古基 1 4 节	身韵*元素 4 节	古基 2 4 节	民间舞文化 2 节		舞蹈美学 2 节		舞蹈科研法 4 节
课程名称	古代舞蹈史 4 节			近当舞史 2 节	舞蹈艺术概论 4 节			舞蹈写作*评论 4 节		现代舞 4 节		
课程名称	外国舞蹈史 4 节			西芭蕾舞史 2 节						舞蹈编导 4 节		
课程名称	作品赏析 4 节											
课程名称	舞学导论 2 节											
备注	田野考察 2 分		专业实践 1 分		艺术实践 2 分							

(四) 创新创业教育

舞蹈学专业在学生培养目标上更加侧重于学生的舞蹈理论研究能力,因此在理论课程的比例要高于舞蹈表演专业,但在技能课程的设置上也明显高于其它艺

术院校的同类专业。因为舞蹈是一门身体力行的艺术，身体的开发和感受对于舞蹈理论的学习和思考奠定了坚实的感性基础。为了适应目前人才市场的需求，培养一专多能、具有创新意识的舞蹈理论人才，针对舞蹈学专业开设了《舞蹈传播学》、《舞蹈影像创作》等最新交叉学科的任选课，学生可以根据自身需求进行选修，在课堂上与舞蹈表演和舞蹈编导专业，以及传媒学院的同学进行分工合作，不仅发挥了本专业学生的专业优势和能动性，而且充分锻炼的学生的团队合作意识和工作能力。最后课程的考核也打破了传统理论考试的模式，采取个性化的“舞蹈创意影像展”和“舞蹈创意摄影展”的形式来展现，并充分与受众进行互动，学生的学习成果以及教学成果的体现不仅得到了丰富的反馈，更有利于在下一步教学进行调整和改进，学生在教师的带领下进行自主的创作，更能发挥个体的创造力，收获了较好的教学成果。

我院自 2012 年开始，进行山东省“非遗”舞蹈的调研与采录工作，2012 级舞蹈学专业出版毕业文集《我的家乡·我的舞蹈》以“非遗”展会的形式，向大家展示了来自山东 28 个县市的 30 个传统舞蹈的实物道具、服装和视频短片，以丰富的展现方式、多维度的视角，将动态的民间舞蹈表演与呈现民间舞蹈生存环境的展览结合在一起，突破传统舞台的束缚，诠释山东民间舞蹈的质朴魅力。2013 级舞蹈学班用回忆的形式撰写了毕业文集《时光·荏苒》，文集不仅体现了作者的个人经历与感悟，还包含了舞蹈学院建院以来独立编创的舞蹈作品的分析与评论，此文集更是舞蹈学院第一本关于原创作品文集。2014 级舞蹈学专业撰写的与山东舞蹈名家与山东“非遗”舞蹈传承人的口述史，从“口述”的角度还原真实的历史环境，展现出特定时期的舞蹈发展过程，以实际行动挖掘与保护山东省非物质文化遗产，真正做到弘扬中华传统文化，传承民族灿烂瑰宝，此书正在出版中。2015 级舞蹈学班毕业作品《觅舞溯源述民风——山东传统民间舞蹈与民俗研究》，以山东各地区的民间舞蹈为主要研究对象，从民俗学角度展开对于舞蹈形态、神话传说、舞蹈与民俗之间的联系进行研究，探析民俗舞蹈深邃的文化底蕴，揭示舞蹈与民俗有机结合的规律及其自身的发展规律。此书涵盖了山东地区以胶州秧歌、海阳秧歌、鼓子秧歌为主的三大秧歌与其他民间舞蹈共四十余种，包括国家级非物质文化遗产、省级非物质文化遗产及市级非物质文化遗产。目前我院所实施执行的人才培养方案和课程设置不仅符合舞蹈艺术的特殊性，强调了身体开发与感受对于舞蹈理论的研究的重要性，并且为培养一专多能的舞蹈理论人才提供了保障。

三、培养条件

（一）教学经费投入

在教学经费的投入方面遵循学校财务制度及各种规定，学院坚持优先保障本科教学经费，不断加大教学投入，努力改善教学环境，确保本科生教学费、教学差旅费、教学仪器设备维修费等各项教学经费足额投入，有力地保证了人才培养的需要，近三年实现了逐年的增长。

（二）教学设备

舞蹈学院在教学条件建设上，现有行政教学用房 8000 余平方米，有 13 个设施齐全的舞蹈专业教室。教室利用率为 100%。舞蹈多媒体教室已经投入使用，为《舞蹈影像创作》、《舞蹈音乐制作》等特色课程提供了必备的教学条件。2015 上半年在学校的支持下将地下室进行改造，又扩充了 5 间理论教室，4 间专业小教室，解决了舞蹈学院没有理论教室的问题，并为四个年级的舞蹈学专业配备了理论自习教室，教学条件有了进一步的改善。2017 年中专合并到本科，又收回了 4 间舞蹈专业教室。目前人均面积达到 1: 20 平方米，教室利用率为 100%。

（三）教师队伍建设

舞蹈学院现有在职专任教师 30 人，其中正高级职称 1 人，副高职称教师 6 人，博士学位 1 人，硕士学位教师 17 人，正在攻读硕士学位教师 3 人，师资学历、职称结构呈现逐年上升的趋势，梯队建设形成承接有序的状态。教授和副教授均为本科生授课并达到额定工作量。几年来，学院本着“人才资源是第一资源”的指导思想，大力引进人才，不断扩大师资队伍，加大师资培养力度。目前，学院 25 名专业教师中，40 岁以下青年教师占 90% 以上，他们大都毕业于北京舞蹈学院等著名高校，这是一支年轻而有活力的教师队伍，他们专业基础扎实，都具有较高的专业技能水平。

另外，我院长期外聘教师 7 人，其中有正高职称 3 人，副高职称 1 人，博士学位教师 1 人，海归教师 1 人。这些外聘教师中有本校退休教师，也有国内科研机构、行业的学科带头人。他们都具有较强的业务能力和学术能力。

学院采取“请进来”和“走出去”的方法，提高教师学历和业务能力，建设优质的教学团队。采取重在培养、适量引进、改革机制、强化聘任的师资建设方针。加强对青年教师的培养力度，积极为教师提供进修机会，鼓励青年教师读研

读博。通过培养骨干和外聘名师的方法,使学校教师队伍的年龄结构,职称结构,学科结构更为合理,学历结构逐步优化,学院结构适度多元。学院引进、吸收高层次人才,采用“不为我所有,但为我所用”的思路,并聘请民间艺人、专家短期任教。形成一支业务技能精、教学能力强、富有责任心和荣誉感的教师团队。

(四) 实习基地

我院自成立以来,长期与山东省歌舞团、济南市歌舞团有良好的合作关系。2013年我院与浙江省东洋横店影视城艺术团有限公司和海南省三亚歌舞剧院签署了3年的实习基地协议。自2012年以来,我院舞蹈学专业与《舞蹈世界》栏目组建立了良好的合作关系,每年平均有十余名学生不定期到节目组实习,主要观摩学习栏目组节目录制过程,全程参与节目制作从前期节目策划、话题采访、现场

(五) 现代教学技术应用

为舞蹈学专业开设的专业选修课中《舞蹈传播学》、《舞蹈影像创作》、《舞蹈音乐制作》等课程均在教学过程中培养学生对现代多媒体技术的学习和应用,例如,微信公众平台中对舞蹈资讯的编辑和推广,舞蹈摄影以及图片的制作和处理,视频剪辑软件和音频制作软件的学习和应用等。

在教学办公和对外宣传上,我们得益于微信平台公众号“山艺舞蹈者”的帮助,让更多的学生知道了解学院近期的教学与交流状况,特别是一些演出或比赛的跟进报道,让学生和老师之间有更多的了解和互动。通过微信平台公众号的设置,日常学生的教务工作(请假、休学、复学等)也可以由学生自助办理,更加简化了办公手续,让学院提高了办公效率。

四、培养机制与特色

(一) 培养机制

在教学与管理中,学院始终奉行德育人,艺塑人,根植齐鲁,务实求新的办学理念。目前舞蹈学院在教学个管理上根据专业特性分为基础课教研室、素材教研室、编导教研室三个专业教研室,教研室通过相互看课、相互交流,促进了教学的发展。学院又通过教研室对专业改革与创新进行统一的管理,达到以管促教,以教促学,以教学求发展的目的。此外,学院还专门出台了《山东艺术学院舞蹈学院专业实践周实施方案》,实践周的考核以专业比赛,(分为初赛、复赛和决赛

三阶段)的形式进行,并设立舞蹈表演类、舞蹈编创类及舞蹈评论类的一二三等奖。给予在校的舞蹈学专业学生更多实践机会,拓宽知识视野,更新知识结构,为日后成为真正的评论者奠定扎实基础。

不断加强舞蹈资源库的建设与共享,其中内容包括舞蹈教学视频、原生态民间舞资料、舞蹈应用技术研究成果、实训教学案例、多媒体课件、精品课程、电子教案、网络课程、试题库等。在艺术实践方面,本专业发挥了很好的社会服务功能,在山东省乃至全国大型演出活动中承担着重要的演出任务并渐露头角。

积极探索多种形式的人才培养模式,形成订单式、项目(任务)驱动式教育等多种培养模式。逐步开展校企办学,与青岛歌舞团、山东省演艺集团等密切合作,借助企业资源发展专业建设,增强学生职业能力的培养。

(二) 产学研协同育人

刚刚过去的2018年,对山东艺术学院来说非同寻常——六十甲子,学校随着共和国的脚步迈进了新的时代、迈上了新的台阶;而舞蹈学院也在艺术实践方面取得了累累硕果,为学校六十华诞献上了一份厚礼。这一年,舞院师生先后参与了由中宣部主办的纪念改革开放四十周年大型文艺晚会《我们的四十年》、中央电视台纪念改革开放四十周年特别节目《歌声飘过四十年》以及中央广播电视总台《2019年春节联欢晚会》。2018年舞蹈学院承接的这几场大型演出活动,和一般的艺术学院创编作品不一样。从艺术实践角度来说,学生能够积累更多的经验,对他们将来走上社会进入舞台,适应各种不同的编导,打下很好的基础。舞蹈学专业学生很荣幸地参与了这几次大型晚会的排练。

由舞蹈学院教科研办公室根据实践教学的试行了“学分互认制”的学分改革,进一步实现艺术实践、创作与课程学分互认,并设定互认标准。从全院教师、研究生、本科生抽调最强的专业力量组成演出班底。演员主要以高年级学生为主。在本学期的专业教学内容上,舞蹈学院也为参赛演员设置了相关的课程,保证所有参赛教师和学生时刻保持最佳的排练状态。并且在任务分工上,充分发挥各个专业的优势,比如由编导专业的本科生所组成的音频小组和舞美道具小组,在舞剧演出过程中起到重要的作用,学生对舞蹈作品创作的多方面经验也得到了积累。还有,由舞蹈学专业所组成的宣传小组,通过图文整理和记录,全面负责比赛公演前后的微信公众平台推广和媒体传宣,充分发挥了舞蹈学专业的特长和优势,将课堂所学应用到实际工作中,不仅积累了社会经验,并且调动了学生的积极主动性,增强了学生的自信和社会认同感。

五、培养质量

舞蹈专业有着强大的发展后劲，可谓任重道远。从目前的招生情况看，舞蹈专业的招生数量和质量呈逐步上升趋势，毕业生的就业状况呈现良好态势，学院将秉承“面向社会，适应市场，发扬优势，办出特色”的专业建设思路，以特色发展为核心，以国际引领为目标，坚持不懈地深化改革，不断提高教育质量，培养出高质量的舞蹈人才。

（一）通过名校建设工程

进一步提升办学理念，突出人才培养的特色，专业课程体系与社会需求进一步对接，学生的道德素质、知识结构、实践能力得到大幅提升。提高社会服务水平，培养更多的专业表演人才及复合型人才，参与地方精神文明建设工程，提升专业知名度，为建设文化强省做出贡献。

（二）更新教育理念

加强齐鲁舞蹈文化品牌建设，建设优质核心课程。以教学为中心，引进表演领域高端人才，培养专业带头人，完善师资结构，使教学团队的整体素质发生质的飞跃。

（三）加大专业投入和建设力度

经费投入重点用于改善科研条件，建立科研与艺术实践基金奖励制度，完善各类教学科研配套设施。制定详细周密的学科发展建设方案，加强项目的建设管理，优化资源配置，提高资金资源的使用效率和效益，确保整体建设目标的实现。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

截至 2019 年 11 月，本专业 2019 届毕业生就业率为 76.92%。

（二）典型案例

舞蹈学专业毕业生在专业发展及个人综合能力较强的学生除每年有一个名额保送本院学术性研究生之外，近几年还考取到中国艺术研究院、北京师范大学等舞蹈学科发展走在前沿的高等院校和科研机构。例如，2013 级舞蹈学学生张顺和 2014 级舞蹈学学生白杨顺利考入中国艺术研究院硕士研究生。2014 级舞蹈

学学生郭嘉越出国留学，目前在美国陶森艺术大学。

自主创业方面，多以筹办舞蹈培训机构为主。例如，2013 级舞蹈学学生李晓和张帅在泰安肥城筹办了少儿培训班“尚艺舞蹈学校”，目前招生上百余人。

13 舞蹈学学生陈紫晗在湖北筹办了“海艺舞蹈学校”，主要针对少儿舞蹈教育。

七、专业发展趋势及建议

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

从大三下学期开始，我院在学生就业指导中心指导下对毕业生定期开展了关于就业工作的讲座和会议，包括：毕业生就业动员大会、就业创业沙龙讲座、学院老师为毕业生做面试技巧和档案派遣等讲座，以及邀请创业成功校友为毕业生做创业讲座报告会。举办各种类型的双选招聘会。注重就业信息的传递。通过建立班级微信群发布信息，及时准确告知每位毕业生学院近期的招聘信息和有关就业的政策与指导。包括指导毕业生如何签订就业协议书、毕业生户口迁移有关事项、“三支一扶”优惠政策、人事代理等信息等措施，提高了学生的一次就业率。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

进一步加强全程化就业指导，在学校学生就业指导中心指导下，逐步完善就业指导体系，不断补充新的、更全面、更有效的就业指导方式，有计划地把就业指导贯穿到学生在校的全过程，引导学生树立科学的就业观，提升学生就业竞争力。同时，对不同学生的具体情况，尤其是对就业有困难的毕业生有重点地开展个性化指导的力度，实现就业的点面结合。

更好地发挥桥梁纽带作用，学院应加强与用人单位的沟通，“走出去、请进来”，为毕业生提供更多、更有效的就业信息，并争取更好的毕业生与用人单位供需见面，充分架设好用人单位与毕业生之间的桥梁纽带，促进毕业生就业并促进就业结构优化。加大引导毕业生面向基层就业的力度，随着当前高等教育改革的深入进展与国家经济发展的区域性战略性调整，按照国家有关引导毕业生面向基层就业的文件精神，要加大引导毕业生面向基层地区、基层岗位就业的力度。进一步加强与学院教育教学、人才培养工作的良性互动，通过更加深入的专业供需前瞻分析、就业率分析、毕业生质量调查等工作为今后就业工作与人才培养工作的展开奠定更好的基础，进一步加强与学院教育教学、人才培养工作的良性互动。

我们培养的本科毕业生大部分服务于基层教学以及基层院团，包括各市文化

馆,青年宫以及中小学,培养的人才在相关领域占了很大的比例,在该行业领域中人才培养的发展具有基础教学的优势特色。

八、存在的问题及整改措施

(一) 教学理念的培养和突破

按照当下舞蹈学科类别划分,主要包括创作、表演、教育和理论四个领域。在以往的舞蹈教育中较为注重高、精、尖的实践型人才的培养,而缺少基层和普及型的建设。而这种人才需求标准的原因在于舞蹈学科本身没有一个完整的系统。换言之,当前舞蹈学科的发展方向是在培养不同领域的专业人才,并不是全能型的实用人才,另外,过于关注高、精、尖的人才培养而忽视基层的普及型人才以及实践教育与理论教育的不均衡发展,使得当前的舞蹈理论专业学生在就业时产生学无所用现象。

为此,在舞蹈学专业的课堂上老师应重视“提问”的重要意义。舞蹈学专业的学生90%来自于高中毕业生,长期传统的授课模式培养了在课堂内外过于“安静”的学生。在《如何成为卓越的大学教师》一书中提到,“当我们能够成功地刺激学生问他们自己问题时,我们就为他们的学习奠定了基础”。我们的老师往往善于提问学生,而并不关注如何启发学生去发现问题和将解决问题。因此,应建立“知识是建构的,而不是灌输的”的教学理念,强调教授学生“使用知识”而并非“再现知识”,这对于教师的授课方法、课堂要求以及考核形式提出了新的标准和要求。

(二) 人才培养方案的进一步完善与修订

关于毕业创作演出设计,舞蹈表演和舞蹈编导专业已有比较明确的实施步骤和创作目标。舞蹈学专业的毕业设计有待确立更为系统的实施阶段和目标,“长远目标”的确立更有助于学生“专注力”的培养,激发学生的学习积极性,培养良好的学习习惯和学术氛围。

(三) 跨学科合作的实验与不足

山东艺术学院是全省唯一的综合类艺术院校,也是全国艺术学科最全的高等院校之一,基于各个艺术门类之间相互影响、融会贯通的发展规律和原则,各个艺术和学科之间交叉、融合的发展趋势越来越突出,并成为许多艺术门类前沿发展的新突破。舞蹈学院在教学实施过程中,鼓励不同专业的跨学科合作,也在一

些特色课程中进行了大胆的尝试,例如,在《舞蹈传播学》、《舞蹈影像创作》课程中,联合了传媒学院、美术学院进行团队合作创造,成功举办“舞蹈创意影像展”等活动,收获颇丰。但是目前的合作只停留在各个专业教师及学生之间的友情合作上,并未系统化、规范化,上升到跨专业、跨学科的课程体系建设中,有待进一步的研究和规范,充分发挥综合艺术院校的优势,达到各个艺术专业共赢的目标。

(四) 舞蹈理论师资有待提高

从舞蹈学院的师生比例来看,舞蹈学专业的舞蹈理论教师偏少,更缺少高学历高层次的舞蹈理论研究人才,“重技能、轻理论”的现象普遍存在,科研能力有待提高。我们努力向着“研究型教育大学”的目标前进,力求把科研和教研的最新成果通过多种手段和方式应用于教学过程当中,培养学生的创造力,保证学生和用人单位的满意度。

(五) 课程设置有待完善

由于培养的本科毕业生大部分服务于基层教学及基层文化展演,在课程设置上相应的应该增加一些舞蹈社会学及社会舞蹈的理论基础课程,或者增加一些偏重于就业机会的民间舞蹈方向的实践课,完善此类课程有助于帮助学生增加就业机会,提高就业能力。

专业二十八：舞蹈编导

一、培养目标与规格

本专业旨在培养具有高尚艺术追求、深厚文化涵养、敏捷创作思维、扎实创作能力的综合性舞蹈编导人才。严格要求学生系统掌握舞蹈编导专业系统的基本理论知识和舞蹈创作方法，具备独立创作各种形式舞蹈作品能力，能够在各类艺术院团、艺术院校、普通学校、电视台、文化馆、青少年宫和企事工会中从事舞蹈编排、演出策划和教学工作的高素质应用型人才。

二、培养能力

（一）专业基本情况

我校舞蹈编导专业成立于 2005 年，并于当年招收了第一届本科学生 18 人，成为山东省高等学校第一个本科层次的舞蹈编导专业。经过十一年不断发展与成长，我校舞蹈编导专业在师资队伍建设、招生规模扩大、课程体系建设、艺术实践创作等多个方面获得了极大的提升，通过对学生综合创作能力的培养，为社会输送了一批青年的舞蹈创作人才。通过教学与艺术创作结合，推出了一批在全省乃至全国具有影响力的艺术作品。

（二）在校生规模

截止 2019 年 10 月，舞蹈编导专业共有本科在校生 86 人，其中男生 26 人，女生 60 人。

（三）课程体系

舞蹈编导专业的课程体系通过在多年的教学过程中不断进行检验与调整，基本形成了以“编导基础”课作为专业启蒙之“首”，以“编舞技法”课为专业主干之“躯”，以“毕业创作”为专业实践之“尾”的“一体化”课程体系。

舞蹈编导专业课程主要分为专业必修课、专业限选课、专业任选课三种类型。以专业技能课为主专业核心课程主要包括（舞蹈编导学、编导基础、编舞技法、芭蕾基训、古典舞基训、艺术学概论、中国古代舞蹈史），让学生系统掌握舞蹈编导理论知识，通过课堂与实践相结合的方式，培养学生所必备的舞蹈创作能力，提高学生舞蹈创作的把控能力。

2012 年新版修订的教学计划更加注重专业技能课、理论课之间的相互影响

和衔接教学，而在 2017 版教学计划中，编导专业的基础核心课程部分所占比例较高，意味着学院对于学生艺术潜力、启迪想象能力及创造力的挖掘与培养要求更多，通过课堂与实践相结合的方式对学生进行正确的引导，为提高学生对舞蹈的综合把控能力奠定基础，从而优化了舞蹈编导专业的课程结构，形成了更为科学有效的培养模式。舞蹈编导专业与舞蹈表演、舞蹈学专业的课程体系存在着内在的联系，不但实现了教学资源优势互补，也为达成舞蹈编导专业综合性舞蹈创作人才的培养目标奠定了基础。

舞蹈编导专业课程设置一览表

年级	大 一				大 二				大 三			
学期	第一学期		第二学期		第三学期		第四学期		第五学期		第六学期	
课程性质	基础	核心	基础	核心	基础	核心	基础	核心	基础	核心	基础	核心
课程名称	舞蹈艺术概论	中国古代舞蹈史		独舞编创		双人舞编创		三人舞编创		群舞编创		舞蹈作品创作
课程名称	编导基础									舞蹈结构		
课程名称	芭蕾基训											
课程名称	编导学											
备注			田野考察 2 分				专业实践 1 分		艺术实践 2 分			

（四）创新创业教育

舞蹈是一门身体力行的艺术，身体的开发和感受对于舞蹈编导专业学生的学习和思考奠定了坚实的感性基础。为了适应目前人才市场的需求，培养一专多能、具有创新意识的舞蹈编导人才，舞蹈学院针对舞蹈编导专业开设了《舞蹈传播学》、《舞蹈影像创作》等最新交叉学科的任选课，学生可以根据自身需求进行选修，在课堂上与舞蹈表演和舞蹈学专业，以及传媒学院的同学进行分工合作，不仅发挥了本专业学生的专业优势和能动性，而且充分锻炼的学生的团队合作意识

和工作能力。最后课程的考核也打破了传统技能考试的模式,采取个性化的“舞蹈创意影像展”和“舞蹈创意摄影展”的形式来展现,并充分与受众进行互动,学生的学习成果以及教学成果的体现不仅得到了丰富的反馈,更有利于在下一步教学进行调整和改进,学生在教师的带领下进行自主的创作,更能发挥个体的创造力,收获了较好的教学成果。目前我院所实施执行的人才培养方案和课程设置不仅符合舞蹈艺术的特殊性,强调了身体开发与感受对于舞蹈技能研究的重要性,并且为培养具备综合素质和创作能力的舞蹈编导人才提供了保障。

此外通过对“编舞技法课”在舞蹈编导专业教学体系中的核心地位的强化,提高了舞蹈编导专业学生主动学习方法和应用方法的意识。对于“编舞技法”的学习和掌握是培养舞蹈编创人才的必由之路,而编舞技法教学的主要目的是通过课堂训练与教师引导,使学生掌握舞蹈创作的有效方法,从而解决如何编舞的问题。而这一任务涵盖着对于创作思维的启发、对于动作意识的培养、对于编创技法的教授,对于创作实践的引导等诸多层面。培养学生的丰富想象力、敏锐的观察力、形象的塑造力、扎实的创造力是编舞技法教学的核心任务。例如,2012级舞蹈编导专业创作的散文体舞蹈剧场《节气的诉说》,以一颗植根于天地的古树视角来讲述二十四时节的变换,借助一个女人一生的故事来应和时节的变化,使得不同节气的特质更具人文情怀。2013级舞蹈编导创作的实验研究剧场《画的启示·绘画编舞法》,将舞蹈与美术相结合,在舞蹈编创中融入绘画技法,借助绘画技法开拓舞蹈的多维创作空间。从“画”的启示中探寻“舞”的表达,在理性的思索中完成“绘画”与“编舞”的对话。舞蹈剧场《纪念碑》是我校舞蹈学院于2015年10月创作演出的舞蹈剧场作品,其初稿就是产生于舞蹈编导专业的教学与艺术实践过程中,是山东艺术学院舞蹈学院教学成果的综合体现。在此过程中学生跟随老师一起讨论舞剧的剧本和结构,按照排练进度表进行各个分场的舞蹈编排,研究灯光舞美的制作和实施方案,通过教学实践,学生们收获了很多课堂上难以体会的经验和感受,很好的演出效果和社会评价。2018届舞蹈编导专业毕业生的毕业作品分为上下两个半场,上半场作品是讲述“中国民间神仙的画与话”的《神祇》,下半场则是表现当代都市人肢体挣扎的作品《逆风行走》。两部作品风格迥异,作为舞蹈学院2018年的首场演出活动,获得了很好的艺术效果和观众评价。当作品最终立于舞台之上,便是教学实践意义和价值的最好体现。学生在四年的专业学习中通过对编舞技法、结构能力和创作经验的不断积累,夯实基础,得其方法,在各方面专业素质提高的同时,具备独立完成舞蹈

作品创作的能力。而教学实践为学生提供了通过艺术创作检验和运用方法的机会。

舞蹈学院近年来通过教学检验方式的不断创新，也推出了“专业实践周”、“武功大比拼”和“舞蹈创意影像展”等平台，为舞蹈编导专业学生提供了专业实践成果展示的机会。在此过程中涌现了很多好的作品和创意，涌现出了大批有学生创作的舞蹈作品。

通过举办各类讲座为舞蹈编导专业学生的创新创业教育提工作进行了引导，舞蹈学院自 2012 年以来连续举办的“青年论坛”，成为了加强学风建设、促进学术交流的品牌活动。在第三届青年论坛活动中，舞蹈学院邀请了北京舞蹈学院的田露教授做了关于《生活中的艺术，艺术中的生活》的主题讲座。田露教授用生动诙谐的语言的阐释了“艺术来源于生活，却又高于生活”的艺术创作规律，通过现场的提问环节为舞蹈编导专业的学生扫清了很多舞蹈创作中的不解和困惑。2015 年 6 月曾邀请中国艺术研究院舞蹈研究所的江东博士为全院师生对有关《中国舞种的流变》为主题进行讲座，江东博士以深入浅出的理论及生动实际的例子为在座师生讲述了中国舞种的五大分类，并针对舞种的历史源流、演变过程、风格特征进行了细致描述。2017 年 4 月曾有幸邀请到北京舞蹈学院许锐教授做有关《世界末日与当代舞蹈创作》的讲座，通过世界末日的的话题引出舞蹈创作的危机观念与终极关怀。并从个体生命的角度出发，结合多部舞蹈作品，对当代舞蹈创作进行宏观分析，在总结成功经验的同时，更深刻揭示了不足之处。

三、培养条件

（一）教学经费投入

在教学经费的投入方面遵循学校财务制度及各种规定，学院坚持优先保障本科教学经费，不断加大教学投入，努力改善专业教学环境，确保本科生教学费、教学差旅费、教学仪器设备维修费等各项教学经费足额投入，有力地保证了人才培养的需要，近三年实现了逐年的增长。

（二）教学设备

在教学条件建设上，舞蹈学院现有行政教学用房 8000 余平方米，13 个设施齐全的舞蹈专业教室，教室利用率为 100%。舞蹈多媒体教室已经投入使用。2015 上半年在学校的支持下将地下室进行改造，又扩充了 5 间理论教室，4 间专业小教室，解决了舞蹈学院没有理论教室的问题，并为四个年级的舞蹈学专业配备了

理论自习教室，教学条件有了进一步的改善。人均面积达到 1: 20 平方米，教室利用率为 100%。

（三）教师队伍建设

舞蹈学院现专任教师 23 人，其中副高级职称教师 7 人，硕士学位教师 14 人，正在攻读硕士学位教师 4 人，师资学历、职称结构呈现逐年上升的趋势，梯队建设形成承接有序的状态。副教授均为本科生授课并达到额定工作量。几年来，学院本着“人才资源是第一资源”的指导思想，大力引进人才，不断扩大师资队伍，加大师资培养力度。目前，学院 25 名专业教师中，40 岁以下青年教师占 90% 以上，他们大都毕业于北京舞蹈学院等著名高校，这是一支年轻而有活力的教师队伍，他们专业基础扎实，都具有较高的专业技能水平。

学院采取“请进来”和“走出去”的方法，提高教师学历和业务能力，建设优质的教学团队。采取重在培养、适量引进、改革机制、强化聘任的师资建设方针。加强对青年教师的培养力度，积极为教师提供进修机会，鼓励青年教师读研读博。通过培养骨干和外聘名师的方法，使学校教师队伍的年龄结构，职称结构，学科结构更为合理，学历结构逐步优化，学院结构适度多元。学院积极引进、吸收高层次人才，采用“不为我所有，但为我所用”的用人思路，并聘请民间艺人、专家短期任教。形成一支业务技能精、教学能力强、富有责任心和荣誉感的教师团队。

（四）现代教学技术应用

为舞蹈编导专业开设的专业选修课《编导音乐制作》、《舞蹈影像创作》课程均在教学过程中培养学生对现代多媒体技术的学习和应用。例如微信公众平台中对舞蹈资讯的编辑和推广，舞蹈摄影以及图片的制作和处理，视频剪辑软件和音频制作软件的学习和应用等。

在教学办公和对外宣传上，我们得益于微信平台公众号“山艺舞蹈者”的帮助，让更多的学生知道了解学院近期的教学与交流状况，特别是一些演出或比赛的跟进报道，让学生和老师之间有更多的了解和互动。通过微信平台公众号的设置，日常学生的教务工作（请假、休学、复学等）也可以由学生自助办理，更加简化了办公手续，让学院提高了办公效率。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

根据舞蹈编导专业的特殊性,舞蹈学院为该专业学生制定了不同于其他专业的培养机制和课程设置,以新的教学理念逐步调整、优化专业结构,认真组织调研,进行科学论证,拓宽了专业领域,延伸了专业方向,完善了专业布局,使专业结构更加趋于合理。针对提高舞蹈编导专业学生的综合素质和创作能力的要求,除了正常的课堂作业外,还要求每个学生在课下完成独立的舞蹈创作,在教师的指导下进行修改,积极参与各种专业舞蹈比赛和交流活动。高班的舞蹈专业学生不仅要创作作品参加舞蹈学院举办的“专业实践周舞蹈比赛”,还要在专业教师的带领下完成毕业作品的创作与排演。经过十几年的发展,舞蹈学院的舞蹈编导专业在学校专业发展规划指导下,形成了“课堂教学”与“舞台创作”有机结合的人才培养模式,以学科建设为龙头,整合教育教学资源,突出专业优势,正努力成为专业特色鲜明、教学成果丰富、人才培养得力的品牌专业。

（二）产学研协同育人

舞蹈学院舞蹈编导专业的成长历程,其实一直都伴随着舞蹈学院艺术实践与创作的不断发展。从专业初创时期零星的学生作品在山东省内的舞蹈比赛崭露头角,到如今从教学过程中萌生出来的大小作品涌现于全国的大型舞蹈展演和比赛中。舞蹈编导专业的产学研就是在一次次对于专业实践的艰辛摸索中慢慢结出硕果的。山东省 2014-2015 年舞台艺术精品工程初选剧目原创舞剧《柳泉寻踪》在最初为舞蹈学院 2005 级舞蹈编导专业的毕业作品。山东省 2015-2016 年舞台艺术精品工程初选剧目舞蹈剧场《纪念碑》最初是由舞蹈学院的 2012 级舞蹈编导方向研究生与 2014 级舞蹈编导专业本科生合作完成的。就是在“在教学中实践,用实践指导教学”的教学理念的推动下,充分发挥了舞蹈编导专业的创作优势。不断研究和探索“课堂教学”与“舞台创作”有机结合的人才培养模式,实现人才培养的孵化机制,在专业教师团队的指导下,使学生在艺术创作中与社会接轨,并将其创作成果直接服务于社会,形成一种紧密型产学研一体化实践教学模式。

舞蹈学院教科研办公室根据实践教学试行了“学分互认制”的学分改革,进一步实现艺术实践、创作与课程学分互认,并设定互认标准。从全员教师、研究生、本科生抽调最强的专业力量组成演出班底。群舞演员主要由高年级学生为主。在本学期的专业教学内容上,舞蹈学院也为舞剧创作修改设置了相关的课程,保证所有参演教师和学生时刻保持最佳的排练状态。并且在任务分工上,充分发挥

各个专业的优势，比如由编导专业的本科生所组成的音频小组和舞美道具小组，在舞剧演出过程中起到重要的作用，学生对舞剧创作的多方面经验也得到了积累。不仅积累了社会经验，并且调动了学生的积极主动性，增强了学生的自信和社会认同感。

五、培养质量

截至 2019 年 10 月，本专业 2018 届毕业生就业率为 99.35%。

六、毕业生就业创业

舞蹈编导专业毕业生在专业发展及个人综合能力较强的学生除每年有一个名额报送本院学术性研究生之外，近几年还出国留学继续深造学习的。例如 2015 级舞蹈编导专业吴丹同学通过研究生入学考试，继续攻读硕士学位。另有三名同学就职于济南市歌舞剧院。其余毕业生多以培训机构任教工作为主。

七、专业发展趋势及建议

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

舞蹈编导专业有着强大的发展后劲，可谓任重道远。从目前的招生情况看，编导专业的招生数量和质量呈稳定发展趋势，毕业生的就业状况呈现良好态势，学院将秉承“面向社会，适应市场，发扬优势，办出特色”的专业建设思路，以特色发展为核心，以国际引领为目标，坚持不懈的深化教育改革，不断提高教育质量，培养出高质量的舞蹈编导人才。

1、通过名校建设工程，进一步提升办学理念，突出人才培养的特色，专业课程体系与社会需求进一步对接，学生的道德素质、知识结构、实践能力得到大幅提升。提高社会服务水平，培养更多的专业表演人才及复合型人才，参与地方精神文明建设工程，提升专业知名度，为建设文化强省做出贡献。

2、更新教育理念，加强齐鲁舞蹈文化品牌建设，建设优质核心课程。以教学为中心，引进表演领域高端人才，培养专业带头人，完善师资结构，使教学团队的整体素质发生质的飞跃。

3、加大专业投入和建设力度，经费投入重点用于改善科研条件，建立科研与艺术实践基金奖励制度，完善各类教学科研配套设施。制定详细周密的学科发展建设方案，加强项目的建设管理，优化资源配置，提高资金资源的使用效率和效益，确保整体建设目标的实现。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

舞蹈编导专业作为新兴特色专业，首先要严格制定学科建设和教学计划，着力于主干课程建设，并通过有目的、有计划的教学实践形成舞蹈编导专业的独特教学方式：注重学科各专业之间的关联性以及本专业基础性，为专业发展奠定扎实的基础。强调舞蹈编导知识能力框架结构的基础性与专业技能素养的规范化，形成精品课程和特色教材等成果，以主干课程的日益完善带动相关学科方面的发展，为学生发展提供良好的学习平台。

1、人才培养模式改革

随着我国高等教育逐渐由精英化向大众化发展，高校招生规模逐年扩大，人才需求结构不断调整，传统的精英型培养模式已经不能完全适应社会文化发展的需求。考虑到社会对舞蹈人才需求的多元化，学院近年来始终致力于人才培养模式改革，遵循高等教育及艺术教育发展规律，开展人才培养模式创新，探索研究人才培养模式的新思路、新途径。本着培养一专多能的应用型人才的目标，注重学生的专业技能与综合素质整体提高，强化舞蹈专业人才“三种能力”的培养，既针对舞蹈编导专业的特点，提出了“舞台表演能力”；综合利用所学专业达到的“舞蹈编导技能能力”；以及通过对专业知识的学习、积累，达到“舞蹈教学及创新能力”。舞蹈编导专业在毕业环节除了完成毕业学位论文之外，还会在专业教师的指导下完成“毕业汇报演出”的创作实践环节。

除此以外，山东艺术学院设计学院多年以来所采取的“班主任带班制”教学模式也是值得我们借鉴和学习的。作为一种自由开放的教学模式，以完成技术项目为目标，在班主任老师的主导下，向学生传授专业基础知识，指导学生提高专业技术水平，同时融入生产环节，完成教学实践任务、培养学生所需专业知识技能，使教学与实践达到完美的结合。建立教学实践研究和实体创业的教学、科研统一的教学班组机制。在“班主任带班制”教学模式中，学生能够较好的获取未来走向社会最需要的能力：自学研究、良好表达、管理组织、创新等能力。

2、发挥地域特色

立足齐鲁，面向社会，彰显地域特色。齐鲁舞蹈文化源远流长，有着深厚的底蕴和丰富的内涵。我院充分将舞蹈艺术与齐鲁地域文化结合起来，以山东三大秧歌——鼓子秧歌、胶州秧歌、海阳秧歌为动作元素和创作基础，继而编创出充满地域文化特点的舞蹈作品。舞蹈作品《脊梁》、《春知沂蒙》、《闯海人》、《拧巴拧吧》、《田埂地垄一片云》、《一抹红》、《加古通》、《喜饽饽》、《海阳有个王大娘》、

《扶犁挽歌》等，正是以山东地区典型的艺术形象作为创作的基础。

3、注重团队合作与学术意识培养

传统文化的传承与保护迫在眉睫，作为省内唯一的一所综合类艺术高校，我们更有责任、有义务去贡献一份力量，并培养学生对传统舞蹈进行传承与保护的意识。充分发挥我院地域优势，促进学生对传统文化的传承和认识。

八、存在的问题及整改措施

（一）教学理念的培养和突破

按照当下舞蹈学科的分类划分，主要包括创作、表演、教育和理论四个领域。在以往的舞蹈教育中较为注重高、精、尖的实践型人才的培养，而缺少基层和普及型的建设。而这种人才需求标准的原因在于舞蹈学科本身没有一个完整的系统。换言之，当前舞蹈学科的发展方向是在培养不同领域的专业人才，并不是全能型的实用人才，另外，过于关注高、精、尖的人才培养而忽视基层的普及型人才以及实践教育与理论教育的不均衡发展，使得当前的舞蹈编导专业学生在就业时产生学无所用现象。

学校应鼓励、引导舞蹈编导学生理论与实践相结合，进行采风和野外作业，挖掘、整理、提炼、加工民族民间舞蹈素材，不断创新、创编舞蹈新作品，并关注其代表性、风格性、科学性、前沿性，注重东西舞蹈文化的冲突和融合。在民族的、多样性的舞蹈文化保护方面，也可采用“请进来”的方式将当地民族民间歌舞专家请进课堂，突破传统舞蹈教学口传心授的教学手段，以原创元素为素材，以电化教学为辅助手段，配合启发式教学、互动式教学、激励学生参与实践，培养主体意识。同时，在舞蹈创作实践与教学研究上，注重具有地域、地方特色作品的研究和创作，努力做到守住历史资源，守住地域资源，逐步展开地方性音乐舞蹈的挖掘与整理，地域民间舞蹈的强求性搜集与整理工作。

（二）人才培养目标和课程的进一步完善与修订

专业院校舞蹈编导专业课程设置较普通高等院校的设置情况是更为成熟的、系统的、专业的。但在人才培养目标和课程设置中仍有不足：

1、课程设置需更新

- （1）重必修课、轻选修课，人才培养目标较狭窄和单一。
- （2）课程设置结构单一，课程种类比例失调。
- （3）理论基础薄弱、创作实习学时较少等。

舞蹈编导专业和课程是比较晚才被提及到高校艺术教学日程上来的一门学科,对于一门新生事物,仅仅依靠模仿和借鉴是不够的,更多的需要我们去进行探索;尤其对于专业性较强艺术院校,虽然已在本学科领域取得了一定的研究成果和成绩,但从整个舞蹈艺术学科发展来看,他们所做的努力和成绩仍是目前学科研究的基础和起点。

2、跨学科合作的实验与不足

舞蹈学院在教学实施过程中,鼓励不同专业的跨学科合作,也在一些特色课程中进行了大胆的尝试,例如,在《舞蹈传播学》、《舞蹈影像创作》课程中,联合了传媒学院、美术学院进行团队合作创造,成功举办“舞蹈创意影像展”等活动,收获颇丰。但是目前的合作只停留在各个专业教师及学生之间的友情合作上,并未系统化、规范化,上升到跨专业、跨学科的课程体系建设中,有待进一步的研究和规范,充分发挥综合艺术院校的优势,达到各个艺术专业共赢的目标。

3、舞蹈编导专业生源文化基础较低

根据人才培养方案的目标要求,舞蹈编导专业主要是培养舞蹈编导人才的专业,因此对舞蹈编导专业生源的文化基础和修养提出了更高的要求。以往的招生,编导专业均是按照专业成绩的排名进行录取,因此在教学过程中一些问题浮出水面,以至于部分舞蹈编导专业同学因为文化基础较弱,对舞蹈作品的编排缺乏内容,逐渐迷失了自我的学习重点和目标。

专业二十九： 表演（戏曲表演）

一、培养目标与规格

本专业方向培养具备马克思主义基本理论素养、具备和掌握京剧/吕剧表演艺术的基本理论、基本知识、基本技能，具有一定的创新精神和专业实践能力，能够胜任戏曲舞台艺术形象的塑造，在专业艺术院团、院校等文化事业单位从事戏曲表演、教学、普及及研究的高素质专业人才。

毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

- 1、掌握马克思主义原理，具备一定的人文社会科学的基本理论知识；
- 2、了解戏曲表演理论基本知识；
- 3、熟悉与戏曲表演相关艺术的基本知识；
- 4、具备京剧、吕剧表演专业技巧的能力；
- 5、掌握专业行当的基本剧目、基本功法，具有较高的京剧、吕剧表演能力；
- 6、具有较强的获取、应用以及更新知识的能力，具有分析解决实际问题的能力。

二、培养能力

（一）专业基本情况

本专业包含京剧表演和吕剧表演两个方向，2002 年开始招收第一届本科生。

（二）在校生规模

本专业每年招生人数在 30 名左右，目前在校生共 131 人，其中 2016 级 34 人、2017 级 32 人、2018 级 36 人、2019 级 29 人。

（三）课程体系

课程的整体培养目标：立足于了解、掌握系统、全面的专业基础知识、基本技能、基本理论，开设的主要专业课程有剧目、基础功法等；主要理论课程有戏曲表演史论、戏曲基础知识、中国戏曲史等。根据生源质量不同，在具体开课时采取两灶制培养，有基础的中专生侧重于专业训练，没有基础的高中生侧重于全

面素质提高,因材施教,使学生各取所需,较全面地掌握本专业方向的综合知识,能够从事表演、教学、普及与科研等工作;能够理论结合实际,具备运用所学知识,分析、解决本专业方向问题的能力,了解专业方向当前的现状和发展趋势。

专业方向课: 剧目;

专业方向课程是培养戏曲人才的重要课程,是集中培养学生掌握和运用戏曲表演艺术的技巧,提高艺术表现能力和创作能力的表现之一。根据学生生源不同、基础不同和条件不同合理安排剧目的学习,因材施教、有的放矢。通过学习可以使学生全面掌握戏曲中的“四功”“五法”和表演中的各种艺术手段,将其他支撑课程所学内容进行综合演绎加以程式化的呈现,通过传统剧目教学、现代戏剧目教学及新编原创剧目教学,全面提高学生的演剧能力。

专业基础课: 基础功法、乐理、视唱练耳;

专业基础课程作为支撑课程,对培养戏曲人才起着至关重要的作用。戏曲表演的程式性和技术性,要求演员必须经过严格、全面而又有所侧重的基本功训练,训练学生腰腿功、软开度、关节灵活性、身段功架、上下身协调能力、武打套路、调度变化,使学生在原有的戏曲基础功法的基础上,做到更加规范标准,技能水平进一步提高。通过乐理的学习,使学生系统掌握音乐基础理论中的各要素的基础知识,以及各要素之间各种的关系,培养学生将音乐基础理论与音乐时间相结合的能力,视唱练耳进一步扩大学生的音乐视野,增进艺术修养和参与舞台演出的协作能力,为学生学习塑造鲜明的舞台人物形象,打下坚实的基础。

专业选修课(限选课): 角色创造、化妆、戏曲舞台调度、戏曲服饰穿戴、戏曲作品评论、戏曲锣鼓;

专业选修课作为辅助课程,主要作用是使学生掌握和运用锣鼓配合自己的表演,提高演员和乐队互相合作的能力,使学生全面掌握戏曲锣鼓的运用和表演与乐队相互的配合;提高学生对剧本的理解能力;对新形象的表现力,使学生掌握体验和表现的辩证关系,内外结合塑造人物形象;锻炼唱、念、做、打等艺术设计能力;提高从事戏曲评论写作能力和水平;掌握面部化妆、发行与头饰的技巧与方法;培养当代戏曲人的创新性思维、综合实践能力及开拓思维。

专业史论课: 戏曲基础知识、中国戏曲史、戏曲表演史论;

专业史论课作为理论课程,主要是增加学生的理论知识。了解戏曲各专业剧种的产生、形成和发展的脉络,掌握各个时期戏曲艺术的创作形式,了解戏曲演员所必须掌握的一些基本规律和内容,使学生对行当程式体验流派有充分的认

识,启发学生的理论思维,掌握戏曲理论基本知识,建立学习理论的良好习惯和方法,理论与实践相结合,是培养具有创、编、导能力复合型戏曲人才的基础。

通识类课程(公共必修课):思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语、计算机文化基础、大学语文。

实践课:专业实践、毕业演出(考试)、毕业论文、毕业实习;

其他必修类:军事理论与实践、形势与政策、大学生职业发展与就业指导、创业基础、艺术与社会实践。

(四) 创新创业教育

山东艺术学院戏曲学院是我校最具特色的院系之一。戏曲学院植根于历史悠久的山东省戏曲学校。我们充分发挥学校艺术门类齐全的优势,充分利用我院的戏曲表演、戏曲音乐伴奏、戏曲文化传播教学资源,触类旁通,借鉴其他相关专业的经验丰富教学,拓展学生的创造性思维,从而加强学生独立创作的水平和能力。

充分发现并挖掘学生的潜能及优势。

重视实践教学环节,在实践课程中,鼓励学生积极参加戏曲社会实践活动;平时为学生积极联系学校、戏曲院团等单位,鼓励学生把创作出的剧目搬上舞台,戏曲论文等作品投出去;定期邀请知名戏曲演员、作家走进课堂,举办讲座。结合山东艺术学院综合性艺术氛围,形成不同方向和侧重点的多元化培养理念,对学生采用综合性、系统性的培养模式,使学生“一专多能”,因材施教更加适合戏曲院团及社会需求。

教学工作永远都是学校的中心工作,培养素质优秀、专业出众的学生是我们的责任,更是我们的使命。无论何时,我们都会将教学工作列为系里工作的首位,不断总结教学得失,不断创新教学理念和手段,对职业负责,对学生负责。以就业指导课为依托,开展创新创业教育,积极鼓励学生自主创业,培养学生创新精神和实践能力,以创业带动就业,促进毕业生充分就业。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

首先山东艺术学院戏曲学院是山东省唯一一所具有戏曲专业的高校,教学经费有了明显增加,教学条件有了很大改善,现戏曲学院教学科研仪器设备资产总

值共 3670699.52 元，2018 年教学经费 302998.32 元。学院教学日常运行支出 162996.32 元，服装设备等 140002 元，生均本科教学日常运行支出 423.37 元。

（二）教学设备

本专业高效利用戏曲楼一楼梨园剧场，供师生教学和彩排使用。升级的舞台以及较为完备的设施为专业学生提供了极大的便利。本专业方向另有专业剧目教室 11 个，大型排练厅 4 个，理论课教室与其他专业共用，基本可以满足教学和排练演出需要，2018 年度新增打印机、空调、桌椅等设备，共计 22700 元。对教学起到了良好的助推作用，有力保障了正常的教学运行。

（三）教师队伍建设

戏曲学院以培养高学历、高层次、高素质戏曲艺术人才为己任，努力探索戏曲教学高等教育体系，本专业方向现有专业教师 20 人（不包括理论课教师），其中教授 2 人，副教授 4 人，讲师 14 人，获得硕士学位的教师有 7 位；有 7 位教师毕业于中国戏曲学院。本学院包括本科、研究生两个教育层次，根据培养拔尖后备人才的要求，从学生的实际条件出发，从全国聘请最优秀最适合的著名艺术家、著名教师授课，戏曲学院客座教授、专家与本学院的专职教师相结合，构成了行当比较齐全、教学能力和教学水平较高的师资队伍。结构合理的教学梯队 in 知识储备与精力上保证了专业的可持续发展。

（四）实习基地建设

本专业实习基地包括山东省京剧院、山东省吕剧院等多家艺术院团，山东淄博京剧院，山东威海市京剧团，青州市京剧院，还包括济宁市金乡县实验小学、金乡县山阳京剧院等。学生们不仅到院团实习演出，同时也参加戏曲进校园培训。

（五）信息化建设

进一步改善校园信息化环境，采用适用的网络管理软硬件，提高学校网络安全和管理效率，改善内网运行速度，逐步提升信息化环境。逐步健全、完善学校现有的校园网络、信息技术设备管理等管理办法和制度。通过戏曲学院官网和微信“山艺戏曲人”官方微信平台，建立教育资源平台，把网站的教育、教学、科研资源重建整理，逐步充实教学资源。

在投入方面，加强软件硬件的建设，完善校园网，更新添置计算机、打印机、路由器和多媒体教室的建设，丰富改进学校主页并定期更新，使学校网站形成较为丰富，具有自身特色的资源库。加快信息技术与学科教学的整合，开展网络环

境下学生自主学习的实践研究，提高学生的数字化技能。

四、培养机制与特色

戏曲学院有多个教学实习基地，鼓励学生积极参与社会实践及演出。在教学质量保障方面根据本专业方向实际情况制定了一系列管理制度：教师定期业务考核制度；教师备课制度；院领导定期听课制度；教科研办公室主任定期查课制度；教学督导员听课制度；学生信息员教学反馈制度；教研室教学研讨会制度。这些制度的制定，旨在规范日常教学的纪律性，加强实际教学的效果，为实现本专业的培养目标打下了基础。产学研协同育人，2018 年参加戏曲进校园活动，参加山东省戏曲红梅大赛等活动，周小川、王青、刘乐淘等同学均取得优异成绩，刘乐淘同学代表山东艺术学院参加文化部举办的“梨花杯”教学大赛，取得优异成绩。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

2019 届毕业生人数为 13 人，就业人数 5 人，毕业生就业率为 38.46%；2018 届毕业生人数为 27 人，就业人数 22 人，就业率为 81.48%。

（二）就业专业对口率

2018 届毕业生人数为表演 27 人，对口 5 人，对口率为 18.52%；2019 届毕业生人数为 13 人，对口 1 人，对口率为 8 %。

（三）毕业生发展情况

2018 届毕业生人数为 27 人，就业人数 22 人，毕业生就业率为 81.48%；2019 届毕业生人数为 13 人，就业人数 5 人，就业率为 38.46 %。

（四）就业单位满意率

根据戏曲学院 2017 届毕业生用人单位社会调查问卷统计表，用人单位对我校毕业生的整体满意度为满意，用人单位今后对我校毕业生的需求状况为 90%。用人单位认为我校毕业生在工作态度、理论基础和专业知识、实践能力方面的表现情况为满意。在创新精神、组织协调与管理能力、团队合作意识、综合素质与能力、诚实守信为较强。90%以上的用人单位认为我院毕业生能胜任自己的工作。

（五）社会对专业的评价

近几年来,组织教师与学生共同参与京剧进校园活动及原创剧目的展演获得了社会媒体的一致好评,为济宁金乡小学辅导京剧剧目《金山寺》,参加中央电视台戏曲节目的录制;多次参加全国非专业青少年京剧比赛,均取得了优异成绩。去年我院积极参加了京剧进高校演出排演了“红色经典”系列。

（六）学生就读该专业的意愿

2019 级表演专业报到率为 100%。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

就社会大环境来说,戏曲表演人才的社会需求量相对稳定,但是对演员的质量要求越来越高。随着戏曲艺术的不断发展、戏剧观念的转变、审美观念的更新,人们对戏曲表演的要求也更高了,对戏曲的故事情节和场景布置要求也逐渐提高。在长期的戏曲表演的教学中,通过实践教学,不断总结教训,锲而不舍的摸索经验,在继承传统教学模式的同时,不断创新教学方法,博采众长,取得了一定的成绩。但是目前仍然存在着学生整体水平达不到要求的现象,建议加强戏曲中专教育,从而提升本科生源质量。截止 2018 年 11 月,本专业 2018 届毕业生部分选择了到专业对口的戏曲院团一线工作,部分学生选择到中小学工作,少数学生选择了灵活就业和自主创业。

（二）典型案例

毕业生张国政进入济南市京剧院工作、李嘉林进入济南市文广新局工作、王鹏鹏创立“盛世梨园”微信公众号粉丝达到两万多人灵活运用所学知识,将艺术融入生活,打造新型自媒体。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

随着经济的快速发展,中国开始进入大规模的城市化时代,传统艺术受到了前所未有的冲击。但是目前国家对戏曲事业扶持力度很大,戏曲学院近几年的发展状况很有改观。不管是硬件设施,还是软件设施,较之从前都大有提升。加大专业课和实践课的课程量,建立师生演出队伍,让学生在实践中学习和成长。提高招生质量,形成与全国各艺术院校的竞争力,为学生争取更多的政策和优惠。

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

(1) 依托山东艺术学院综合性艺术氛围，形成不同方向和侧重点的多元化培养理念，对学生采用综合性、系统性的培养模式，对学生进行不同方向的培养，使学生“一专多能”，更加适合戏曲院团及社会需求，增加学生的就业竞争力。

(2) 在教学过程中采取主修和选修相结合的选课制，对学生进行分段培养。使学生在选课过程中建构较为全面的剧目、基本功、音乐及理论知识体系，发现自身优势，提高自我认知能力。在此方面我们把本专业学生分为表演、伴奏、文传三个方向进行侧重培养。使学生成为一专多能的高等戏曲人才。

(3) 积极建立教学实践基地，使教学实践常态化、正规化。与学校、戏曲院团等用人单位建立良好的合作关系，组织学生参与其剧目演出、戏曲进校园等工作。使学生能在一线的实践过程中发现问题并及时做出调整，缩短教学与实践之间的距离，为学生的就业增加竞争力。

(二) 本专业在社会及行业背景下的发展趋势

经济的发展、科技的进步，对于戏曲提出了新的要求，包括舞台布景、服饰的创新以及戏曲传播途径都有了新的变化。戏曲舞台上创造了大量具有不朽艺术价值的人物形象。有着独特的风格和魅力对人们的生活和社会的发展产生重大的影响，营造了良好的戏曲生态环境，基层院团对戏曲人才的需求量是非常大的，鼓励毕业生转变就业观念，到基层院团和戏曲事业迫切需要的地方去，促进戏曲艺术的繁荣与发展，关键在于戏曲教育和人才的培养，在文化艺术日趋繁荣的今天，戏曲又焕发出新的光彩。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

目前戏曲表演师资队伍尚存在着某些行当缺行的现象，在很大程度上影响了排练和演出质量。科研、教研水平还有待加强，近两年虽有所进步，但仍然存在着数量提高、层次相对偏低的现象，仍存在不能把教学经验及时上升到理论层面的现象。需要进一步充实师资队伍，并调动其工作积极性。加强青年教师的培养，使其能够胜任和圆满地完成教学工作。充分利用好当前文化大发展、大繁荣的大好形势，把扶持资金管好用好，进一步改善现有的教学环境，鼓励和探索现代化教学模式。

专业三十：音乐表演（戏曲音乐伴奏）

一、培养目标与规格

本专业方向旨在培养德艺双新全面发展的戏曲音乐人才；掌握戏曲（京剧、吕剧、山东梆子等）伴奏的基本常识、专业技能、专业理论；并具备专业能力和创新精神；能够胜任戏曲舞台上的伴奏，并可以胜任专业院团、艺术院校等单位的戏曲伴奏、教学和戏曲普及工作；人才定位是培养戏曲器乐领域中的高素质专业人才和应用型普及人才。

二、培养能力

（一）专业基本情况

本专业方向以京剧伴奏和吕剧伴奏为主，并涉及昆曲、山东梆子伴奏等，根据每个乐器专业特点进行分别授课的教学形式，并运用剧目课和器乐合奏的方式进行演员与乐队之间；乐队各乐器之间的配合训练，使学生能够更为系统和全面地掌握本专业的理论知识与专业技能；能够胜任戏曲音乐的伴奏、教学以及普及与科研等工作；理论结合实际，具有运用所学知识，分析、解决本专业方向问题的能力。本专业方向自 2003 年开始招生，已培养了 12 届毕业生。

（二）在校生规模

本专业方向现有学生 116 人。2016 级 27 人、2017 级 37 人、2018 级 23 人、2019 级 29 人。

（三）课程体系

课程的整体培养目标：立足于掌握系统、全面的专业基础知识、基本技能、基本理论，开设的主要专业课程有：

专业基础课：主修乐器、京剧管乐曲牌、吕剧器乐合奏、乐理、视唱练耳、戏曲音乐史、戏曲基础知识。

专业基础课是本专业方向培养合格的戏曲音乐人才的必修课程，通过专业基础课程的开设，使学生系统地掌握戏曲音乐基础理论和实用技巧的基本知识，培养与练就戏曲音乐记忆力和识谱能力，开扩视野，提高艺术修养，培养他们理论与实践相结合的能力，为他们的艺术实践打好坚实的基础。

专业核心课：剧目。

专业核心课的开设，是本专业方向培养合格的戏曲音乐人才主要的必修课程，是集中培养学生掌握和运用戏曲伴奏技巧核能力的一种手段和方法。教学方法上强调启发引导，注重培养学生的临场应变能力，达到专业技能、理论与实践的有机结合，为学生走上社会，进行舞台伴奏打下扎实的基础。

专业拓展课：京剧锣鼓经与唱腔、器乐选修、中国戏曲史、和声、戏曲作品评论、民族音乐学概论、戏曲美学。

通过专业拓展课的学习，让学生更全面地了解戏曲与其他相关知识，不断加强艺术修养，运用所学知识提高专业能力，使学生可以多方面吸取营养补充到戏曲音乐中，从而达到对本专业辅助学习的目的。

（四）创新创业教育

围绕学生全面素质提高和创新精神与实践能力的培养的要求，大力推进人才培养模式、课程体系、教学内容和教学方法、手段的改革。近几年来，对各专业培养方案和教学计划进行了全面修订，进一步明确了各专业的培养目标和特色定位，加强专业教育，强化专业基础，优化课程结构，努力构建适应 21 世纪社会需要的戏曲艺术人才培养新体系，为培养基础扎实、能力强、素质高的戏曲艺术人才提供良好的平台。

以就业指导课为依托，开展创新创业教育，积极鼓励学生自主创业，培养学生创新精神和实践能力，以创业带动就业，促进毕业生充分就业。

三、培养条件

（一）教学经费投入

首先山东艺术学院戏曲学院是山东省唯一一所具有戏曲专业的高校，教学经费有了明显增加，教学条件有了很大改善，现戏曲学院教学科研仪器设备资产总值共 3670699.52 元，2018 年教学经费 302998.32 元。学院教学日常运行支出 162996.32 元，服装设备等 140002 元，生均本科教学日常运行支出 423.37 元。

（二）教学设备

戏曲楼一楼梨园小剧场，供师生教学和彩排使用。理论课教室各专业共用；另有一间综合排练教室和 38 间琴房，基本可以满足教学需要。

（三）教师队伍建设

本专业方向现有专业教师 12 人（不含理论课教师），其中副教授 3 人、讲

师 8 人、助教 1 人；12 位教师中 4 人具有硕士学位，9 人毕业于戏曲最高学府中国戏曲学院。学院成立以来，根据培养拔尖后备人才的要求，从学生的实际条件出发，从全国聘请最优秀、最适合的著名艺术家、著名教师授课。积极引进戏曲界的大师级人物及非物质文化遗产传承人进行授课传习活动，聘请的教师有杜凤元（中国戏曲学院教授）、顾玉洁（中国戏曲学院京剧系党总支书记、教授）、栾胜利（山东省吕剧院原院长、国家一级作曲）、高鼎铸（山东省艺术馆原馆长、国家一级作曲）、马常委（山东省吕剧院副院长、国家一级演奏员）、于艳涛（山东省京剧院、国家一级演奏员）、王洪涛（山东省歌舞剧院一级演奏员）、葛羽环（山东省歌舞剧院一级演奏员）、刘刚（济南市京剧院国家一级演奏员）等一大批在省内外戏曲界的名家为研究生导师和客座教授，有效的保障了教学的质量。

本专业方向教师 2018-2019 学年共发表 C 刊论文 1 篇省级刊物 1 篇；专著 3 部；省级大赛指导教师奖 3 人次。

（四）实习基地

本专业实习基地包括山东省京剧院、山东省吕剧院、济南市山东梆子剧团、威海市京剧团、青州京剧团、金乡县山阳京剧院等多家艺术院团，还包括济宁市金乡县实验小学等中小学校实习基地。学生们不仅到院团实习演出，同时也参加戏曲进校园培训活动。在本专业教师努力下，为金乡县实验小学唐诗京韵的作曲录制并指导演出，获得好评。

（五）信息化建设

进一步改善校园信息化环境，采用适用的网络管理软硬件，提高学校网络安全和管理效率，改善内网运行速度，逐步提升信息化环境。逐步健全、完善学校现有的校园网络、信息技术设备管理等管理办法和制度。通过戏曲学院官网和微信“山艺戏曲人”官方微信平台，建立教育资源平台，把网站的教育、教学、科研资源重建整理，逐步充实教学资源。

在投入方面，加强软件硬件的建设，完善校园网，更新添置计算机、打印机、路由器和多媒体教室的建设，丰富改进学校主页并定期更新，使学校网站形成较为丰富，具有自身特色的资源库。加快信息技术与学科教学的整合，开展网络环境下学生自主学习的实践研究，提高学生的数字化技能。

四、培养机制与特色

进一步深化了戏曲学院学科的内涵，教学过程中坚持继承传承，推陈出新，注重培养知识结构系统、演剧素养全面、学术视野广阔、体现民族风格演剧特色的实践型创新人才，不断丰富传统文化的内涵。积极鼓励学生参加社会实践演出，在 2018 年参加第十届山东国际大众艺术节暨第六届山东省戏曲红梅大赛张子栋同学获得“二等奖”；山东省第七届高校音乐舞蹈专业师生基本功比赛王莹同学获得“三等奖”。

在教学质量保障方面，根据本专业方向实际情况制定了一系列管理制度，包括教师定期业务考核制度；教师备课、笔记制度；院领导定期听课制度；教科研办公室主任定期查课制度；教学督导员听课制度；学生信息员教学反馈制度；教研室教学研讨会制度等。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

2019 届毕业生人数 18 人，就业人数 12 人，3 人考上研究生；就业率 66.67%；2018 届毕业生人数为 37 人，就业人数 22 人，就业率为 59.64%。

（二）就业专业对口率

2019 届毕业生人数为 18 人，对口 3 人，对口率 17 %；2018 届毕业生人数为 37 人，对口 6 人，对口率为 16.22%。

（三）毕业生发展情况

2019 届毕业生人数为 18 人，就业人数 12 人，就业率为 66.67%；2018 届毕业生人数为 37 人，就业人数 22 人，就业率为 59.64%。

（四）就业单位满意率

根据戏曲学院 2019 届毕业生用人单位社会调查问卷统计表，用人单位对我校毕业生的整体满意度为满意，用人单位今后对我校毕业生的需求状况为 90%。用人单位认为我校毕业生在工作态度、理论基础和专业知识、实践能力方面的表现情况为满意。在创新精神、组织协调与管理能力、团队合作意识、综合素质与能力、诚实守信为较强。90%以上的用人单位认为我院毕业生能胜任自己的工作。

（五）社会对专业的评价

近几年随着国家对传统文化，戏曲艺术的重视。戏曲音乐伴奏这个专业也随

之迎来了新的春风。戏曲学院不断组织教师与学生共同参与戏曲进校园活动及原创剧目的展演获得了社会媒体的一致好评，为济宁金乡小学辅导京剧剧目《金山寺》，参加中央电视台戏曲节目的录制；多次参加全国非专业青少年京剧比赛，均取得了优异成绩。去年我院积极参加了高雅艺术进校园演出排演了“红色经典”等系列演出。参加全国排演的原创少儿京剧《虫虫历险记》进行了在省内进行多次高校展演。建校 60 周年献礼革命现代京剧《红灯记》演出；建国 70 周年献礼京剧《龙凤呈祥》均收到社会好评。

（六）学生就读该专业的意愿

2019 级音乐表演专业（戏曲音乐伴奏方向）报到率为 100%。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

就社会大环境来说，戏曲音乐人才的社会需求量相对稳定，但是对演奏员的质量要求越来越高。随着戏曲艺术的不断发展、戏剧观念的转变、审美观念的更新，人们对戏曲的要求也更高了，对戏曲音乐要求也逐渐提高。在长期的戏曲音乐的教学过程中，通过实践教学，不断总结教训，锲而不舍的摸索经验，在继承传统教学模式的同时，不断创新教学方法，博采众长，取得了一定的成绩。对以后的戏曲本科教育方式将发生巨大改观。

（二）典型案例

2019 届戏曲音乐伴奏毕业生王莹同学被推免山东艺术学院研究生，徐文佳、窦元园同学通过努力考上研究生。2018 届戏曲音乐伴奏方向毕业生张烨、石邵硕同学通过努力考上研究生。

七、专业发展趋势及建议

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位。

戏曲学院成立于 2001 年，在原山东省戏曲学校基础上开办，秉承其 50 余年的戏曲办学经验，又吸收了现代高等戏曲教育的先进理念，是山东艺术学院最年轻也是最具特色的院系之一，是中国戏曲教育联盟副理事长单位，现已成为山东唯一的、全国有重要影响的戏曲高层次人才培养基地、艺术实践与创作基地、教科研基地。多年来培养的学生和青年教师在全国各类比赛中屡获佳绩，为全国各

戏曲院团输送了大量优质人才，为中国戏曲艺术的传承与发展做出了自己的贡献。

近几年来，围绕戏曲音乐专业特点与要求，加强专业建设与管理，开设的课程紧围绕新时期文化发展的方向，推动非物质文化遗产的传承和传播，积极弘扬优秀传统文化，主要课程有：主修乐器、剧目、器乐合奏、器乐选修、视唱练耳、和声、作曲、京剧唱腔与锣鼓、戏曲音乐史、民族音乐概论、戏曲作品评论、京剧管乐曲牌等。课程体系的设计紧跟时代，课程设置科学化的继承了传统的教学模式，教学效果明显。在戏曲振兴的大环境下，作为戏曲音乐伴奏专业具有不可替代的中流砥柱的作用，承担着全省戏曲音乐人才培养的重任。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势。

随着国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》“十三五”期间，健全戏曲艺术保护传承工作体系、学校教育与戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系，完善戏曲艺术表演团体体制机制、戏曲工作者扎根基层潜心事业的保障激励机制，大幅提升戏曲艺术服务群众的综合能力和水平，培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境，形成全社会重视戏曲、关心支持戏曲艺术发展的生动局面，本专业将迎来历史最好的黄金发展时刻，将成为国家戏曲传承发展人才培养的重要平台。

教师科研、教研水平近两年有所进步，但仍然存在着数量较少、层次偏低的现象，不能更好地把教学经验及时上升到理论层面。

为了改善现状，需要进一步充实师资队伍，并调动其工作积极性。加强青年教师的培养，使其能够胜任和圆满地完成教学工作。充分利用好当前文化大发展、大繁荣的大好形势，把扶持资金管好用好，进一步改善现有的教学环境，鼓励和探索现代化教学模式。

建立戏曲音乐工作室，进行戏曲音乐创作、戏曲音乐排练等活动，以老师带学生方式让学生在实践中学习和成长。提高招生质量，形成与全国各艺术院校的竞争力，为学生争取更多的政策和优惠。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

教师科研立项情况有待加强，近两年虽在科研教研方面虽有所进步，但仍然存在数量不多、层次偏低的现象。教学设施不够完善，教师教具陈旧不便于更好的进行教学。

要改善现状，一、需要进一步增强师资队伍建设，加大青年教师的科研能力和专业技能培养。二、利用专项扶持资金，改善现有的教学环境，鼓励和发展现代化教学模式。三、加大专业课与实践课的结合，建立学生演出队伍，鼓励学生上台、师生同台，让学生们在实践不断进步成长。四、提高生源质量，形成与全国各艺术院校的合作，采取订单式招生，模式多样化，人才综合化，为戏曲教育的传承发展培养后备军，建立各大院团创作联盟。

戏曲音乐要获得发展，除了保留传统精华，还要敢于创新，在不改变戏曲剧种本质精神的前提下，吸收其他剧种音乐元素，各种音乐形式都蕴含着丰富内容，只有善于借鉴其他剧种音乐的优秀元素，并为我所用，戏曲音乐始终保持活力。

专业三十一： 戏剧影视文学（戏曲文化传播）

一、培养目标与规格

本专业方向旨在培养具有一定的马克思主义基本理论素养，具备戏曲基本知识、基本理论、基本技能，能在戏曲院团、艺术研究院所、新闻媒体、文教单位以及相关研究机构从事戏曲理论研究、编审与文化传播和管理方面工作的高素质复合型人才。

二、培养能力

（一）专业基本情况

该专业方向开设于2003年，并从2004年起设立硕士研究生点。本专业方向体现了现代高等教育跨学科、高定位的发展特点，在全省乃至全国都属新创专业方向，走在了全国戏曲教育领域的前列。戏曲文化传播方向作为致力于戏曲研究与传承的重要阵地，在教学目标、课程设置以及教学方法上都以弘扬优秀民族文化为根本、以社会实际需要为基点，在具体教学过程中，始终把握戏曲教育传统与现代的衔接，为培养真正符合当下实际需要的戏曲传播人才做出努力。

（二）在校生规模

目前本专业方向在校生规模和上年度持平，共有实际在校本科生138人，其中2016级33人，2017级35人，2018级35人，2019级35人。

（三）课程体系

在课程设置上，2019年度遵循学院学分制教学改革的要求，对原有人才培养方案进行了进一步的修订和完善。修改后的教学计划加大了选修课比重，强调学生学习的自主性，在教学时间的安排上也更为合理。目前戏剧影视文学（戏曲文化传播）专业方向的教学计划主要包括通识教育课程和专业教育课程两个部分，其中通识教育包括《大学语文》、《英语》、《大学体育》、《计算机文化基础》、《艺术概论》等当代大学生所应掌握的基础性课程，专业教育课程又分为专业基础课、专业核心课以及专业拓展课三个部分。专业基础课紧密围绕本专业方向的人才培养目标，立足于戏曲文化传播的基础，有针对性地开设了《中国戏曲史》、《戏曲基础知识》、《美学概论》等课程，旨在为培养专业的戏曲传播人才打下基础；专业核心课是在必修课的基础上，立足于戏曲学院的培养目标，

以突出戏曲文化传播的专业特色为目的所开设的课程,主要包括《戏曲与民俗研究》、《戏曲美学》、《戏曲作品评论》、《当代传媒与戏曲传播》等课程。专业拓展课的开设,一方面是顺应现代社会对复合型人才的实际要求,另一方面也是为了增加学生自由选择课程的空间,因此在课程的设置上相应比较宽泛,覆盖了美学、传播学、民俗学等的内容,增强了学科培养的针对性,丰富了戏曲理论的内涵,培养起了学生的创新精神;为增强现代高等教育理论联系实际的实际要求,本专业还积极高效的开设了实践课程,主要内容包括观摩、调研、实习等各种方式,进一步提升了戏曲教学的生动性和操作性。

这些课程的设立,增强了学生对本专业方向以及相近(相关)专业的了解,也让学生体会实际创作的过程,培养学生持续不断的创新精神,深刻展现了戏曲文化传播方向的教学目标和专业特色。

(四) 创新创业教育

以就业指导课为依托,开展创新创业教育,积极鼓励学生自主创业,培养学生创新精神和实践能力,以创业带动就业,促进毕业生充分就业。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

首先山东艺术学院戏曲学院是山东省唯一一所具有戏曲专业的高校,教学经费有了明显增加,教学条件有了很大改善,现戏曲学院教学科研仪器设备资产总值共 3670699.52 元,2018 年教学经费 302998.32 元。学院教学日常运行支出 162996.32 元,服装设备等 140002 元,生均本科教学日常运行支出 423.37 元。

(二) 教学设备

本专业现有多媒体教室7个,实现了多媒体教学的全面覆盖。同时本专业有专业摄像机1台,专业图书资料室1个,还有学校图书馆的大量藏书,这些教学设施和资料能够有效的保证本专业教学工作的顺利开展。

(三) 教师队伍建设

本专业方向现有教师7人,其中副教授1人,讲师6人。从学历层次来看,本专业拥有博士学位教师3人,硕士学位教师4人。教师数量能够很好地满足日常教学和科研的需要,在学历层次和专业布局上都有着较高的水平和合理的分配。

本专业方向教师2018-2019年度共发表学术论文3篇,均为CSSCI来源期刊(含

扩展版) 3篇, 获得厅局级科研立项3项, 出版专著2部。

(四) 实习基地建设

在实习基地方面, 目前我们在校外联系了山东省京剧院、山东省吕剧院、山东艺术研究院等单位为实习基地, 每年都会适时地委派学生去实践锻炼, 了解戏曲发展现状, 研究戏曲理论问题, 给学生提供了良好的实习机会。这些措施的采用, 丰富了学生的学习形式, 调动了学生的积极性, 同时对于强化教学形式的改革也起到了良好的示范作用。

(五) 信息化建设

进一步改善校园信息化环境, 采用适用的网络管理软硬件, 提高学校网络安全和管理效率, 改善内网运行速度, 逐步提升信息化环境。逐步健全、完善学校现有的校园网络、信息技术设备管理等管理办法和制度。通过戏曲学院官网和微信“山艺戏曲人”官方微信平台, 建立教育资源平台, 把网站的教育、教学、科研资源重建整理, 逐步充实教学资源。

在投入方面, 加强软件硬件的建设, 完善校园网, 更新添置计算机、打印机、路由器和多媒体教室的建设, 丰富改进学校主页并定期更新, 使学校网站形成较为丰富, 具有自身特色的资源库。加快信息技术与学科教学的整合, 开展网络环境下学生自主学习的实践研究, 提高学生的数字化技能。

四、培养机制与特色

在教学质量保障方面根据本专业方向根据实际情况制定了一系列管理制度: 教师定期业务考核制度; 教师备课、笔记制度; 院领导定期听课制度; 教科研办公室主任定期查课制度; 教学督导员听课制度; 学生信息员教学反馈制度; 教研室教学研讨会制度。这些制度的制定, 旨在规范日常教学的纪律性, 加强实际教学的效果, 为实现本专业的培养目标打下了基础。

五、培养质量

(一) 毕业生就业率

2019届毕业生人数为30人, 就业人数25人, 毕业生就业率为83.33%。2018届毕业生人数为30人, 就业人数27人, 毕业生就业率为90%。

(二) 就业专业对口率

2019届毕业生人数为30人，对口0人，对口率为0%；2018届毕业生人数为30人，对口3人，对口率为10%。

（三）毕业生发展情况

2019届毕业生人数为30人，就业人数25人，毕业生就业率为83.33%。
2018届毕业生人数为30人，就业人数27人，就业率为90%。具体就业单位分布情况如下：

2018届戏曲文化传播毕业生就业单位分布情况表

人数	总体就业率	正式就业人数	正式就业率	灵活就业率	签约派遣	升学	出国工作	出国学习	入伍	劳动合同	非派遣省外签	自主创业	服务西部	三支一扶	其他基层项目	灵活就业
30	90%	5	17%	73%	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22

2019届戏曲文化传播毕业生就业单位分布情况表

人数	总体就业率	正式就业人数	正式就业率	灵活就业率	签约派遣	升学	出国工作	出国学习	入伍	劳动合同	非派遣省外签	自主创业	服务西部	三支一扶	其他基层项目	灵活就业
30	83.33%	4	13%	73%	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22

（四）就业单位满意率

根据戏曲学院2019届毕业生用人单位社会调查问卷统计表，用人单位对我校毕业生的整体满意度为满意，用人单位今后对我校毕业生的需求状况为90%。用人单位认为我校毕业生在工作态度、理论基础和专业知识、实践能力方面的表现情况为满意。在创新精神、组织协调与管理能力、团队合作意识、综合素质与能力、诚实守信为较强。90%以上的用人单位认为我院毕业生能胜任自己的工作。

（五）社会对专业的评价

本专业学生理论知识扎实，实践能力较强，走向工作岗位后，都取得了用人

单位的积极肯定。继续深造的同学，也得到了所在院校的肯定和表扬。

（六）学生就读该专业的意愿

2019级学生报到率为100%。

六、毕业生就业创业

本专业方向属于理论型，学生毕业大多会到对口的专业团体、文化事业单位、教育机构任职，基本没有自主创业的情况。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

从学校建设来说，文化传播符合学校对于专业建设的要求，能够很好地体现出山东艺术学院的办学思路和办学理念，对于提升艺术人才的理论水平有着良好的推动。同时，文化传播在学科建设上也不断完善，不仅在专业方向上稳固基础，提升水平，同时也在学科方向上不断探索，一直依托戏曲学院的教学资源，在戏曲表演、戏曲伴奏的基础上注重理论的提炼和升华。对于高素质戏曲理论人才的培养，提升了戏曲文化传播专业自身的学科建设，也满足了当下社会对“一专多能”人才的需求，有着良好的发展前景。

在人才培养上，本专业紧跟时代步伐，始终把培养有素质、有能力、符合社会需求的栋梁之材作为己任。戏曲文化传播专业自成立以来，一直依托戏曲学院的教学资源，在戏曲表演、戏曲伴奏的基础上注重理论的提炼和升华，经过几年的发展革新，已成为横跨戏曲学、传播学的交叉学科，形成别具一格的教学特色。在教学方法和课程设置上突破传统，加强各专业之间的融合互补，取得了显著的教学效果，戏曲与传播学等新兴学科的结合，既突出了戏曲的特点，又集合了各个专业的优势，使传统的戏曲艺术注入了新的时代元素，焕发出新的生机与活力。

在今后的发展中，戏剧影视文学（戏曲文化传播）将进一步深化内涵建设，完善教学内容，规范教学管理，注重实践和学理的结合。同时，本专业方向将进一步结合现代社会对戏曲人才的实际需求，不断增进人才培养的针对性，力争使戏曲文化传播专业方向成为传承戏曲文化、弘扬戏曲艺术的重要阵地。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

作为戏曲理论教育的高等机构，目前学生在学习过程中“走出去”的机会不多，实践教学力度有待提升。在以后的教学中，应加强戏曲教学的针对性，督促学生参与到各种戏曲演出活动的现场，提升学生对剧目的理解和认识，不断提高

学生的欣赏与评论水平，真正使所学理论运用到实践当中。

目前本专业方向主要以课堂教学为主，学生在学习过程中的主动性有待提高。在今后的教学中，应考虑提高课堂教学的灵活性，增进对学生的启发，为培养真正符合社会需要的创造性人才打下基础。

当前本专业学生的学习模式相对比较单一。今后在教学过程中，应积极考虑联系兄弟院校或相关的文艺部门，一方面可以邀请相关专家教授进行授课或讲座，另一方面也可组织学生之间的交流，进一步开拓学生的视野，提高教学效果。

专业三十二：动画

一、培养目标与规格

动画专业培养具备较高人文素质、审美能力和艺术修养，适应数字时代与信息社会发展，具有较开阔的视野和良好的沟通能力的高素质应用型人才。培养掌握动画制作、动画编导、动画生产、游戏策划、游戏美术设计、游戏周边开发、商业插画设计、漫画与图画书创作生产的基础知识以及相关应用技能、理论与方法，既能在影视、动漫、出版、广告、传媒等文化产业相关部门从事动画创意编导、游戏美术设计、绘画与数码插画及图书的策划创作工作，又可以在各级各类学校从事动画、游戏、数字绘画与数码插画教学与研究工作的创新型、复合型、应用型专业人才。动画专业下设动画艺术、游戏设计、数字绘画三个方向。

（一）动画艺术方向

培养具有人文精神和国际视野，适应创新时代社会发展需要的；具备较高的思想文化和审美修养以及较全面的艺术素质的；掌握动画的基本原理和基础理论；具备动画、漫画策划、创作和相关管理等方面的专业知识与技能，能在动画、影视、游戏、广告、教育、出版及相关文化产业部门以及科技发展部门的企业、事业和社会组织从事策划、创意、编剧、导演、制作、营销和管理等工作的专业应用型人才。

（二）游戏设计方向

培养能够在科学与艺术交叉领域开展创新性的工作；能独立或合作完成游戏美术作品创作、技术研发、项目策划、市场运营中的诸多环节，具备符合行业对从业人员所需求的实践工作能力的创新型、复合型与应用型人才。

（三）数字绘画方向

培养能在图书出版业、动漫和网络数媒行业、纺织、环艺、广告、包装展示等艺术设计领域从事自由创作、图形创意、技术管理、情报研究以及专业教育等工作的创新型、复合型、应用型专业人才。

动画专业以造型能力、数码手段、综合媒介运用能力为基础，强调绘画性、商业性、当代性并重，侧重于动画艺术与技术、游戏美术设计、绘画与商业插画等创意视觉领域的实际操作技能和创新能力的培养。具体培养模式为：大一主要安排绘画、造型基础、数字技术类基础课程以及艺术素养类课程，在技能储备和审美修养方面给学生指明方向；大二精修各类与素质、能力提升相关的专业核心

课程、实践项目创作，训练开发学生的艺术创造能力；大三以各方向学生单独和组合创作为主，侧重艺术创作实践与选修课的拓展，以实际项目打造学生的行业适应能力；大四进行毕业创作、撰写创作报告（论文）以及社会实践与调查。

二、培养能力

（一）专业基本情况

山东艺术学院于 1989 年开始在招收动画专业学生，是山东省乃至全国设立较早，影响也最较为广泛的专业，为山东省培养了第一批动画专业人才，所创作的《老鹰捉小鸡》是山东省第一部动画电影，在全国引起强烈影响。2005 年，山东艺术学院申报成立动画本科专业，2007 年又在全省率先设立游戏设计专业方向，2016 年成立数字绘画专业方向。

（二）在校生规模

本专业现有在校学生 2016 级 90 人，2017 级 59 人，2018 级 59 人，2019 级 61 人，合计在校生数 269 人。

（三）课程体系

按照学校全面学分制改革的要求，本专业对培养方案进行了修订改革。从 2017 级学生开始实行全面学分制培养方案。除全校统一的通识类课程外，专业基础课有：色彩基础、数字表现技法、造型基础（一）、造型基础（二）、二维数字软件、三维数字软件、运动规律。各方向的专业核心课如下：

1、动画艺术方向

二维角色设计、三维角色设计、动画场景设计、CG 动画表演、交互设计、动画编剧基础、摄影摄像基础、影视剪辑与数字特效、动态故事板设计、影视概念设计、定格动画、综合材料绘画、实验动画、动画艺术与技术联合作业、动画艺术与技术命题创作。

2、游戏设计方向

写实与精细表现、二维游戏场景设计、色彩表现、二维角色设计、三维游戏角色设计、游戏原画创作、游戏表现、游戏界面设计、艺术语言与媒介表现、渲染基础、游戏角色绑定与动画、游戏特效、游戏美术综合课题一、游戏美术综合课题二。

3、数字绘画方向

写实与精细表现、材料媒介与表现语言、形式语言与风格研究、色彩表现、

应用插画创作 I、应用插画创作 II、图书插图与装帧设计、文学插画创作、儿童插画创作、图画书创作概论、故事书及图画书创作综合课题。

（四）创新创业教育

以学生实践能力为目标，构建创新创业素质培育体系。以课堂教学为能力培养、实践课程为导向引领、实践成果为评测标准，通过企业项目、比赛评奖等形式促进与激励学生参与实践创作，先后在省部、厅局级各类评奖活动中获奖 200 余项，如：中国新闻出版广电总局的社会主义核心价值观动画大赛、全国大学生广告艺术大赛、中国大学生 VR/AR 开发大赛、中国高校原创动漫作品大赛、中国数字艺术设计大赛、中国学院奖、北京电影学院动画学院奖、山东国际动漫艺术展、山东省大学生动漫创作大赛、齐鲁国际动漫游戏大赛、山东省大学生创新创意设计大赛等。

不断加强与政府、企业的合作，创建汉邦大学生数字艺术实践基地、道尔动画工作室、“金种子”大学生创业工作室、外研社创客空间大学生文创实践基地、阡陌文创策划实践基地。

2018 年 9 月为国务院立项“中华思想文化术语传播工程”创作了《中国智慧》原创儿童系列绘本；2019 年 9 月学生原创绘本作品两部于外语教学与研究出版社出版；学生作品参加中国新闻出版广电总局的社会主义核心价值观动画大赛并获得奖金 1 万元；为韩国加工制作了动画电影的特效和部分角色动作；为淄博琉璃博物馆制作了招标的方案动画等。此举大大提高了学生的实际动手能力，增强了创新创业的信心与动力。

三、培养条件

（一）教学经费投入

2018-2019 学年，用于教学活动、教学环境提升 13 万元，用于科研、艺术实践、人才培养 3 万元，用于平台建设 14 万元，共计 30 万元。

（二）教学设备

2018 年下半年传媒学院专业整合整体搬迁后，新建数字绘画印刷工作室。

（三）教师队伍建设

本专业有专职教师 14 名，其中教授 1 名，副教授 5 名，博士 4 名，硕士 10 名。45 岁以上 4 名，45 岁以下 10 名。

（四）实习基地

北京其卡通动画公司、北京水云游文化创意有限公司、山东道尔文化传媒有限公司、山东齐鲁动漫游戏产业基地、上海摩意网络科技有限公司、济南鸣想CG游戏动漫有限公司、济南小树人三维动画科技有限公司、北京外研出版社、青岛出版社、明天出版社、完美世界（中国）有限公司、BASE ACADEMY（中国）数字动画与特效公司、杭州游徒网络科技有限公司、江西婺源李坑写生基地、河南太行万仙山写生基地、苏州角直写生基地、山东临沂天蒙艺术写生基地、青岛艺家写生基地等。基地为开拓相关行业视野、提高实践能力、搭建企业聘用桥梁等起到了关键作用。

（五）实验室建设

专业拥有动画实验室、国际二维动画工作室、定格动画实验室、插画与绘本创作工作室、三维动画制作实验室、3D 打印实验室、二维动画国际创意技术实验室、虚拟现实（VR）实验室等。

四、培养机制与特色

动画专业实行四年规划制。即：大一打基础、大二精技术、大三出作品、大四走市场。参照教育部对本专业的相关要求，对教学体系和教学方法进行了大胆创新，提出了“以实验教学为轴心”的教学理念，广开资源与市场联合制作项目，并在实践中取得了令人满意的效果，这种以“效果带动教学”的方法贯穿于四年培养过程。

“大一打基础”阶段，通过绘画基础课程、软件类技术课程和专业理论课程，提升学生的造型与色彩能力、数字技术运用能力并帮助他们构建专业理论体系；“大二精技术”阶段，依据动画艺术游戏设计两个专业方向的不同专业特点，实行专业方向课程、专业限选课程。学生专心学习一项专业方向技术，达到精确熟练的掌握程度；“大三出作品”阶段，实行导师组负责的工作室制，形成行业标准的创作团队，在专业教师的带领下进行作品创作。一方面提高学生实践创作能力，另一方面也将加强学生的团队协作能力。这一阶段积累的作品将有机会参与比赛评奖，为学生就业和创业创造有利条件；“大四走市场”阶段，学生走出学校、走入社会、走进行业，进行市场化的毕业作品创作，接受市场真实检验，获取更多行业经验，使其满怀自信走出校门。

教学、科研、艺术实践三位一体。在专业教学与学生培养中发现问题、研究

问题、解决问题，以科研、教研、实践创作等成果形式获得体现，并转化为更为行之有效的教学思路与方法，不断提高教学质量。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

2018 届动画专业共有毕业生 71 人，其中女生 43 人，男生 28 人，男女比例为 1:1.53。该专业总体就业人数为 45 人，总就业率为 63.4%。根据就业信息数据分析：该专业学生就业单位性质多为传媒公司或教育机构。

（二）就业专业对口率

动画专业毕业生就业与所学专业对口人数为 31 人，占本专业总人数的 43.66%；较为对口人数为 6 人，占本专业就业人数的 8.45%；一般对口人数为 8 人，占本专业总人数的 11.26%。

（三）毕业生发展情况

截至 2018 年 12 月份，首先按单位性质统计，2018 届动画本科毕业生共有 45 人落实了就业单位，其中到企业就业的有 33 人，占总人数的 46.47%。升学、出国深造 8 人，占总人数 11.26%，机关事业单位 4 人，占总人数 5.63%。较之往年，动画本科毕业生到企业就业比例有所增长，到机关、部队等单位就业比例相对减少。

其次按就业方式统计，2018 届动画专业毕业生中，选择继续升学的有 8 人，占总人数的 11.26%；劳动合同为 11 人，占总人数的 15.49%；灵活就业 26 人，占总人数的 36.61%。

最后按地域统计，根据统计结果来看，传媒学院 2018 届动画专业毕业生选择外省工作的比例加大，其中省内就业有 33 人，占总人数的 46.47%，省外就业有 12 人，占总人数 16.9%左右。

（四）社会对专业的评价

从正式就业率来看，动画专业的正式就业率占总就业率的 42.22%；部分毕业生注重自身劳动权益保护，与工作单位签订了劳动合同，签订劳动合同为 11 人，占就业总人数的 24.44%。

传媒学院动画专业毕业生灵活就业比重较大，灵活就业 26 人，占就业总人数的 57.77%，选择继续深造学习为 8 人，占就业总人数的 17.77%。总体来看，

传媒学院动画专业毕业生就业情况良好，选择灵活就业工作人比重较大。

（五）学生就读该专业的意愿

2019 年传媒学院动画专业校考省内外报名人数为 2632 人，录取人数 60 人，录取率为 2.28%，学生入学报到率为 100%。

六、毕业生就业创业

本专业在引导和扶持具有创业精神的毕业生发挥自身能力和专业优势，为促进毕业生最大限度就业拓展渠道。2011 级逯遥就业于上海摩意网络科技、孟超就业于上海联岸信息科技有限公司、陈泽旭就业于北京乐游先锋网络有限公司，任职美术编辑一职、王玉庆就业于北京绘色时雨网络科技有限公司、郑振阳就业于山东省金正动画股份有限公司、巩道莹就业于济南麦谷网络科技有限公司；韩露洋就职于东营职业技术学院、武翠丽就职于潍坊科技学院；王瑞雪在东营市创办了“瑞雪画廊”，面向 4 岁以上儿童与青少年，主要教授儿童简笔画、动画、漫画以及水彩画等；2013 级张中阳创办“童话世界”儿童艺术中心；陈守光在校期间利用假期在多个教育机构兼职，培养自己的教学能力和经验，于 2014 年创办了“北方艺考培训中心”，现已帮助多名艺考生考入大学；到目前为止，已有 6 名 2019 届毕业生考取了美国福赛大学（Full Sail University）、山东大学及本校的硕士研究生。

七、专业发展趋势及建议

目前，我国对动画艺术和游戏设计的人才需求的缺口大约在每年数十万左右。动画艺术、游戏设计、数字绘画方向的人才主要在动画、游戏公司、各级电视台、影视动画制作单位、传媒与广告公司、数码艺术公司、展示设计公司、形象企划公司、多媒体与网页设计、室内装修设计、产品造型设计、图书出版业、动漫和网络数媒行业、纺织、环艺、广告、包装展示等文化产业与行业就业。他们所从事的行业正在成为实现国家新旧动能转换与提升国家文化软实力的支柱力量，将具有巨大的发展前景。动画专业在不同的高校中培养的目标各有不同侧重点。本专业结合国家发展总体趋势，结合自身优势，确立了重点培养具备动画艺术、游戏设计、数字绘画素养与技能的学生，以满足当下人才市场的需求。

八、存在的问题及整改措施

本专业自 2005 年恢复招生以来，已为国家培养了数百名动画游戏人才，活

跃于动漫、游戏、影视、广告、出版、编辑策划等文化产业等领域。目前，通过对用人单位与毕业生调查反馈的信息进行分析，需要在两方面进行改善与加强。第一，继续增加相关教学设备与设施的投入，改善办学硬件条件，逐渐加大对学生艺术创作实践能力的培养，进一步促进专业与企业对口合作。第二，继续加强师资队伍建设，特别是加强对青年教师的培养，提高教学水平，确保人才培养质量，以满足文化产业发展对人才的需要。

专业三十三：广播电视编导

一、培养目标与规格

本专业以培养理论与技术相融合的现代媒体工作者为基本目标。培养具备广播电视编导与影视学领域所需要的策划、编剧、编导、导播、制作、宣传、营销等方面的复合型、创新型专业人才，能在广播电影电视系统、文化部门、影视网络传媒公司等从事相关工作，并支持有条件的学生积极创业。同时，立于时代前沿，跟踪专业发展，提升学生文化素养、理论修养和艺术鉴赏能力，促其养成知识更新和终生学习的良好习惯。

本专业根据社会发展需要、教育教学规律和学生特长优势分为五个专业方向：文艺编导方向、纪录片编导方向、影视剧编导方向、影视学方向、传媒管理方向。其具体的培养目标在总的目标规划指导下各具特色。

文艺编导方向

本专业方向立足于当下影视网络文艺类节目的繁荣发展，培养在广播电影电视系统、文化部门、影视网络传媒公司等领域从事文艺类节目的策划、组织、制作、宣传等的复合型、创新型专业人才。要求紧跟时代潮流和文化方向，掌握文艺类节目的创作特点和制作规律，既要掌握传统媒体（例如广播、电视）的节目制作，也要掌握新媒体（网络、手机等）的节目特点和发展动向。

纪录片编导方向

本专业方向着眼于当前国内外纪录片蓬勃发展的社会文化环境，培养在广播电影电视系统、文化部门、影视网络传媒公司等领域从事电视纪录片、电影纪录片以及专题类纪实性节目的选题策划、文案写作、拍摄制作、宣传营销等工作的复合型、创新型专业人才，亦可从事对城市、地区、企业等文化形象的纪录片宣传。

影视剧编导方向

本专业方向着眼于“故事元素”对传播效果的积极影响，培养在广播电影电视系统、文化部门、影视网络传媒公司等领域从事微电影、栏目剧、电影、电视剧、网剧、广告等故事性节目的创意、策划、编剧等方面工作的复合型、创新型专业人才。同时，培养学生具备基本的短片拍摄、剪辑制作能力，并对影视剧制作流程环节有宏观认识和把握能力。

电影学方向

本专业方向着眼影像媒体融合的大趋势,培养既能在全国广播电影电视系统和文化部门、传媒公司、院校等领域从事电影创意策划、文案写作、编剧、导演、制作剪辑、艺术摄影、音响设计等方面工作,又可从事影视研究、评论、教学等工作的复合型、创新型专业人才。

传媒管理方向

该专业方向顺应传媒产业的发展,培养既懂影视艺术,又懂经营管理,具有较强的媒体策划、制片管理、宣传营销能力的复合型、创新型专业人才,满足各类影视制作公司、广告公司、专业传媒机构以及政府和企事业单位宣传策划部门对媒体管理、策划、组织协调、项目运作及受众研究等方面人才的需求。

二、培养能力

(一) 专业基本情况

广播电视编导专业筹建于 2002 年,从 2002 级、2003 级开始在当时的艺术文化学院(现改名为艺术管理学院)文化艺术管理本科专业中设编导类(艺术传播)方向,2004 年学校正式开设广播电视编导专业(4 年制本科)。2010 年学校成立传媒学院,广播电视编导专业成为学院主干专业,2012 年获山东省教育厅重点教改课题立项,2014 年被授予山东省本科高校品牌特色专业;2016 年被授予“山东省高水平应用型立项建设专业(群)”;2018 年,广播电视艺术学被评为山东省文化艺术重点学科。

广播电视编导专业注重学生在理论知识与创作实践方面的协调学习,并在团队实践中锻炼学生的创新精神和创业能力。学生普遍能够灵活运用专业知识,操作技术扎实,团队协作训练有素,并能积极投入地参与创作。

近年来,师生们踊跃参加各种影视艺术创作活动,涌现出了大量优秀的纪录片、专题片、广告片、实验片、微电影等,获得包括中国大学生电视艺术节、泰山文艺奖以及省、市级艺术实践奖项共计 300 余项,本专业教学团队获得 2 项全国优秀组织奖,4 项全省优秀组织奖。

教师团队目前主持在研国家级课题一项(2016 年度国家社科基金艺术学项目《新媒体语境下纪录片类型与风格的多元发展研究》)、国家社科基金后期资助项目一项(2018 年度国家社科基金后期资助项目《改革开放 40 年当代都市题材电视剧研究》)、国家艺术基金项目一项(青年艺术创作人才资助项目),省部级课题六项,获国家广电新闻出版总局第三届“星光电视文艺论文”理论类

一等奖一项；第三届飞天电视剧论文评选评论类二等奖一项；第四届飞天电视剧优秀评论二等奖一项等。

（二）在校生规模

本专业现有在校学生 2016 级 129 人，2017 级 100 人，2018 级 87 人，2019 级 87 人，合计在校生数 403 人。

（三）课程体系

按照学校全面学分制改革的要求，本专业对培养方案进行了修订改革。从 2017 级学生开始实行全面学分制培养方案。

除了全校统一的通识类课程外，专业基础课有：艺术学概论、非线性编辑、新闻摄影、数字图像处理、照明基础、音频剪辑基础、影视摄影、影视表演基础、影视录音技术、影视导演基础、电视节目导播、视听语言、电视写作、听觉训练、新闻概论、传播学概论、媒介素养、影视编剧、中国电影史、外国电影史、中国电视剧史、电影鉴赏评论等。

各方向的专业核心课有：

文艺编导方向：栏目分析与策划、电视节目导播、网络综艺节目制作、电视文艺创作、节目主持艺术、广播电视前沿解析。

纪录片编导方向：电视采访、纪录片概论、纪录片专题分析、纪录片选题策划、纪录片创作（I、II）。

影视剧编导方向：影视剧分析、台词艺术、电视采访、编剧理论与实践、影视剧策划、网络剧创作。

电影学方向：影视美学、影片类型学、电影导演专题研究、电影理论与思潮、电影前沿问题研究、经典电影研究。

传媒管理方向：传媒产业经济学、媒介调查、影视制片与管理、媒介营销管理、电影营销学、广告创意与策划。

（四）创新创业教育

贯彻创新创业的指示精神，广播电视编导专业从以下各个方面展开教学研究和实践落实。

1、课程上紧密结合社会需要，保持课程的灵活度，开设与创新创业有关的课程。

实践教学方面，充分利用大三学年十八个周的创作时间来检验教学成果，积

极参与各种形式的实践活动,继续联系教学实践基地,强化专业与社会的紧密联系。2018 年-2019 学年举办了多项实践活动。《电影营销学》与《影视调查实训》课程继续汲取经验,从教室搬到影院,前往我院教育艺术实践基地济南电视台影视频道、大地影院大学城店、山东广电视觉科技有限公司、济南沃尔德影视公司等各类传媒机构,详细调研学习影院、影视制作机构的电影制作流程、机构运营、放映、推介等业务知识。2018 年 9 月本专业师生参加“纪念改革开放 40 年山东电影回顾展暨山东电影发展论坛”;2019 年 7 月 15 日,我院 2017 级影视学 3 名学子到济南电视台影视频道开展为期两个月的专业实习。

2、邀请产业专家、学术名师走进校园

本专业邀请焦波老师、王向群老师等担任我们的特聘教授和硕士生导师,引领和参与教学规划,举办学术讲座,带领学生创作,丰富学生生活,拓宽眼界视野。2018 年 10 月邀请曾庆瑞教授举办专题讲座“在当下中国的影视界,我们从哪里兴奋起来”。

3、积极举办、承办各种艺术活动,为学生创新创业提供平台

2019 年 4 月,“第二十六届北京大学生电影节山东艺术学院分会场开幕式”成功举办。2019 年 4 月 19 日至 5 月 10 日承办中国广州(国际)纪录片节“金红棉影展”2019 高校巡展——山东艺术学院展映活动,并放映七部优秀的纪录片。2019 年 5 月举办电影《女他》的展映与学术讨论。2019 年 9 月,主办第四届“重整山河·传媒学院考研交流会(2020)”,同时举办“2018-2019 第二学期 2016 级创作课作品展映”,并在山东省文化馆举办 2019 届传媒学院毕业作品展映。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

2018-2019 学年,用于教学活动、教学环境提升 14 万元,用于科研、艺术实践、人才培养 9 万元,用于平台建设 35 万元,共计 58 万元。由本科、研究生教学经费、省级高水平立项建设专业、校专项经费支出。

(二) 教学设施

2018 年下半年传媒学院专业整合整体搬迁后,新建审片室,改造电视演播工作室。

(三) 教师队伍建设

广播电视编导专业现有专职教师 17 名，教授 2 名，副教授 6 名，博士 11 名，硕士 6 名，在读博士 2 名。一名教师当选山东省有突出贡献的中青年专家。2018-2019 学年，本专业两名教师去北京大学做访问学者。

1、积极推进科研工作，论文质量与水平明显提升

2018-2019 学年，本专业教师出版专著三部，发表中文核心论文 19 篇，省级刊物 17 篇。并有意识的把科研活动与学术活动、社会活动结合起来，专业社会好评度和知名度越来越高。

2、积极参会发言，对外学术交流活动明显增多

2018 年 10 月本专业教师受邀担任第三届足荣村电影节评委并参加颁奖典礼；2018 年 10 月本专业老师参加在重庆西南大学举办的中国高教学会影视教育专业委员会第二十届年会暨 2018 中国影视艺术高层论坛；2018 年 11 月本专业多名教师参加在广州大学举办的中国高校影视学会第十八届年会；2018 年 12 月，本专业教师受邀参加青岛科技大学举办的“一带一路”背景下学科创新学术研讨会；2018 年 12 月，本专业多名教师受邀参加《大路朝天》首映式。

2019 年 4 月，本专业师生受邀担任第二十六届北京大学生电影节主竞赛单元专家评委和学生评委。2019 年 6 月本专业教师受邀参加青岛 VR 电影节的审片委员；2019 年 7 月我院教师受邀参加中国高校微电影论坛暨中国高校影视学会微电影专业委员会第一届第四次理事会；2019 年 8 月我院老师参加在鲁东大学举办的山东省高校影视传媒联盟第三届年会。

3、积极投入实践，教师获奖数量层次明显增多

2018-2019 学年里，2018 年 11 月，多名教师被评为“青春中国”校园制作联盟“优秀指导教师”；教师论文《纪实影像对乡土中国的书写与观照》获中国高校影视学会第 11 届“学会奖”论文类（理论）二等奖；2019 年 7 月获得第三十三届山东省社科优秀成果奖二等奖、三等奖各一项。

（四）实习基地

在已经签约的校外实习基地道尔动漫公司、济南百丽宫影城、山东世博华创动漫传媒有限公司、山东阿甘文化传媒有限公司、济南电视台影视频道、上海库瑞信息有限公司、济南新世纪影城等基础上，又签约了么么文化传播（北京）有限公司、淄博观世映画文化传媒有限公司、日照消防支队、北京卓奥优效广告公司、济南电视台等实习基地。以上实习基地起到了很好的提供实习、实践以及沟通交流的机会。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

广播电视编导专业按照传媒学院的统一安排实行四年规划制。即：大一打基础、大二精技术、大三出作品、大四走市场。广播电视编导专业的产学研协同教育主要体现在大三的艺术创作阶段。按照教学计划，大三的两个学期分别有8周和10周的作品创作学时。在创作实践中广播电视编导专业与传媒学院数字媒体艺术、影视摄制等其他专业的学生进行横向重组，形成创作团队，在专业老师的带领下进行作品创作。这一方面是对学生进行实际的完整的创作训练，另一方面也是对学生的团队精神和协作能力的磨合，更有意义的是这一阶段积累的作品将有机会参与各种评奖，并作为他们就业和创业的本钱。

“大四走市场”阶段，就是要求学生们走出学校、走入社会、走进行业，进行市场化的毕业作品创作，接受市场的真实检验，获得更多的行业经验和充分的自信，以使他们满怀信心和希望地走出校门，迎接未来的新生活。

（二）产学研协同育人

教科研项目促进教学方面，传媒学院广播电视编导专业2018-2019学年也取得了一定成绩。

1、积极推荐实习基地的产业引领和教学辅助作用，提高教学水平。

结合前面提到的教学实习基地，继续推进创作实践课的艺术创作，鼓励学生团队创作，各展所长。2016级广播电视编导专业创作实践课创作作品《蔷薇之下》《陌生记忆》《口渴的鱼》《当快递来敲门》《向阳而生》《小心愿》《济南城市宣传片》《ME》《平行爱恋》、《魔术师的秘密》《善非表面，应源于心》《窥》《透明人》《溺水的鱼》《猴皮书》《落日乌托邦》《小迷糊》《毒之殇》《逃离》《重生》《小松的多肉》《面具》《“撞”出来的专家》《不变的永恒》等多部优秀的作品。同时，《润物无声—黄河滩区的山艺“第一书记”》《且善且行》《阳关三叠》等作品12余部，其中《润物无声—黄河滩区的山艺“第一书记”》《且善且行》《谁都可以成为爱的践行者》三部作品先后被“学习强国”全国学习平台刊登转载。2017广播电视编导专业影视学方向20名学子独立创作原创网络影视鉴赏评论类节目《脱影而出II》8集，视频先后在“大家谈影视”、“龙斌大话电影”等自媒体公号连续展映，产生了极大社会影响。2017广播电视编导专业传媒管理方向22名学子则在《调查实训》课上创作微电影4部。

得到专业教学实习基地的支持和帮助,严格要求毕业作品质量。2015级广电编专业文艺编导、纪录片编导、影视剧编导方向共创作毕业作品八部,其中故事性作品三部,纪录性作品五部。三部故事片中,微电影《抉择》用一位普通的外卖员的经历反映出社会底层小人物在面临情与法冲突时做出的艰难抉择。《天将明》则讲述了一位同性恋少女认识自己、认同自己的过程,希望在社会中更多的人能突破偏见去做自己。《亲密关系》则通过展现被弃养后宠物“独居”生活反映出一个普遍存在而又经常被忽略的社会现象。三部作品主题立意具有强烈的现实主义精神,体现着当代大学生对社会现实问题的关注与思考。五部纪录性短片表达内容也非常丰富,既有探讨传媒应届生未来规划的《奔赴》,亦有用实际行动为青年人发声的《青春之声》,还有围绕传统手工艺探讨非遗在当下社会环境传播的《砚缘》。《夜行济南》则通过表现如今在深夜依旧努力工作的人们,讲述在济南这座城市里各个岗位的人群积极的生活态度。《茶说》与《陶然香火锅》从不同的角度展现了“食之美”。2015级广播电视编导专业影视学方向创作毕业作品《我这个不乖的女儿》《夜行人》《何枝可依》《老汉儿》《生于四月二日》等9部。

同时,借助实践基地的教学力量,推进工作坊工作。2019年5月,本专业主持举办了竖屏短视频广告工作坊。

2、学生参赛更加积极,并取得不错的成绩

2018年11月,2015级刘佳男团队的作品《乡村戏剧节》、袁帅团队的作品《小星星随想曲》分获第十八届中国高校影视学会学院奖纪录片一等奖、二等奖。

2018年11月,《小星星随想曲》《味道》获得“青春中国”校园制作联盟优秀节目评选一等奖;《用手说话的人》《乡村戏剧节》《赛场上的神雕侠侣》、《平凡之路》获得“青春中国”校园制作联盟优秀节目评选二等奖;《归途》《穆斯林的葬礼》《失恋博物馆》《诚信》、获得“青春中国”校园制作联盟优秀节目评选三等奖;《Siri》、《刺——皮肤上的艺术》获得“青春中国”校园制作联盟优秀节目评选优秀奖。

2018年,《暴语》获得第十一届山东青年微电影大赛学生单元故事片优秀奖;2019年,《我的名字叫建国》获得第十二届山东青年微电影大赛学生单元纪录片二等奖;2019年,《口吃选手》获得第十二届山东青年微电影大赛学生单元故事片优秀奖。

2019年9月,师生积极参加第十二届山东青年微电影大赛,在故事片、纪录片、公益片、创城单元、最佳单项奖数个比赛单元中都取得了优秀的成绩。其

中，2016 级影视学刘思岑等同学创作的《共筑爱的长城》获得学生单元纪录片三等奖。2015 级影视学郭月成等人作品《生于四月二日》、周展等人作品《何枝可依》荣获 2019 “泰山设计杯” 文化创意设计大赛“数字产品设计” 入围奖。刘思岑、郝西雨、马雪梅等人作品《且善且行》获得“中国好创意” 第 13 届全国艺术设计大赛优秀奖。刘思岑、郝西雨、马雪梅等人作品《春风化雨 润物无声》获得山东省教育厅、山东广播电视台主办的“我的好老师” 短视频大赛二等奖。刘思岑、马雪梅、郝西雨、李晓楚天等人创作的《每天一瓶·元气满满》获得第十届全国大学生广告艺术大赛“视频类微电影广告” 三等奖、《善心·善言·善行》获得第十届全国大学生广告艺术大赛“视频类微电影广告” 优秀奖。

3、积极发挥专业特长，服务学校，服务社会

服务学校方面，2018 年是山东艺术学院建校六十周年。2018 年 10 月，本专业学生完成了学校在山东美术馆、中国美术馆的美术展览拍摄、采访工作。2018 年学校开展“黄河入海” 系列以黄河滩区迁建工作为核心的艺术创作，本专业学生积极参与，拍摄了反映该题材的微电影《黄河守望者》、纪录片《黄河滩区迁建口述历史》等十多部。2018-2019 山东艺术学院校友、著名油画家王克举老师创作大型油画《黄河》，本专业师生承担起作品纪录片和宣传片的拍摄和制作，跟随王克举老师穿越青海、河南、山西、甘肃等几个省份。

服务社会方面，本专业多名教师担任山东电影局审片委员会委员、山东文化馆数字建设专家、山东影视集团剧本评审委员会和投资决策委员会专家等社会工作，本专业教授受邀多次担任山东公共频道直播节目《闪电舆论场》专家嘉宾，本专业教师参与济南电视台《家和万事兴》节目的策划和录制。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

2014 级广播电视编导专业共有毕业生 72 人，其中女生 58 人，男生 14 人，男女比例为 1:4.14。该专业总体就业人数为 63 人，截止 2018 年 12 月，据统计，总就业率为 87.5%。其中正式就业人数为 40 人，占本专业总人数的 55.55%；灵活就业占 23 人，占本专业总人数的 31.94%。广播电视编导专业是为广播电视行业和新传媒技术应用等领域培养专业从业人员的实践性专业，人才培养适应信息技术的发展，由于国家人才的需要和就业前景的广阔，越来越多的学生选择广播电视编导专业。

（二）就业专业对口率

2018届广播电视编导专业本科生就业与所学专业对口人数为50人，占本专业总人数的69.44%；对口人数为6人，占本专业总人数的8.33%，一般对口人数为6人，占本专业总人数的8.33%。

传媒学院广播电视编导专业学生就业专业对口率较高，主要在政府文化部门、电视台、影视制作公司等岗位行业就职。分析原因，除了视频时代大环境的刚性需求外，与学生培养质量有分不开的关系。一来我们重视学生的专业水平，同时也强化其合作能力和发展潜力，让学生热爱自己的专业并有良好的工作态度。

（三）毕业生发展情况

截至2018年12月份，首先按单位性质统计，2018届广播电视编导专业毕业生共有63人落实了就业单位，其中到企业就业的有34人，占总人数的47.22%，到机关事业单位的有12人，占总人数的16.66%。升学、出国17人，占总人数23.61%。较之往年，广播电视编导本科毕业生到企业就业比例有所增长，到机关、部队等单位就业比例相对减少。

首先从毕业生薪资待遇看，传媒学院2018届广播电视编导毕业生单位薪资在2000—3000元和3000—4000以上区间人数较多。

其次按就业方式统计，2018届广播电视编导专业毕业生中，选择继续升学的有8人，占总人数的11.11%；出国学习9人，占总人数12.51%；正式就业人数为40人，占本专业总人数的55.55%；灵活就业占23人，占本专业总人数的31.94%。最后按地域统计，根据统计结果来看，传媒学院2018届广播电视编导专业毕业生多选择在山东省内就业，有45人，占总就业总人数的71.42%，省外就业有18人，占就业总人数28.57%左右。

（四）社会对专业的评价

传媒学院2018届广播电视编导专业毕业生就业率总体一般，但各专业之间存在一定差幅。小部分毕业生注重自身劳动权益保护，与工作单位签订了劳动合同，签订劳动合同总计15人，占就业总人数的23.8%。

结合2018年全国就业形势，对山东艺术学院传媒学院广播电视编导专业毕业生就业状况进行综合分析和认真研判，毕业生就业呈现以下特点和趋势：

- 1、从全国来看，我国当前就业形势依然严峻，受国内经济结构调整、发展

方式的转变等因素，全国高效毕业生规模持续增加，供求不平衡现象依旧突出。其次，国家公务员考试政策调整，对应届毕业生选择公务员就业途径大量减少，企业就业与灵活就业人员有一定的增加。特别对与我院广播电视编导专业的毕业生，依往年来看，传媒学院广播电视编导专业考取公务员人数较多，2018届广播电视编导专业毕业生进入基层工作的只有1人，占就业总人数1.38%。

2、毕业生就业结构性矛盾依然存在，一是学科专业结构与社会需求匹配度不高，不同的专业存在一定的差距。

（五）学生就读该专业的意愿

2019级广播电视编导专业校考省内报考人数为5048人，省外报名人数为1257人，录取人数为87人，学生入学报到率为100%。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

1、毕业生基层就业情况

2018届广播电视编导专业毕业生基层就业情况较以往相比有所减少。基层就业总人数为1人，仅占了总人数的1.38%左右。

2、大学生创新创业情况

传媒学院2018届广播电视编导毕业生创业在总体就业中份额较少。其中本科生自主创业约为4人，占总人数的5.55%左右。

3、就业服务情况

广播电视编导专业满意为65人，占本专业人数90.28%；较满意为7人，占本专业人数9.72%。

（二）典型案例

传媒学院高度重视对毕业生就业历年的引导和就业能力的提升，加强就业工作人员指导队伍、学生骨干队伍建设、大学生职业规划建设、个性化就业指导平台和创新创业平台，涌现出了许多创业上的典型案例。

1、毕业生聂勇强的创业故事

聂勇强，2009年—2013年就读于山东艺术学院传媒学院广播电视编导专业，2016年创办山东大汉文化传媒有限公司并担任董事长。在2013年—2016年期间，聂勇强为山东艺术学院传媒学院以及戏剧学院提供实习岗位58次，推送山东电视台合同人员6名，推送香港卫视山东大区实习人员12名，推送济南电视台宣传科

工作人员2名，推送齐鲁周刊编辑人员3名、齐鲁晚报编辑人员3名等；于2013年创办了济南天外天文化传媒有限公司、2015年成立济南天外天文化传媒有限公司山东艺术学院驻办“金种子”项目工程。2016年收购了海津文化传媒公司，同年又注册了山东阿甘文化传媒有限公司，并且荣获了2016年“创新创业类”济南最美青年奖。同时传媒学院将密切关注就业形势与市场需求，不断优化就业市场结构，加强与校外企业的交流沟通，为毕业学生提供更多的创业就业机会。

2、编导专业师生热心社会公益，积极凭借专业专长参加公益活动

编导系师生多次参加“向日葵儿童”公益组织活动。向日葵儿童是由知名癌症留美专家李治中（菠萝）博士发起，希望通过支持，教育，宣传三大板块，让社会认识儿童癌症。中国第一个专注儿童癌症群体，致力用科学改变患者命运的公益团队。

编导系学生参加这一团队主要有两块服务内容。首先，学习掌握与肿瘤儿童的沟通方法，做日常的陪伴、游戏、聊天、讲故事等，在病床前陪伴儿童度过病痛的日子。其次，更为主要的是，用专业的拍摄制作知识去给儿童们拍摄他们的纪念相册、娱乐活动、集体活动等。因为，影像的外传有时会侵犯他们的隐私，所以很多活动的拍摄不能用外边的人员，只有信得过的志愿者团队来做。

编导系师生多次到山东省肿瘤医院去做志愿活动。在2019年6月1让儿童节这一天，编导系师生就为山东肿瘤医院的儿童们记录下了他们的庆祝六一儿童节的活动。配合李治中博士在山东肿瘤医院的学术活动，也拍摄了很多的视频，2019年10月17日，院长于金明院士突然有事不能去讲座现场，我们学生拍摄、剪辑了于院长的对“向日葵儿童”的祝福语和对活动的贺词。

七、专业发展趋势及建议

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

凭借严谨的教学态度、优异的教学成绩、突出的科研成果广播电视编导专业在过去的一年里再上新的台阶，从2018级6000多人的高考报名人数可知专业具有良好的社会声誉，在学校学科发展中的优势愈加明显。这一优势宏观上可以概括为两点，即新兴学科的后发优势和跨学科的整合优势。

新兴学科的后发优势。专业的发展轨迹和潜力离不开社会需要和群众期待的大环境。从某种意义上讲，广播电视编导专业的建立时机和快速发展正是这个文化大发展大繁荣的时代、“互联网+”无处不在的时代、视觉文化传播为王的时代

所推动的、符合历史潮流的教育变革。作为一个紧紧追随技术脚步的新兴学科与需要一代学人甚至几代学人才能建立起明显优势的传统学科相比它更新换代的速度无疑是惊人的。山艺在广播电视编导专业发展之初的2002年敏锐捕捉到了这一良机，建立了学科完备的本科教学环节和硕士培养体系，一直引领本省的专业发展方向，逐步在全国具有了一定的知名度。从这个意义上讲，如果进行专业影响力排名的话，我校广播电视编导专业在全国本专业的排名肯定超过我校很多专业在全国的名次。

跨学科整合优势。广播电视编导专业是对内容的再次包装或者二次呈现，是对于山东艺术学院多元学科内容整合、拼糅、创新呈现的学科，可以成为连结学校各学科的桥梁和纽带。例如，和舞蹈学院联合教学，实现舞蹈影像的创作，产出作品获得业界好评。计划建设的艺术科技研发平台，就是利用现代科技手段对山艺各学科内容的集中呈现。2018年随着山东艺术学院电影学院的成立，传媒学院广播电视编导专业会与时俱进，在策划创意、视频制作等方面要在“互联网+”的环境下更好的融入新媒体、借助APP，打造自己的传播平台，提升自己的影响力。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

习近平总书记在党的十九大报告中向全党全国人民发出了“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的伟大号召。艺术院校是文化传承与发展的重要阵地，广播电视编导专业更肩负着传播优秀文化、坚定文化自信的神圣使命。所以在发展中不仅要切实提升传媒技术的操作性和科技开拓应用的前瞻性，还要从国家宏观战略的大局出发，认真研究落实以下几方面的工作：

第一，提升传播内容品质。加强社会主义核心价值体系建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，繁荣发展哲学社会科学。社会主义核心价值体系是文化的精髓，决定传播的方向。越是民族的越是世界的，越有传播力。只有哲学社会科学繁荣发展，传播才有穿透力。

第二，打造综合传播平台。发展新闻出版、广播影视、文学艺术事业，加强重大公共文化工程和文化项目建设，完善公共文化服务体系。党报党刊、通讯社、电台、电视台和重要出版社建设，是党的新闻宣传事业的主阵地、主力军，必须作为构建现代传播体系的重点。

第三，铸造高科技载体。科技与传播历来紧密相连，现代高新技术在传播方面的巨大潜能和可能产生的不可估量的影响，谁占有先进科学技术，谁就占有传

播的制高点。要站在科技发展的最前沿，大力拓展传播渠道，丰富传播手段，加快构筑传输快捷、覆盖广泛的传播体系。

第四，建设传播人才队伍。构建和发展现代传媒体系、提高传播能力，队伍是基础，人才是关键。要加快培养造就德才兼备、锐意创新、结构合理、规模宏大的人才队伍。建立重大项目首席专家制度，造就一批受众喜爱、有影响力的名家大师和民族文化代表人物。抓紧培养善于开拓文化新领域的拔尖创新人才、掌握现代传媒技术的专门人才、懂经营善管理的复合型人才、适应文化走出去需要的国际化人才。

第五，研究移动网络（手机网络）节目制作、传播、推广方式。当前传播态势除了视频传播、故事传播等层面的概括外，还有一个特点很明显——传统电视影响力日益下滑，“得网络者得天下，赢手机者赢未来”。移动网络节目的时长、内容、受众、流量等各个方面的特点都影响其节目生产的各个环节，因此需要认真研究。无论从学生的未来就业还是国家层面的互联网安全考虑，移动网络视频生产与传播都是需要认真研究总结并贯彻到教学环节中的新内容。

传媒行业的粗放式发展阶段已经过去，未来行业分化将会继续，在文化传媒行业大发展大繁荣的必然趋势下影视行业人才需求量较大，编导影视类专业会有很大的发展空间。我们应该认清形势，保持广播电视编导专业操作性强、实践性强的教学优势与特色，继续培养高端、优秀、能迅速适应行业要求的专业人才。

八、存在的问题及整改措施

我院广播电视编导专业由于过去专业教师和设备条件所限，虽在纪录片和微电影的创作方面有很多成绩，但在音视频节目栏目创意制作与传播方面还没有达到理想的成果。长期以来我们一方面着手引进具有传媒行业经验的高级人才提升教师队伍，另一方面积极申请专项资金补充演播厅、录音、摄像等教学设备和场所，力争以积极的姿态和扎实的实践教学，广泛与行业和企业合作，为师生提供更多更好的创作研究环境，打造丰富的教学成果。

同时，在科研攻关方面，要进一步提高大家申请课题的积极性，提升申报课题的质量，并突出团队优秀，协调教师专家集中申报、集体攻关。

专业三十四：数字媒体艺术专业

一、培养目标与规格

数字媒体艺术专业培养具有良好人文素质、艺术修养和审美能力，适应数字时代与信息社会发展，具有较开阔的视野和良好沟通能力的高素质应用型人才。培养掌握影视特效创作、电视栏目后期制作、网络内容策划与制作、互联网产品开发、网络平台设计与运营、交互媒体设计制作、影视广告、实验影像及相关工具应用的基础知识、基本理论和方法，能在传媒及文化产业相关领域从事影视艺术、网络艺术、交互媒体的策划、创作、制作、传播、运营或管理的复合型应用创新专门人才。本专业以数字媒体的设计与制作训练为基础，侧重于影视特技与包装技术、网络内容策划与制作、网络平台设计与运营、交互设计、装置艺术、实验影像、影视广告创作等方面的实际操作。大一主要安排技术和艺术类基础课程，培养基本的专业理论知识、技术能力和艺术审美素养，使学生对数字媒体制作有初步的了解和掌握；大二分为影视包装、网络艺术和交互媒体艺术三个方向，精修各类操作技术、实践项目创作，培养学生的艺术创造能力；大三以各方向学生单独或联合创作为主，侧重内容研发与创作以及媒体平台建设与运营，以实际项目为依托，打造学生的行业适应能力；大四进行毕业创作、撰写创作报告（论文）、选修课以及社会实践与调查。

数字媒体艺术专业根据社会发展需要、教育教学规律和学生特长优势分为三个专业方向：影视包装方向、网络艺术方向、交互媒体艺术方向。其具体的培养目标在总的目标规划指导下各具特色。

影视包装方向：培养能在电影公司、各级电视台、网络平台、传媒公司及政府企事业宣传部门，从事电影特效制作、电视节目后期包装制作、网络视频策划与创作、影视广告创作等工作的专门人才。

网络艺术方向：培养能在各级电视台、传媒公司、广告公司、网络媒体公司、网络平台及政府企事业宣传部门，从事网络内容策划与制作、网站设计与制作、网络广告创作、新媒体平台运营与管理及宣传推广等工作的专门人才。

交互媒体艺术方向：培养能在传媒公司、广告公司、数字科技公司、美术馆、博物馆、会展中心、艺术中心、电视台、网络平台以及政府企事业宣传部门，从事互动媒体广告策划与制作、多媒体艺术指导、交互媒体策划与应用、多媒体展示设计、文化创意研发与推广、新媒体交互产品创意研发等工作的复合型创作人

才。

二、培养能力

（一）专业基本情况

数字媒体艺术专业筹建于 2010 年。从 2011 级开始，在传媒学院以广播电视编导（艺术传媒）方向招生。2014 年学校正式开设数字媒体艺术专业（4 年制本科），成为传媒学院的主干专业，2016 年获批山东省高水平应用型立项建设培育专业群之一。

数字媒体艺术专业注重学生在理论知识、专业技能与创作实践方面的协调学习，在培养专业精英的同时，注重锻炼学生的团队合作，并在专业实践中锻炼学生的创新创业能力。本专业学生能够扎实掌握专业知识，熟练运用专业技能，团队协作训练有素，艺术审美层次较高，并且能够迅速融入社会，创新创业能力一流。

近年来，师生们踊跃参加各类数字媒体、影视、艺术设计、交互设计等艺术实践创作比赛和展映等活动，涌现出了大量优秀的新媒体与影视作品，获得包括中国金鸡百花电影节学院奖、四川电视节“金熊猫”奖、中国（广州）国际纪录片节、中国大学生电视节、亚洲大学生电影展、亚洲微电影艺术节、泰山文艺奖、中国纪录片学院奖、全国大学生艺术展演活动、全国大学生广告艺术大赛、全国数字艺术设计大赛、中国大学生创新创业大赛以及省、市级艺术实践奖项共计 450 余项。本专业教学团队获得 4 项全国优秀组织奖，9 项全省优秀组织奖。教师团队目前完成和在研厅局级以上课题 10 余项。

（二）在校生规模

本专业现有在校学生 2016 级 67 人，2017 级 66 人，2018 级 60 人，2019 级 60 人，合计在校生数 253 人。

（三）课程体系

按照学校全面学分制改革的要求，本专业对培养方案进行了修订改革。从 2017 级学生开始实行全面学分制培养方案。专业基础课有：艺术概论、数字图像处理、视频剪辑基础、视觉特效合成、视听语言、数字媒体作品赏析、数字媒体艺术概论、摄像基础、三维动画技术、媒介素养、交互设计方法与应用、绘画构成语言等。专业拓展课主要开设以下课程：艺术摄影、数字界面设计、计算机

科学导论、大数据思维、HTML 与网页制作、编剧理论与实践、微电影创意与策划、影视场景设计与表现、分镜头脚本绘制、品牌 CIS 战略、广告策划与创意、广告学概论、微课设计与制作、数字出版设计与制作、导演思维训练、Flash 动画、字体设计、危机公关、媒介创新思维训练、新媒体版式设计、新媒体 UI 设计、网络创意短剧创作、视觉特效设计与创作、实验影像、虚拟演播室设计与制作、交互装置艺术、虚拟现实创意表现、影视广告创作等。

实践性教学环节主要安排以培养学生的艺术创作能力、技术研发能力、行业适应能力及创新创业能力为主要目标。实践教学包括社会实践、认知实践、专业实习、研发创作项目、联合创作、毕业创作（设计）、毕业实习、创作报告（论文）等形式。积极创造条件，在国内建立各类实践教学基地，展开产学研联合实践教学，积极完善实训教学体系，加强大学生创新创业能力培养，扩大覆盖面，促进项目落地转化。

各方向的专业核心课有：

影视包装方向：影视包装设计与应用、网综艺节目包装设计与制作、影视包装创作与实践、VR 影像与特效技术、影视特效短片创作、综合创作与实践。

网络艺术方向：网络媒体平台制作、网络媒体视觉设计、移动媒体设计与制作、网络媒体平台内容设计、网络媒体平台运营与管理、网络媒体平台推广实践。

交互媒体艺术方向：交互媒体艺术作品赏析、交互媒体影像创意与制作、新媒体影像创作与实践、交互媒体广告策划与创意、交互媒体广告应用与推广、虚拟现实创意与表现、交互装置艺术创作、交互媒体艺术创作与实践。

（四）创新创业教育

为全面贯彻创新创业的指示精神，数字媒体艺术专业着眼社会需求，从以下各个方面展开教学研究和实践落实。

课程上紧密结合社会需要，保持课程的专业性和灵活度，开设创新创业的相关课程。在实践教学方面，充分利用大二的专业课程和大三学年的十八个周的创作周时间来检验教学成果。积极开展校企合作，广泛利用社会资源，指导学生参与到各种形式的社会实践活动当中，将教学实践基地打造成校企合作的重要阵地，先后与北京天工异彩、合众影业、Base 影视公司、北京水晶石集团、唯视数码、北京影像磁场、上海 JSK 公司、山东阿甘文化、山东天外天传媒、山东无限空间等企业建立合作关系。

近一年来，数媒专业举办多项教学作品展和传媒学院校企协同育人实践工作

坊，将北京、上海、深圳等地国内业界顶尖影视与传媒公司专业人才吸纳入数媒专业的导师库，并在数字影像制作等课程进行为期两周的现场指导教学和交流，成果丰硕，深受学生欢迎。与山东教育卫视进行项目合作，将后期包装项目拿到学校中进行创作，已完成 30 余部作品。2018 年 12 月成功策划和举办了“传媒学院第二届校企协同育人实践工作坊”。本次工作坊将行业资深技术大师邀请进教室，校内外导师团队带领学生进行项目实训。成功与北京影像磁场公司签署校企合作协议书，真正落实了企业商业项目带入专业教学和创作。2018 年 11 月师生创作完成《黄河滩区系列纪录片》。2018 年 12 月完成与山东艺术学院舞蹈学院合作项目《山东传统舞蹈记录工程第三季》。2019 年 5 月完成《以青春歌唱祖国》作品，该片相继登上“学习强国”学习平台和教育部官微“微言教育”，作品深受好评。

最近一年来，随着课程改革的推进，师生实践创作获奖成果丰富。2018 年山东省大学生新媒体科学艺术创意大赛（山东省科协、省教育厅、团省委、省发改委、省经信委、省人社厅主办），获得一等奖 1 项、二等奖 4 项、三等奖 1 项、优秀奖 7 项。孔令强、张安妮两位老师获得优秀指导教师奖；第九届山东艺术设计大赛（山东省文联主办），获得金奖 1 项、银奖 2 项、铜奖 3 项，孔令强老师获得优秀指导教师奖，学院获得优秀组织单位；第十届全国大学生广告艺术大赛（教育部高教司、中国高等教育学会主办），获得二等奖 1 项，三等奖 2 项，优秀奖 2 项；第十届全国大学生广告艺术大赛山东赛区（山东省教育厅主办），获得一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 5 项、优秀奖 16 项；第十一届山东青年微电影大赛（山东省文联主办），获得二等奖 1 项、三等奖 1 项、优秀奖 1 项；第三届“科德杯”全国大学生无人机航拍竞赛（中国高等院校影视学会主办），《盛夏独白》荣获优秀作品奖；第五届山东省原创网络视听节目大赛（山东省委宣传部主办），《中国精神敬业篇》荣获优秀大学生微电影奖；首届山东省社会主义核心价值观主题微电影征集展示活动（省委宣传部、省文联主办）《门三扇》和《殊途同归》分别获得剧情微电影和纪录片优秀奖，一共四部学校作品获奖，我院独占两部；24 届中国纪录片学术盛典暨第五届青年影像节（中国电视艺术家协会和深圳市委宣传部主办）《晋水寒》、《殊途同归》、《爱的箴言》三部作品入围终评，最终《爱的箴言》喜获得剧情片评委会特别作品奖；纪录片《殊途同归》成功入选第五届亚洲大学生电影展和第八届中国纪录片学院奖；《晋水寒》成功入选滨海国际电影节；山东省第八届“学院创意杯”和 2018

年度“泰山杯”广告大赛（省工商局、省教育厅和省广告协会）《过去现在 一并深爱》获得银奖和《距离》铜奖；第十二届葫芦岛（企企）杯中国好创意暨全国数字艺术设计大赛（全国高等院校计算机基础教育研究会、工信部中国电子视像行业协会）专业组：金奖 1 项，银奖 1 项，铜奖 2 项，3 人获优秀指导教师奖，学院获优秀组织奖。学术组：金奖 2 项，银奖 2 项，铜奖 1 项；第十届山东省大学生科技节——2018 年数字媒体创意大赛，六部作品获奖；第二届“国青杯”全国高校艺术与设 计作品展评中，共获得一等奖 2 个，二等奖 5 个，三等奖 5 个；山东省大学生青春影像节中《夜行人》系列作品获得“评委会大奖”、“最佳影片奖”、“最具社会观察奖”，《匠心》系列作品获得“最佳摄影奖”，《中国精神》系列作品获得“评委会大奖”；山东省 2019 年度“泰山杯”、第九届“学院创意杯”暨教育公益广告作品大赛中获得平面类“优秀奖”2 项，视频类“银奖”5 项，视频类“铜奖”7 项，视频类“优秀奖”8 项；第十一届全国大学生广告艺术大赛中获得“优秀奖”7 项；“我和我的祖国——庆祝中华人民共和国成立 70 周年电视节目展评展博活动”作品征集获“好作品奖”2 项。另外还有许多作品在各级比赛中获得不同奖励，本年度整体获奖数量在 100 余项。

本专业贯彻创新创业精神，内引外联，积极邀请国内外业界、学界专家学者举办专业领域传媒大讲堂、讲座和报告数十场，数量丰富、质量上乘，师生受益良多。

三、培养条件

（一）教学经费投入

2018-2019 学年，用于教学活动、教学环境提升 12 万元，用于科研、艺术实践、人才培养 17 万元，用于平台建设 110 万元，共计 139 万元。

（二）教学设备

本专业教学空间安排合理，实验室资源利用充分，拥有专业的实验教学设备，满足教学的需求。2018 年下半年传媒学院专业整合整体搬迁后，新建虚拟现实动态捕捉工作室。依托传媒学院已建成融视、听、演、传播于一体的传媒技术实验中心以及艺术与科技协同创新平台，充分利用高清摄像实验室、高清后期编辑实验室、虚拟演播制作系统实验室、MAYA 三维动画制作实验室、视频制作合成实验室、录音合成实验室、影视包装实验室、3D 打印实验室、全媒体演播综合实验室、二维动画国际创意技术实验室、电视演播厅、虚拟现实（VR）实验室、

影视特技实验室、全景影像与航拍实验室等先进实验室，为数字媒体艺术专业教学和人才培养提供了强有力的教学条件与资源平台支持，为数字媒体艺术人才培养体系的改革探索提供了优秀的条件保障。同时，2016 年传媒学院获批山东省高水平应用型立项建设专业（群）项目，未来五年建设周期，每年获得 200 万建设经费。在后续专业建设上数字媒体艺术专业的教学条件将在硬件和软件的都会有更大的提升。

（三）教师队伍建设

数字媒体艺术专业现有专任教师 10 人，非专任教师 5 人，其中教授 2 人，副教授 5 人，讲师 8 人，博士 5 人，硕士 10 人，海外留学归来教师 2 人。今年兼职校内外专家教师 6 名。本专业师资队伍学历层次较高，人才结构合理。同时充分运用校内其他专业教师资源，聘请广播电视编导、影视摄影与制作等相关专业老师辅助担任课程教学，作为教学的有益补充。同时外聘校外行业专家：北京天工异彩、合众影业、Base 影视公司、北京水晶石集团、唯视数码、上海 JSK 公司、山东教育电视台、山东无限空间科技公司、山东阿甘文化传媒有限公司、济南电视台制片人等专业人才作为实践教学的外聘教师，开拓教学思路，丰富学生视野，利用这种校企协同育人的实践教学模式共同培养学生的商业项目制作能力。

（四）实习基地

签约的校外实习基地主要有北京水晶石集团、北京影像磁场、唯视数码、山东阿甘文化传媒、上海 JSK 公司、济南海津文化传媒等行业公司，以上实习基地起到了很好的提供实习、实践以及沟通交流的机会。

（五）现代教学技术应用

本专业现有虚拟现实工作室、影视录音、电影摄影、混合现实制作、动态捕捉、网络艺术、交互设计等多个实验室。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

2016 年 11 月国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中第六部分明确提出“促进数字创意产业蓬勃发展，创造引领新消费”。要求“以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展，促进文化科技深

度融合、相关产业相互渗透。到 2020 年，形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局，相关行业产值规模达到 8 万亿元。”如何培养数字创意产业从业者是我们需要研究和解决的重要课题，也对我们数字媒体艺术专业的人才培养提出了更高的要求。

高校数字媒体艺术专业人才培养作为促进数字创意产业蓬勃发展有力支撑，其人才培养模式的研究显得尤为重要。作为依靠先进数字技术为基础的新兴专业，它将打破“理论先行”的传统教学模式，应以数字创意产业主题项目群为深度培养的思路，以创意、创新、创业的交叉融合为培养核心，全面探索以实验教学为核心的创新型实践培养方式，为加速培养国家急需的数字创意产业应用型人才指出明确的方向。

数字媒体艺术专业作为一门技术与艺术相结合的新兴学科，旨在培养兼具技术和艺术的新型复合型人才。这是传统教育人才培养的空白，又是新兴产业市场崛起的急需。据业内人士统计：目前我国对数字媒体艺术人才需求的缺口大约在每年 15 万左右。数字媒体艺术人才主要在各级电视台、数字电影机构、影视动画制作单位、传媒与广告公司、数码艺术公司、展示设计公司、形象企划公司、多媒体与网页设计、产品造型设计等热门行业就业。因此数字媒体艺术专业的就业领域，前景预测较为乐观。

数字媒体艺术专业人才培养模式的思路与机制主要实行四年规划制。即：大一打基础、大二精技术、大三出作品、大四走市场。参照教育部对本专业的相关要求，我们对教学体系和教学方法进行了不断的修整与创新，按照“以实验教学为核心”的培养理念，对整体的人才培养模式进行细致的规划。

1、“大一打基础”阶段。用一年时间，使学生对本专业的基础知识和基本技能有较全面的了解，以便大二根据个人的能力和爱好进行专业方向的选择。两个学期各有两周时间外出实践和考察，并且每个学期邀请三家行业知名公司来校对学生进行为期二周的实践性授课。

2、“大二精技术”阶段。根据不同专业方向详细制订了教学方案，使学生在一年的时间里能专心学习一项专业技术，达到精确熟练的掌握程度。同时本专业在大二第一学期为三个专业方向共同安排了“专业采风课”，由专业老师带队集中外出创作，在创作过程中使学生了解本专业的设计与创作的流程规则、行业标准等，训练三个专业方向学生的集体观念和合作意识。

3、“大三出作品”阶段。将不同专业方向的学生进行横向重组，形成行业

标准的创作团队，在专业老师的带领下进行作品创作。这一方面是对学生进行实际的完整的创作训练，另一方面也是对学生的团队精神和协作能力的磨合，更有意义的是，这一阶段积累的作品将有机会参与各种评奖，并作为他们就业和创业的资本，在这个时期也将涌现出大量的优秀创意作品，积极协调各类资源帮助学生进行创业转化。

4、“大四走市场”阶段，就是要求学生们走出学校、走入社会、走进行业，进行市场化的毕业作品创作，激励学生进行创新创业，接受市场的真实检验，获得更多的行业经验和充分的自信，以使他们满怀信心和希望地走出校门，迎接未来的新生活。

本专业秉承艺术+科技、艺术+教育的研究理念，依托学校雄厚的师资、实践实验平台资源，本专业充分发挥校校、校地、校企的合力作用，实现人才培养、服务产业、发展创新、促进创业的联动效益，培养适合社会发展需要的数字创意产业应用型优秀人才。我们在本专业的教学、科研、创新、创业工作中相互促进、相互提高。通过项目化教学、多门课程联合教学、行业项目带入课堂法，为行业培养优秀的学生；通过项目化的进行，提高教学质量，改进教学内容，教学过程产生一些优秀项目的最新成果逐渐转换为一批具有新颖性、前沿性的创业项目。定期邀请行业专家走入课堂，以产业化为数字媒体艺术专业起点和终点的循环理念。即“以产带研→以研促学→以学入产”。

（二）产学研协同育人

教科研项目促进教学方面，历来是传媒学院数字媒体艺术专业优势所在。本专业教师积极开展科研、艺术实践创作、实验教学方法等研究，并陆续进行教学成果展播、发表应用型研究文章。在各级刊物上共发表论文 10 余篇，其中 CSSCI 期刊论文 3 篇，北大核心论文 5 篇。同时积极承担各级科研项目，其中山东省社科项目 1 项，在教师个人创作和指导学生艺术实践方面也取得了优异成绩。为配合山东省新旧动能转换而进行的作品“大运河文化”正在进行中。

（三）教学活动和实践创作

数字媒体艺术专业重视教学实践创作，多次成功策划和举办各类校企、校地创作活动和学术论坛。最近一年里先后进行了：

1、2019 年 5 月成功举办了《数字媒体艺术专业系列课程教学实验作品展》展映作品全部来自数字媒体艺术专业的课程作业。

2、2018 年 11 月将实践项目融入实践创作课、摄像基础、视觉特效创作等课程，带领 30 位学生与山东省文化馆、山东艺术学院舞蹈学院合作完成《山东传统舞蹈记录工程》系列纪录片第三季创作，师生共同负责摄像、剪辑、录音、合成等工作。

3、2019 年 5 月数字媒体艺术专相互组成创业团队，在老师的带领下，策划和实施了 10 个以互联网+为模式的商业与艺术并重的电商和公益创业 APP 平台。

4、2018 年 12 月成功策划和举办了“传媒学院第二届校企协同育人实践工作坊”。本次工作坊将行业资深技术大咖们邀请进教室，全程带领学生进行项目实训，同时每个工作坊由两位校内专业教师配合教学，利用这种校企协同育人的实践模式共同培养学生的商业项目制作能力。

5、2019 年 6 月带领 18 级数字媒体艺术专业的学生进行为期 10 天的认知实践课程，先后深入 BaseFX 公司、北京天工异彩、诺亦腾科技公司、北京合众影业、北京水晶石集团、清华美院毕业展、北京 798 艺术区等一线企业和行业，了解制作经验来激发学生对于专业学习的动力。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

2018 届数字媒体专业共有毕业生 31 人，其中女生 14 人，男生 17 人，男女比例为 1:1.21。该专业总体就业人数为 30 人，截止 2018 年 12 月，据统计，总就业率为 96.78%。其中正式就业人数为 13 人，占本专业总人数的 43.33%；灵活就业占 17 人，占本专业总人数的 56.66%。

2019 届数字媒体专业共有毕业生 30 人，该专业总体就业人数为 10 人，截止 2019 年 7 月，据统计，总就业率为 33.33%。其中正式就业人数为 5 人，占本专业总人数的 16.67%；灵活就业占 5 人，占本专业总人数的 16.67%。

数字媒体艺术专业是为传媒行业和新媒体技术应用等领域培养专业从业人员的实践性专业，人才培养适应信息技术的发展，由于国家人才的需要和就业前景的广阔，越来越多的学生选择数字媒体艺术专业。

（二）就业专业对口率

2018 届数字媒体艺术专业本科生就业与所学专业对口人数为 24 人，占本专业总人数的 80%；较为对口人数为 3 人，占本专业就业人数的 10%；一般对口人数为 3 人，占本专业总人数的 10%。

2019 届数字媒体艺术专业本科生就业与所学专业对口人数为 8 人，占本专业总人数的 80%；较为对口人数为 2 人，占本专业就业人数的 20%。

数字媒体艺术专业学生就业专业对口率较高，主要在政府文化部门、企事业单位、电视台、传媒和影视制作公司等各类新媒体和影视岗位行业就职。分析原因，除了信息时代社会大环境对新媒体从业者的刚性需求外，与在校内期间学生培养质量也密不可分。在学校期间，我们紧跟行业动态，尊重市场规律，重视对学生的专业水平和应用技能的培养，同时也强化其团队合作意识，激发学生的发展潜力，让学生热爱自己的专业，毕业后能够与社会和行业无缝连接，并有良好的工作效果。

（三）毕业生发展情况

截至 2018 年 12 月份，首先按单位性质统计，2018 届数字媒体艺术专业毕业生共有 30 人落实了就业单位，其中到企业就业的有 24 人，占总人数的 80%，到机关事业单位的有 6 人，占总人数的 20%。较之往年，数字媒体艺术本科毕业生到本专业相关企业就业比例有所增长，到政府和事业单位等机构就业比例相对减少。

截至 2019 年 9 月份，首先按单位性质统计，2019 届数字媒体艺术专业毕业生共有 30 人落实了就业单位，其中到企业就业的有 24 人，占总人数的 80%，到机关事业单位的有 6 人，占总人数的 20%。较之往年，数字媒体艺术本科毕业生到本专业相关企业就业比例有所增长，到政府和事业单位等机构就业比例相对减少。

首先从毕业生薪资待遇看，本专业 2019 届毕业生单位薪资待遇在 2000—3000 元和 3000—4000 元以上区间人数较多。

其次按就业方式统计，2018 届数字媒体艺术专业毕业生中，选择继续升学的有 3 人，占总人数的 10%；出国学习 1 人，占总人数 3.33%；正式就业人数为 30 人，占本专业总人数的 96.78%；灵活就业占 17 人，占本专业总人数的 56.66%；其他基层工作 2 人，占总人数的 6.66%；自主经营 1 人，占总人数百分之 3.33%，最后按地域统计，根据统计结果来看，传媒学院 2018 届数字媒体艺术专业毕业生多选择在山东省内就业，有 26 人，占总人数的 86.66%，省外就业有 4 人，占总人数 13.33%。

2019 届数字媒体艺术专业毕业生中，选择继续升学的有 3 人，占总人数的 10%；出国学习 1 人，占总人数 3.33%；正式就业人数为 20 人，占本专业总人数

的 66.67%；灵活就业占 5 人，占本专业总人数的 16.6%；其他基层工作 2 人，占总人数的 6.67%；最后按地域统计，根据统计结果来看，传媒学院 2019 届数字媒体艺术专业毕业生多选择在山东省内就业，有 25 人，占总人数的 83.33%，省外就业有 5 人，占总人数 16.67%左右。

（四）社会对专业的评价

传媒学院 2018 届数字媒体艺术专业毕业生就业率总体良好。截止 2019 年 8 月传媒学院 2019 届数字媒体艺术专业毕业生就业率总体一般。结合 2019 年全国就业形势，对山东艺术学院传媒学院数字媒体艺术专业毕业生就业状况进行综合分析和认真研判，毕业生就业呈现以下特点和趋势：

(1) 从全国来看，我国当前就业形势依然严峻，受国内外经济形势、国内经济结构调整、发展方式的转变等因素影响，全国高效毕业生规模持续增加，供求不平衡现象依旧突出。其次，国家公务员考试政策调整，应届毕业生选择国家行政部门就业途径人数大量减少，企业就业与灵活就业人员有一定的增加。

(2) 毕业生就业的结构性矛盾依然存在，一部分学科专业结构与社会需求匹配度不高，不同的专业存在一定的差距。

（五）学生就读该专业的意愿

2019 级数字媒体艺术专业校考报考人数为 1481 人，录取人数为 60 人，学生入学报到率为 100%。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

1、毕业生基层就业情况

2018 届数字媒体艺术专业毕业生基层就业情况。基层就业总人数为 2 人，仅占了总人数的 6.66%左右。2019 届数字媒体艺术专业毕业生基层就业情况。基层就业总人数为 3 人，仅占了总人数的 10%左右。

2、大学生创新创业情况

传媒学院 2018 届数字媒体艺术专业毕业生创业在总体就业中份额较少。其中本科生自主创业约为 1 人，占总人数的 3.33%左右。2019 届数字媒体艺术专业毕业生创业在总体就业中份额较少。其中本科生自主创业约为 1 人，占总人数的 3.33%左右。

3、就业服务情况

数字媒体艺术专业就业满意度调查中满意为 25 人，占本专业人数 83.25%；较满意为 5 人，占本专业人数 16.75%。

（二）典型案例

传媒学院高度重视对毕业生就业历年的引导和就业能力的提升，加强就业工作人员指导队伍、学生骨干队伍建设、大学生职业规划建设、个性化就业指导平台和创新创业平台，涌现出了许多创业上的典型案例，比如：聂勇强，2009 年—2013 年就读于山东艺术学院传媒学院广播电视编导（艺术传媒）专业，在 2013 年—2019 年期间，聂勇强为数字媒体艺术专业提供实习岗位 68 个，推送山东电视台合同人员 14 名，推送香港卫视山东大区实习人员 6 名，本公司实习 48 名等；于 2013 年创办了济南天外天文化传媒有限公司、2015 年成立济南天外天文化传媒有限公司山东艺术学院驻办“金种子”项目工程。2016 年收购了海津文化传媒有限公司，同年又注册了山东阿甘文化传媒有限公司，并且荣获了 2016 年“创新创业类”济南最美青年奖。同时传媒学院将密切关注就业形势与市场需求，不断优化就业市场结构，加强与校外企业的交流沟通，为毕业学生提供更多的创业就业机会。

七、专业发展趋势及建议

现今，数字化信息技术是社会的核心技术，为现代社会提供了很大的便捷。数字媒体产业是本世纪很具有代表性的核心产业，它给世界带来的社会效益与经济效益十分巨大，使得它备受关注。据推测，在以后的十年里，数字媒体产业所创造的价值将远远大于任何单一产业产值。目前，发达国家的数字媒体产业虽然比我国的发达，但是其在我国的发展势头迅猛，预计未来的几年里，该产业发展将需要几十万的专业人才，提供了很多的就业机会，因而对新时期的人才培养提出了新要求。我院数媒专业充分吸收国内外其他高校数媒专业的有益经验，取长补短，独树一帜。注重人才的创新能力培养，在培养模式上，选择开放性、实践性的培养模式，并注重人才的技术与艺术同步发展，从整体上去提高数字媒体专业人员的综合素质。

八、存在的问题及整改措施

数字媒体艺术专业是一个年轻学科，因此很多高校课程设置相对不同，没有针对性，缺乏科学的理论指导体系。虽然该专业现今已经达到了较大的规模，但是兼具数字信息技术与艺术的高素质人才还是相当匮乏，制约着我国数字媒体产

业的发展。只有建立科学的理论指导体系，才能紧随艺术、科学以及市场变化去不断的调整培养方案，与时俱进。

专业三十五：摄影

一、培养目标与规格

摄影专业培养具备坚实科学文化和艺术理论知识，掌握摄影的专业理论知识、方法与实践技能，具有艺术创造力和表现力，具备传媒摄影、艺术摄影、摄影策划与推广的应用实践能力；具有一定的人文素质、艺术修养和审美情感，适应创新时代社会发展需要，具有较开阔的艺术视野和良好的沟通能力；了解摄影行业理论前沿、应用前景和发展动态，具有摄影跨媒介传播与图像创意的综合应用能力；能在新闻媒体、广告策划、文化宣传、音像出版、传媒公司、网络平台等部门从事摄影艺术创作、教学和科研工作中的应用型人才。摄影专业分为影视摄影、传媒摄影、数字媒体三个工作室，强调纪实摄影、当代艺术摄影、传媒摄影，侧重于综合摄影创作能力及运用跨媒介传播与图像创意创造能力，能够在影像艺术交叉领域开展创新性的工作。

大一通识课以史论基础课程、技术基础课程、艺术基础理论课程为主，使学生了解熟悉摄影专业要求，重点培养学生的基础技术操作能力及艺术审美素养；大二安排专业核心课程，辅以适当的拓展选修课程；大三分为影视摄影、传媒摄影、数字媒体三个工作室，以项目综合课题教学为主，重点培养学生的艺术创意能力；大四进行毕业创作、撰写创作报告（论文）、选修课以及社会实践与调查。

二、培养能力

（一）专业基本情况

我校是山东省第一个成立摄影专业教学的高等院校，我校摄影专业 1989 年成立并招收第一届广告摄影大专班，2002 年开始招收摄影专业本科生，2004 年开始招收摄影方向硕士研究生，2015 年设立摄影工作室，2018 年学校学科调整摄影专业转入传媒学院。经过近 30 年的发展我校摄影专业为社会培养了大量的优秀毕业生。

为培养素质优良适应多元化发展的摄影人才和部分从事摄影艺术创作的高素质人才，本专业在原有传统摄影教学的基础上，改革摄影教学观念、教育方式、教学内容和教学方法，全面提高教学质量，对学生强化摄影实践技能及创新思维能力的培养，使之能够成为适应社会的高素质复合型人才。2006 年学校迁入长清新校区，摄影专业的教学设施、设备也有了极大改善，摄影工作室等均已建立。

2018 年摄影专业确立了培养“厚基础、多元化、重应用、跨媒介”的复合型、应用型人才的培养目标，开展专业教学改革，加强摄影专业国际交流合作，建立了“走出去、请进来”的开放教学模式，通过外聘国际、国内知名专家参与课程教学，开展摄影工作坊教学，邀请国际、国内知名摄影专家举办学术讲座等形式带动实践项目教学。例如聘请了法国巴黎第八大学摄影系原系主任、博士生导师克里斯蒂安教授为客座教授。近年来师生们踊跃参加各类摄影艺术创作展览活动，涌现出了大量优秀的摄影艺术作品、微电影等，参加平遥国际摄影大展以及省、市级艺术实践奖项共计 300 余项，本专业教学团队获得 20 余项优秀组织奖。

（二）在校生规模

本专业现有在校学生，2016 级 82 人，2017 级 48 人，2018 级 43 人，2019 级 45 人，合计在校生数 218 人。

（三）课程体系

按照学校全面学分制改革的要求，本专业对培养方案进行了修订改革，从 2018 级学生开始实行全面学分制培养方案。加大教学结构调整，通过基础课程、专业基础课程、专业核心课程三大部分循序渐进的教学内容和“1+2+1”课程体系实施，由基础训练到专业方向学习、从理论学习到课题实践进行教学改革，加大摄影基础、传媒摄影、艺术摄影、纪实摄影综合课题等课程中实践教学环节的比例，拓宽中外摄影史、专业史论等史论课的涵盖面。本专业教学计划中，课内总学时 2352，学生毕业应取得总学分为 170 学分，其中通识基础课程 48 学分，通识拓展课程 8 学分，专业基础课程和核心课程 84 学分，专业拓展课程 10 学分，专业实践课程 20 学分。

一年级学生为基础学习阶段。着重培养学生的表现力和创新思维系统的培养。主要以基础课程及艺术理论课程构成，包括色彩基础、艺术造型表现、写生创作、摄影基础、中外摄影史、摄影用光与造型、摄影作品赏析等课程。二年级及三年级上学期注重学生本专业基础知识及专业素养的培养，二年级下学期进入工作室学习，分为传媒摄影工作室和艺术摄影工作室。三年级以专业核心课与综合实践的的教学的模式。四年级实行毕业实习与毕业论文和毕业创作相结合的教学模式，引导学生到实习基地单位进行实质性实习，提高学生的综合能力和素质。并要求学生每两周回到学校与辅导教师进行沟通，汇报，形成指导记录，要求实习单位出具学生实习期间综合能力和专业水平的综合评价报告。

（四）创新创业教育

为全面贯彻创新创业的指示精神，摄影专业着眼社会需求，在专业课程教学中紧密联系创新创业相关课程，积极开展校企合作，广泛对接社会资源，指导学生参与到各种形式的社会实践活动当中，将教学实践基地打造成校企合作的重要阵地，先后与山东画报、新之航传媒、尼文影像、中国摄影出版社、京东方等建立合作关系，建立了摄影协同创新社团开展创新创业课堂，参与国家艺术基金项目话剧项目《雪落无声》舞台摄影拍摄，黄河滩区主题摄影艺术创作等实践创作项目。

三、培养条件

（一）教学经费投入

在教学经费的投入方面遵循学校财务制度及各种规定，学院坚持优先保障本科教学经费，不断加大教学投入，2018-2019 学年，用于教学活动、教学环境提升 18 万元，摄影专业用于科研、艺术实践、人才培养 10 万元，共计 28 万元。

（二）教学设备

2018 年下半年传媒学院专业整合整体搬迁后，更换、升级了三个摄影工作室桌椅、多媒体等教学设备，教学硬件得到了改善和提升。

（三）教师队伍建设

摄影现有专业教师 6 人，专业教师中在读博士研究生 1 人，拥有硕士学位的 5 人。专业教师中副教授 2 人，占专业教师总数的 33.3%；讲师 4 人，占专业教师总数的 66.7%。专业教师中 35 岁以下的有 1 人；35 岁至 45 岁的有 4 人；45 至 55 岁的有 1 人。摄影专业的教师，既有理论教学扎实深入、学术成果显著的学者，更有创作经验丰富、理论与实践能力兼备的教师。本专业师资队伍学历层次较高，人才结构合理。同时充分运用校内其他专业教师资源，聘请广播电视编导、新媒体艺术、影视摄影与制作等相关专业老师辅助担任课程教学，作为教学的有益补充。同时外聘校外行业专家：法国巴黎第八大学摄影系教授、山东画报等专业人才作为实践教学的外聘教师。

（四）实习基地

签约的校外实习基地主要有新之航传媒集团、山东科宝广播电视、山东画报、

尼文影像等行业公司，以上实习基地起到了很好的提供实习、实践以及沟通交流的机会。

（五）现代教学技术应用

本专业现有摄影影棚实验室、灯光照明实验室等多个实验室，在摄影工作室采用演示屏多媒体教学设备等。

四、培养机制与特色

（一）培养机制

为积极推进山东省特色名校应用型人才培养建设，摄影专业从 2015 年 4 月开始推行工作室试点工作，共有 3 个摄影教学工作室。开展工作室教学培养模式，以教学、专业实践、科研以及为社会服务的学、研、产一体化平台建设为基础，培养学生的综合实践能力和创新、创业能力，为学生的就业、创业搭建校企互通、共建的培养平台。工作室主要是通过摄影及文化创意产业企业共同建设，工作室导师由各专业教师与企业导师共同担任，将企事业单位的实际项目引入课堂教学，为师生提供教学课题，以创新型、应用型人才培养为目标，注重培养学生的应用能力和实战能力。工作室同时也成为本院教师开展艺术实践和教研、科研工作的基础平台，充分发挥教师的主动性和创造性，推动优秀学术资源和教学成果的转化，加强与社会摄影领域资源的对接与社会服务，提升学生跨媒介创新创业水平，实现产学研共享+“混合式”专业课程建设一体化的工作室教学模式，注重图片摄影与跨媒介人才的摄影新型应用型人才的培养。

（二）产学研协同育人

摄影专业以培养学生创新能力和实践能力为己任，以培养服务于社会，服务于国家文化与经济发展需要的高等专业人才为目标，在教学中开展产学研协同育人，本专业教师积极开展科研、艺术实践创作、实验教学方法等研究，获得国家艺术基金青年项目一项，发表应用型研究文章，其中 SCI 期刊论文一篇，核心论文八篇。在教师个人创作和指导学生艺术实践方面也取得了优异成绩，2018-2019 年度摄影系的师生在参与的多个项目比赛中获得了优异的成绩。2018 年为配合山东省重点艺术创作项目黄河滩区进行摄影主题艺术创作，摄影专业师生完成摄影创作二百余张（系列），在山东美术馆、利津文化艺术中心举办展览（巡展）。

（三）教学活动和实践创作

摄影专业重视教学实践创作，多次成功策划和举办各类学术、实践创作活动。

1、“走出去、请进来”的开放教学模式，通过外聘国际、国内知名专家参与课程教学，建立摄影工作坊教学，2018年10月法国布尔日国立高等艺术学院教授、法国著名电影艺术评论家亚历山大·卡斯坦主讲“电影、摄影、声音、图像的穿越”，开设“如何用摄影或电影的方式呈现声音艺术”影像声音艺术工作坊课程。法国巴黎第八大学教授，博士生导师克里斯蒂安·梅耶举办学术讲座“今天我们为什么摄影”，开设摄影布局与实践创作工作坊课程。2019年4月著名摄影家、资深摄影编辑陈仲元老师作了题为《让摄影多一点温度》的学术讲座。

2、2018年9月至12月，成立黄河滩区摄影创作组，参与山东艺术学院黄河滩区主题摄影创作，在山东美术馆举办了《初心·辞黄河滩区主题摄影展》，展览以历史变迁、自然风貌、黄河滩区文化民俗、新兴产业、迁建百姓肖像、老党员、黄河人家新貌、迁建典型故事等组成。2019年5月在山东利津文化中心举办《津滩影像》摄影展，展现了摄影专业师生服务社会，拍摄黄河滩区主题创作的摄影作品。

3、探索混合式教学课程改革课程建设，结合摄影专业进行线上线下的互动教学，举办镜像之外《当代艺术摄影》课程作业汇报展，在摄影课程中贯穿了摄影的历史、视觉前沿、摄影的多元文化、图像体验等综合艺术方法。《浓影重彩》摄影专业师生作品展亮相平遥国际摄影节。

4、将实践项目融入实践创作课，参与国家艺术基金项目《雪落无声》话剧演出的舞台摄影拍摄与剧照拍摄，参与卡萨帝商业项目的拍摄等，通过工作室项目合作教学的成果展示，提升实践创作的综合水平。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

2018届摄影专业共有毕业生88人，就业人数80人，截止2018年12月，据统计总就业率为90.91%。

（二）就业专业对口率

摄影专业学生就业专业对口率较高，主要在政府文化部门、企事业单位、电视台、新闻媒体、广告策划、文化宣传、音像出版、传媒公司、网络平台等行业

部门就职。紧跟行业动态，尊重市场规律，重视对学生的专业水平和应用技能的培养，同时也强化其团队合作意识，激发学生的发展潜力，让学生热爱自己的专业，毕业后能够与社会和行业无缝连接，并有良好的工作效果。

（三）毕业生发展情况

较之往年，摄影本科毕业生到相关企业就业比例有所增长，到政府和事业单位等机构就业比例相对减少。从毕业生薪资待遇看，本专业 2018 届毕业生单位薪资待遇在 4000 以上人数较多。

（四）社会对专业的评价

传媒学院 2019 届摄影专业毕业生就业率总体良好，摄影教学本科、硕士研究生的教学体系和人才培养模式完善，取得了丰硕的成果，得到了社会的广泛认可。

（五）学生就读该专业的意愿

2019 级摄影专业录取人数为 45 人，入学报到率为 100%，报考摄影专业志愿学生逐年上升趋势，摄影专业有着广阔的发展前景。历经三十年的专业发展建设，为社会培养了上千名专业人才，众多毕业生已经成为电视台、报纸、杂志等新闻单位、出版行业、广告行业以及省内外各相关院校的艺术中坚力量，其专业能力和综合素质获得了各类用人单位的普遍好评，并获得各种奖项。

六、毕业生就业创业

（一）就业情况

1、毕业生基层就业情况

2018 届摄影专业毕业生基层就业总人数为 2 人，仅占了总人数的 5%左右。

2、大学生创新创业情况

传媒学院 2018 届摄影专业毕业生自主创业 1 人。

3、就业服务情况

摄影专业满意为 79 人，占本专业人数 90.28%；较满意为 9 人，占本专业人数 9.72%。

（二）典型案例

摄影专业已有 30 年的专业教学历史，涌现出了许多创业上的典型案例，摄

影专业毕业生童年创办了中国第一家中外合资广告公司，经过多年的发展，公司成功地成为海尔、海信、松下、五粮液等上百家国内外著名企业提供了专业的整体策划、代理服务。公司获得了“国家一级广告企业资质”，公司年营业额 12.6 亿元，实现利税 1.6 亿元。童年先后被评为山东省十大杰出青年、中国广告业十大广告年度人物。毕业生孟渤轩，致力于电影摄影创作活动，成为中国知名电影摄影师其代表作品《富春山居图》、《爱情呼叫转移》、《世外桃源》等。摄影专业培训的扎实基本功和他对影像严谨细腻、一丝不苟的态度以及兢兢业业的执业精神使他成为了我国电影摄影师中的佼佼者。毕业生盛鹏，毕业后进入《人民日报》驻山东记者站工作，后来自主创业创办免镜创意摄影机构，盛鹏同学的免镜摄影机构以高品位、鼓励创新为理念，成为国内知名的商业影像品牌。

七、专业发展趋势及建议

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位

摄影专业充分吸收国内外其他高校摄影专业的有益经验，注重摄影专业艺术人才的创新能力培养，在培养模式上，选择开放性、实践性的应用型人才培养模式，建立了以“厚基础、多元化、重应用、跨媒介”的人才培养目标，并注重技术与艺术同步发展，运用“全媒体”进行不同媒介形态（纸媒、电视媒体、广播媒体、网络媒体、手机媒体等）的融合与创作，培养摄影专业学生的多角度、超视觉、多媒介、多体验的综合应用型能力。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势

数字技术为传统摄影提供了四种新资源，即技术、网络、平台和创意内容，当今大众影像与图片文化传播模式都发生了变化，摄影艺术在媒体时代下呈现出多元化的发展趋势，摄影创作从“过程”到“模块”的演变，数字技术为摄影产业发展提供了新资源，网络、数字、产业、信息四要素，摄影生态链与价值链及大数据、云计算、影像+平台+运用等技术，为摄影转型提供了新的可能性，创新驱动数字摄影转型，创意发展是摄影发展的未来趋势。作为山东省唯一的综合类艺术高等院校内的摄影专业也以此为特色和综合人文背景的立足点，摄影专业在新时代的发展背景下，逐步形成山艺摄影专业的人才培养特色，重视摄影人才应用能力的培养，加强与社会摄影领域资源的对接与社会服务，发挥综合艺术院校的教学优势，探索新的教学模式与媒介融合转型相结合，建立具有协作、交流、交互共享能力的摄影应用型人才教学体系。

八、存在的问题及整改措施

摄影专业需要增加相关教学设备与设施的投入,改善办学硬件条件,逐步加大对学生艺术创作实践能力的培养。加强师资队伍建设,引进高层次青年骨干,加强对青年教师的培养,提高教学水平,确保人才培养质量,外聘社会行业专家走进课堂教学,以项目创作带动教学实践,实现课堂教学与实践创作紧密结合。提高摄影专业创新、创业、实践、创作的综合平台的建设,进一步联合建设教学实践创作基地,激发学生的创造力和社会实践能力。

专业三十六：影视摄影与制作

一、培养目标与规格

影视摄影与制作专业立足于行业发展的需求，旨在培养具备较高文化素质和传媒素养的影视摄影与制作专门人才；培养能够在电影、电视、广播、新媒体等行业或部门从事影视摄影、影视剪辑与合成、声音录制与设计等工作的技能型人才；培养具有创新精神和创业能力的应用型人才。2018 年，影视摄影与制作专业正是并入电影学院，在教学方面的专业性及对电影行业的对应性上又有了进一步的调整和提高。

影视摄影与制作专业原先下设影视摄影、影视剪辑与合成、影视录音三个方向，2019 年，经学校专业整合以后，不再下设方向，改为模块化教学方式。模块设置覆盖影视制作全流程，重点在于影视创意与制作技术，专业培养目标明确。

1. 影视摄影教学模块

重点培养学生在电影行业、各级电视台以及各媒体机构从事专业影像拍摄的技术素养和能力。

2. 影视剪辑与合成教学模块

重点培养学生电影行业、各级电视台以及各媒体机构从事影视剪辑与合成工作的技术素养和能力。

3. 影视录音教学模块

重点培养学生电影行业、各级电视台以及各媒体机构从事同期录音以及后期声音制作的技术素养和能力。

二、培养能力

（一）专业基本情况

影视摄影与制作专业筹建于 2010 年传媒学院成立之初，前身为广播电视编导专业影视制作方向，根据教育部学科专业目录，自 2012 年开始独立招生。

影视摄影与制作专业在教学方面理论与实践并重，在夯实专业基本功的基础之上，注重学生在艺术实践方面的能力培养，注重在团队实践中锻炼学生的创新精神和创业能力。学生具有较强的学习能力，在课堂学习的基础上能够对所学专业知知识灵活运用。行业制作技术扎实，团队合作意识坚定，学习创作热情饱满。

近年来，影视摄影与制作专业师生们踊跃参加各种影视艺术创作活动，涌现

出了大量优秀的纪录片、专题片、广告片、实验片、微电影等，获得包括亚洲微电影大赛、中宣部社会主义核心价值观微电影大赛、北京国际网络电影展、中国纪录片学院奖、中国非遗影像展、中国国际大学生微电影盛典、山东省泰山文艺奖、山东青年微电影大赛以及省、市级艺术实践奖项共计 200 余项，本专业教学团队多次获得国家级、省级比赛优秀组织奖。

（二）在校生规模

影视摄影与制作专业现有在校学生共 193 人。具体为：2016 级在校生 56 人，2017 级在校生 56 人，2018 级在校生 40 人，2019 级在校生 41 人。

（三）课程体系

按照学校全面学分制改革的要求，影视摄影与制作专业在考察国内相关院校专业设置、培养方案的基础上，对培养方案进行了修订改革。从 2017 级学生开始实行全面学分制培养方案。2019 年，影视摄影与制作专业在全面实行学分制以及电影学院新的培养思路基础上，在培养方案上又做了适当的调整。

影视摄影与制作专业教学重点在于影视创意与制作技术，课程安排如下：

大一通识课以技术基础课程、艺术基础理论及媒介素养课程为主，开设数字电影基础、视听语言、传播学、艺术概论、媒介素养等课程，使学生基本了解影视摄影与制作的专业要求，重点培养学生的基础技术操作能力及艺术审美素养；

大二核心课以精修课为主，分影视摄影、影视剪辑与合成、影视录音三个教学模块进行，开设有数字电影摄影技术、影视照明设计、经典电影片段模拍、叙事剪辑分析与设计、影视合成、导演思维训练、录音技术基础、基本乐理、音效制作基础、影视声音艺术、实验影像设计、影视镜头设计、演播室摄像技术、影视三维基础、电视节目导播技术、影视同期录音、对白编辑实训、音效制作实训、影视音乐剪辑等课程。同时适当加入选修课程，使学生在专业领域精进技术的同时，开拓学术视野。重点培养学生的艺术创意能力及核心竞争力；

大三核心课以方向联合拓展为主，加强各专业方向的互通，以项目带动团队创作。两个学期分别开设创作课，创作阶段结束后加设专业课程达到查漏补缺的效果。重点培养学生的专业创作能力和团队合作能力；

大四毕业课程以毕业论文的写作和毕业作品的创作为主，辅以适当的拓展选修课程，使学生对行业运营和产业规律有基本了解，重点培养学生的行业适应能力。

（四）创新创业教育

贯彻创新创业的指示精神，影视摄影与专业从以下各个方面展开教学研究和实践落实。

教学上始终保持与影视制作行业的关联，确保教学的实用性与时效性，开设与创新创业有关的课程。如《创业基础》、《职业发展与就业指导》、《社会实践》等相关课程。2019年，在院长王坪协调下，先后邀请国内电影行业知名人士为影摄师生讲学，著名电影摄影师孙明、著名编剧冉平、著名电影造型师苏红、著名影视录音师杨青青等先后来校做了多场专题讲座。

实践教学方面，自大一下学期开始，每学期开设专门的实践教学课程。充分利用相关课程的创作时间引导学生积极参与各种形式的艺术创作与实践活动，强化专业与社会的紧密联系。2018年-2019学年举办了多项实践活动，分别参与了“金钟奖”等一系列学院重要活动的拍摄；影摄专业教师常秀琴副教授及其研究生创作的纪录片《河水洋洋》获得泰山文艺奖三等奖，并在学习强国平台刊载，11月份，此作品又获得中国纪录片十佳好作品奖；2019年5月，影视摄影与制作师生联合新华社山东分社共同启动了纪录影片《红色乳娘》的创作工作，其中联合制作的短视频一经新华社媒体刊载，就引起了极大的反响，累计浏览量超过千万；2019年9月，影视摄影与制作系师生赴山西平遥等地采风创作，拍摄完成多部纪录片、微电影；同月，影摄专业的学生作品《special one》、《梦》、《从六月开始的路》分别获得第十二届山东青年微电影大赛的一项二等奖及两项三等奖奖项；2019年10月，影视摄影与制作系与济南市杂技团合作拍摄纪录片《金小丑》，获得第八届国际大学生微电影盛典二等奖等奖励；2019年11月，影摄师生作为后期主创，完成网络电影《二人世界》、《魔咒》的后期制作工作；一系列的专业实践活动和成果，也为专业取得了良好的社会效应。

随着实践教学和教学改革的推进，影视摄影与制作专业一年来教学成果丰硕，成绩喜人。多位教师荣获“优秀指导教师奖”，多次荣获“优秀组织奖”。

三、培养条件

（一）教学经费投入

2018-2019年本专科教学经费、资产管理处维修经费，投入约40万元，共计40万元，用于必要教学设备的购置和补充。

（二）教学设备

由于影视专业设备更新快，淘汰率高，目前用于教学的专业设备十分有限，只能勉强满足专业的基本教学需求。2018-2019 年新增设备 40 万元。

（三）教师队伍建设

影视摄影与制作专业现有专职教师 9 名，全部为硕士研究生以上学历，其中在读博士 2 名，副教授 4 名，讲师 5 名，4 人有海外留学经历。

（四）实习基地

与校外实习基地联系密切，主要有新华社山东分社、齐鲁周刊、道尔动漫公司、济南百丽宫国际影城、山东世博华创动漫传媒有限公司、山东阿甘文化传媒有限公司、济南电视台影视频道、济南美利亚国际影城、山东质感文化传播有限公司、山东博纳辉煌文化传播有限公司等。以上实习基地起到了很好的提供实习、实践以及沟通交流的机会。

（五）现代教学技术应用

本专业教学完全实现多媒体教学。专业教室配有多媒体教学设施，录音、摄影、摄像等多个实验室。

四、培养机制与特色

（一）合作办学

2018年山东艺术学院与山东影视传媒集团达成合作意向，共建山东艺术学院电影学院。影视摄影与制作专业成为电影学院支柱专业之一。校企联合办学是积极贯彻文化强省的战略部署，积极服务于我省打造全国影视创作生产高地和“全国领先、世界水平”影视产业基地的目标。同时充分发挥本专业的专业优势和人才资源优势。与山东影视传媒集团的联合合作，既是为我省影视产业发展提供人才支撑、智力支持，也对影视摄影与制作专业的全面发展提升提供了重要契机。

（二）产学研协同育人

影视摄影与制作专业一直秉承“教学指导实践，实践带动教学”的教学理念，坚持与行业密切联合，产、学、研协同育人。鼓励师生积极参与教学、科研、产业项目，全面发展。2019年取得了一定成绩，多次联合新华社山东分社、山东省

电影家协会、济南电视台影视频道、济南市杂技团、济南市想书坊、山东质感文化传播有限公司、山东博纳辉煌文化传播有限公司等单位、企业，创作了一系列优秀作品，产生了较好的社会影响。

（三）教学管理

影视摄影与制作专业教学严谨，管理规范。严格按照学校学分制改革修订后的培养方案，认真执行教学计划。鼓励学生参与专业创作，采取项目管理制，专业老师带队，带领学生完成实践项目。同时，影视摄影与制作专业实行专业教师代理班主任制度，加强专业教师与学生之间的沟通交流，及时掌握学生动态。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

2019 届影视摄影与制作专业共有毕业生 41 人，其中女生 25 人，男生 16 人，男女比例为 1: 1.5。截至 2019 年 11 月，该专业初次就业人数为 28 人，就业率为 68%，其中正式就业人数为 22 人，占本专业总人数的 53%，自主创业的 1 人，占本专业总人数的 2%，继续升学的 5 人，占本专业总人数的 12%。

2018 届影视摄影与制作专业共有毕业生 45 人，其中女生 21 人，男生 24 人，男女比例为 1: 1.143。该专业总体就业人数为 32 人，截止 2018 年 10 月，据统计，总就业率为 71%。其中正式就业人数为 23 人，占本专业总人数的 51%；自主创业的 2 人，占本专业总人数的 4.4%，继续升学 7 人，占本专业总人数的 15.6%。

2017 届影视摄影与制作专业共有毕业生 35 人，该年级毕业初次就业率为 67%，至 2017 年底，就业率为 82 %。

影视摄影与制作专业是为影视制作行业和新传媒技术应用等领域培养专业从业人员的实践性专业，人才培养适应时代发展需求，由于国家应影视人才的需要，就业前景越来越广阔，影视摄影与制作专业学生就业率较好。

（二）就业专业对口率

2019 届影视摄影与制作专业本科生就业主要集中于各级电视台、影视制作公司、传媒广告公司等，与所学专业对口人数为 17 人，占本专业总人数的 41%。

2018 届影视摄影与制作专业本科生就业大部分集中于电视台、影视制作公司、传媒公司等类型的企业，与所学专业对口人数为 18 人，占本专业总人数的 40%。

2017 届毕业生年底就业对口率，升学、就业，与所学专业对口人数为 21 人，占本专业总人数的 60%。

影视摄影与制作专业学生就业专业对口率较高，主要在影视公司、传媒公司、政府文化宣传部门、电视台、公司等岗位行业就职。究其原因，除了视频时代大环境的刚性需求外，与学生培养质量有分不开的关系。我们历来重视学生专业水平的培养，强化其合作能力和发展潜力的挖掘，让学生尊重、热爱所学专业，长期坚持基本功的训练与培养，学生专业技术扎实，并有良好的专业精神和工作态度。

（三）毕业生发展情况

截至 2019 年 11 月份，影视摄影与制作专业 2019 届就业单位分布情况，在传媒类机构及相关单位任职的共 18 人，占总人数的 41%，自主创业的 1 人，占总人数的 2%，继续升学的 5 人，占总人数的 12%。较之往年，影视摄影与制作专业本科毕业生到企业就业比例有所增长，就业选择多样化。

影视摄影与制作专业 2018 届就业单位分布情况，在传媒类机构及相关单位任职的共 30 人，占总人数的 66%，自主创业的有 2 人，占总人数的 4.4%，继续升学的有 7 人，占总人数的 15.6%。

2017 届年底就业单位分布情况，本专业毕业生共有 29 人落实了就业单位，其中到企业就业的有 19 人，占总人数的 66%，到机关事业单位的有 4 人，占总人数的 14%，自主创业的有 1 人，占总人数的 3%，继续升学的有 5 人，占总人数的 17%。

（四）社会对专业的评价

根据调研数据显示，影视摄影与制作 2019 届毕业生就业率总体较好，初次就业率达到 68%。

（五）学生就读该专业的意愿

2019 级影视摄影与制作专业本科生报考人数为 3012 人，报考人数较多，专业认可度较高。录取人数为 41 人，学生入学人数为 41 人，报到率为 100%。

六、毕业生就业创业

（一）就业创业情况

2019 届影视摄影与制作专业共有毕业生 41 人（其中 1 人服兵役），就业

形式多样、灵活。截止 2019 年 11 月, 据统计, 总就业率为 68%。其中正式就业人数为 22 人, 占本专业总人数的 53%; 自主创业的 1 人, 占本专业总人数的 2%, 继续升学 5 人, 占本专业总人数的 12%。

（二）典型案例

2019 届毕业生李晓林, 经过多轮严格面试和考核, 现就职于北京诚品乐智文化传媒有限公司, 负责影像策划及制作等工作。

2019 届毕业生孙国伟, 毕业后自主创业, 成立盛焱文化影视传媒有限公司, 从事广告片、宣传片、纪录片、微电影等各类视频项目的创作研发, 目前公司运营情况良好。

七、专业发展趋势及建议

（一）影视摄影与制作专业的行业发展趋势

2018 年 2 月 22 日, 山东省委省政府召开山东省全面展开新旧动能转换重大工程动员大会。其中, 省委书记刘家义同志明确提出, 加快新旧动能转换综合试验区、推进新旧动能转换重大工程的总的要求、重大意义, 对把握重大机遇、发展产业集群、着力深化改革、创新领导方式作了系统部署, 明确了当前和今后一个时期的重点任务和um工作要求。我省新旧动能转换重大工程中, 文化创意产业是十大产业之一, 而影视产业是文化创意产业的重中之重。目前, 我省电影事业和产业呈现出蓬勃发展之势, 这些都为影视摄影与制作专业的发展提供了丰富的土壤, 也对影视摄影与制作专业人才培养提出了更高的要求。

2019 年 10 月, 中共山东省委宣传部印发《山东省推进影视创作及产业发展“三个创新”的工作措施》通知, 通知中重点提到“加强影视人才培养储备”、“支持山东艺术学院等院校办好电影学院等相关二级学院、专业, 培养不同层次的高素质影视人才, 支撑产业发展”。影视摄影与制作专业的发展与“文化强国、文化强省”的战略需求相契合, 又与山东省推进影视创作及产业发展的举措相吻合, 在一系列利好政策和环境之下, 该专业拥有较好的发展前景。

（二）专业人才社会需求分析

中国影视产业近年来持续快速增长, 取得了前所未有的成就。伴随着影视产业的超快速发展, 影视人才的专业队伍存在着诸多问题和矛盾, 诸如总量不足、结构不合理、专业人才严重不足、高层人才紧缺、人才整体素质有待提高、人才成

长与激励机制亟待建立与完善等。影视行业专业人才缺口较大。伴随着影视行业分工的细化与精确，总体来看，专业人才未来需求主要表现在几个方面：

1、基本功扎实。影视作品的创作终归还要看作品的内容，内容质量的高度是建立在每一位影视艺术创作者扎实的基本功基础之上的，培养和重视影视专业学生的基本功，把基础打牢之后，在力求向更高的水准发展，是这一行业最起码的底线和门槛。

2、有国际视野。目前来看，中国电影行业与国际交流日益密切，对于跨国传播、跨文化传播影视人才的需求愈发强烈。因此，在影视摄影与制作专业的人才培养过程中，逐渐引入国际化流程势在必行。积极引导学生参与国际赛事、了解国际规则将成为下一阶段人才培养的重点。

3、专业素养高。随着影视技术的发展，影视行业的门槛越来越低，若想有较好的行业竞争力，对人才专业化的要求越来越高。因此，在影视摄影与制作专业的人才培养过程中，要坚持培养学生的核心竞争力，在坚持现阶段艺术实践能力培养的同时，引导学生了解和掌握行业动态。

八、存在的问题及整改措施

影视摄影与制作专业于 2018 年 9 月正式划归电影学院，这是一个新的起点，既是机遇也是挑战。现阶段面临的主要问题有：

1、教学场所局限，设备陈旧老化，急需行业领先的教学设备。

2、师资缺乏，特别是录音方向的专业师资严重匮乏。

3、专业教师急需行业培训，补足短板。并入电影学院以来，在教学思路及方式上，影摄专业需要从电视向电影转型，转型过程中，本专业的老师是需要必要的电影行业的培训及训练的，只有这样，才能尽快适应新学院的教学思路与发展。

目前，在学校的关心下，影视摄影与制作专业的教学环境改造及教学设备提升等计划正在陆续启动，我们也相信，影摄专业会在电影学院的未来发展之路中有着更好的前景。

专业三十七：戏剧影视美术设计

一、培养目标与规格

本专业培养具备戏剧影视学及美术学、设计学等学科坚实的基础理论和综合知识，掌握戏剧影视美术设计的技术与制作流程，具有戏剧影视美术设计能力；具有一定的人文素质、职业素养以及较高的职业道德；具有较强的沟通、组织能力与团队合作精神，能够在戏剧、影视及其它视觉艺术领域从事美术设计创作与制作、服务管理、教学、科研等工作，适应国家社会文化发展需要的应用型、创新型、复合型高级专门人才。

学生毕业五年能够达到的预期目标：

- 1、具有良好的政治素质、文化修养、健康的体魄和健全的心理。
- 2、具有为国家富强和民族振兴而奋斗的志向和责任感，具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作、诚实守信的品格修养。坚守、实践和传播社会主义核心价值观。
- 3、系统全面地掌握戏剧影视美术设计专业的基本理论和基本知识，具备戏剧影视美术设计基本的专业设计、制作能力，具有戏剧影视美术设计的初步设计表达技能，能够从事教学、科研、创作工作。
- 4、具有创新意识和当代戏剧影视文化观念和意识，对戏剧影视产业发展前景有一定了解，具有综合设计创新实践能力。
- 5、具有良好的团队协作精神和人际沟通能力，能够独立、团队从事戏剧影视美术设计创作实践的能力。
- 6、掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的学术研究和实际工作能力；
- 7、深刻理解终身学习对社会的意义和对自身成长完善的价值，具有理性、科学规划自身全方位发展的能力，具有实现自身发展规划的综合学习与研究的能力，能够实现自我的更新和提升。

戏剧影视美术设计专业分为 4 个培养方向：

（一）舞台美术设计

掌握演剧艺术空间设计方法和制作技能、现代视觉艺术设计观念和理论基础，熟悉物质材料及影像媒体技术表现手段，具备独立完成舞台设计艺术构思的专业素养及全面制作能力，能在演艺团体与美术机构从事视觉艺术设计创作及服

务管理、教学、科研等工作的适应国家社会文化发展需要的应用型、创新型、复合型高级专门人才。

（二）影视美术设计

掌握影视美术设计的基础理论和基础知识，熟练运用绘画、影像、装置、数字媒体技术等造型介质和表现手段，立足于当代媒体对视觉艺术的诉求，培养具有创造性思维能力，从事电影造型设计与影像创作及服务管理、教学、科研等工作的适应国家社会文化发展需要的应用型、创新型、复合型高级专门人才。

（三）舞台绘景设计

掌握戏剧舞台绘景设计的基础理论和基础知识，融合雕塑、装置等艺术表现手段，熟悉舞台绘景设计和舞台绘景制作技能，具备独立完成舞台绘景设计构思及空间艺术表达的专业素养和制作能力，能在戏剧、影视等行业从事舞台造型艺术设计及服务管理、教学、科研等工作的适应国家社会文化发展需要的应用型、创新型、复合型高级专门人才。

（四）戏剧影视服装设计

掌握戏剧影视服装设计的基础理论和知识，熟悉戏剧影视服装设计和制作技能，具备独立完成设计艺术构思的专业素养及完备的制作能力，能在戏剧、影视等行业从事戏剧影视服装设计及服务管理、教学、科研等工作的适应国家社会文化发展需要的应用型、创新型、复合型高级专门人才。

二、培养能力

（一）专业设置情况

1971年，山东艺术学校设立舞台美术科，招收第一届舞台美术方向学生31名，为我省当年美术类唯一招生专业。

1978年，山东艺术学院成立，舞台美术科改为舞台美术设计专业，划归戏剧系。1983年，招收第一届舞台美术设计专业本科生，我校成为继中央戏剧学院、上海戏剧学院后，在国内地方艺术院校中最早设立本专业的院校。

1987年，设立影视美术设计专业方向，

1988年，招收首届动画方向专科学生，为国内最早设立该专业方向的地方院校。

1997年，开始招收戏剧影视服装设计方向本科学生。

2000 年，开始招收舞台绘景设计专业方向的本科学生。

2005 年，开始招收影视美术设计专业方向的本科学生。

2009 年，舞台美术设计专业改为戏剧影视美术设计专业。

戏剧影视美术设计专业经过 40 多年的发展，目前拥有四个专业方向（舞台美术设计、影视美术设计、舞台绘景设计、戏剧影视服装设计），在全国艺术院校中，我校成为本学科专业方向分类齐全、戏剧影视学科设置配套完整的地方院校。

（二）在校生规模：

目前在校本科学生共 215 人，研究生 8 名，本科生 207 人，2016 级 51 人，2017 级 50 人，2018 级 50 人，2019 级 56 人。

（三）课程设置情况：

通识类课程：思想道德修养与法律基础，中国近现代史纲要，马克思主义基本原理，毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论，形势与政策，大学英语，大学体育，计算机文化基础，大学语文。艺术概论，军事训练，心理健康教育，创业基础，职业发展与就业指导，社会实践。

专业课程设置：

1、舞台美术设计方向：

专业基础必修课：舞台美术史，舞台影视技术基础，电影导论，造型基础一、二、三，

专业必修课：舞台设计一、二、三、四、五。

实践课：专业造型基础一、二、三，专业实践一、二、三、四、五，专业考察，毕业论文一、二，毕业设计，毕业实习。

2、影视美术设计方向：

专业基础必修课：舞台美术史，舞台影视技术基础，电影导论，造型基础一、二、三，

专业必修课：影视设计一、二、三、四、五。

实践课：专业造型基础一、二、三，专业实践一、二、三、四、五，专业考察，毕业论文一、二，毕业设计，毕业实习。

3、舞台绘景设计方向：

专业基础必修课：舞台美术史，舞台影视技术基础，电影导论，造型基础一、

二、三，

专业必修课：舞台绘景基础一、二，平面绘景创作一、二，绘景综合体现一、二。

实践课：专业造型基础一、二、三、四，专业实践一、二、三、四、五，专业考察，毕业论文一、二，毕业设计，毕业实习。

4、戏剧影视服装设计方向：

专业基础必修课：舞台美术史，舞台影视技术基础，电影导论，造型基础一、二、三，

专业必修课：服装工艺一、二、三，戏剧影视服装设计基础，戏剧影视服装设计一、二、三。

实践课：专业造型基础一、二，专业实践一、二、三、四、五，专业考察，毕业论文一、二，毕业设计，毕业实习。

各方向统一专业拓展课：舞台美术设计一、二，影视美术设计一、二，舞台绘景设计一、二，戏剧影视服装设计一、二，现当代艺术研究与实践一、二，形态设计基础一、二，舞台美术史，服装史，建筑史，视听语言，灯光设计基础，影视分析，影视广告设计，油画名作赏析，电影史，导演知识，影视编剧基础，影视后期制作，情景雕塑，立体裁剪，服装面料再造及表现，服装设计表现，服装专题设计，化妆设计一、二，剧场技术管理与剧场建筑，现当代戏剧研究与分析一、二，西方现当代绘画发展与创作实践，西方传统绘画造型实践研究一、二，传统壁画工艺一、二，宋代山水画临摹一、二，水彩与设计表现，数码绘画，计算机平面设计，色彩设计应用，演剧实践，剧目创作，摄影基础，动画基础，人体写生，人物场景速写。

（四）创新创业教育

以学生培养为中心，在实践中展开教学，鼓励学生参与学院与社会实践，参与各种话剧、影视剧创作、大型模型作品的创作、服装展示活动等创新教育。每年举办学生写生展、学生毕业作品展，受到学校和社会的好评，获得了很多奖项。

三、培养条件

（一）教学经费投入

2016-2017 学年在学校经费正常投入的基础上，近一半的费用用于专业造型基础课的外出，另一半的经费用于了毕业实验影片的制作。工作室、图书室、制

作间、作品陈列室、多媒体教室正常使用。

（二）教学设备

本专业现有校内教学场所情况为：专业教室 900 平方米，制作间 220 平方米，多媒体教室 320 平方米，专业展厅 200 平方米，图书资料室 80 平方米（藏书 3500 册、影像资料约 1000 部集）。

目前教学设备有：办公电脑 1 台、5 台投影仪，30 个展示架、20 张工作台、照相机 1 部、10 万元图书资料、20 台缝纫机，再加上办公教学座椅，基本满足了教学需要。

（三）师资队伍建设

目前该专业教师共计 12 人，师生比过高 1:17，教师队伍急需解决，主讲教师团队由 3 名副教授与 9 名讲师、组成。老中青三代形成了结构相对合理的梯队，以中青年为主力，在学养、知识储备与精力上保证了课程的可持续发展。教师来源除来自山东艺术学院外，还有中央戏剧学院、上海戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院、俄罗斯列宾美术学院等学校。汇集了各校不同特点、风格与优势，利于知识、观念的碰撞与创新。

教师队伍知识结构良好，教师学科知识领域宽广，专业背景具有舞台美术、舞台绘景、影视美术、戏剧影视服装、基础绘画、影视短片创作、影视特技、新媒体等方面，教师队伍有较为深厚的人文学科积淀，学科知识结构合理丰厚。

（四）实习基地

此外河南林州太行大峡谷，山东青岛崂山，烟台长岛，安徽西递、查济、屏山，江西婺源等写生基地，给学生提供了实习实训机会。

（五）现代教学技术应用

目前戏剧影视美术设计专业有多媒体教室 3 间，跨媒体工作室一间。在多媒体教学方面占有较高的课时比例。专业网络建设正逐步建设中。

四、培养机制与特色

戏剧影视美术设计专业是一个集戏剧、影视、美术、设计四大门类特点为一体的综合性艺术设计专业。其特点是以扎实的造型艺术训练为基础，同时使学生掌握完备的视觉审美理念，从美术、设计角度切入戏剧、影视创作活动，包括布景、灯光、化妆、服装、效果、道具等，在统一的艺术构思中运用多种造型艺

术手段,创造出戏剧影视作品所需要的外部环境和角色形象,渲染场景气氛并深入刻画人物。

（一）整体化教学，突出综合性教学资源的优势

依托山东艺术学院作为综合艺术院校的优势,打通各艺术学科以及专业间的壁垒,资源共享、取长补短,在多学科之间寻找戏剧影视美术设计人才培养的新模式。

戏剧影视美术设计是一门综合艺术,需要学生对各艺术学科知识有一定的储备。教学中运用综合多样的造型训练方法,使学生熟练掌握绘画、舞台设计、绘景制作、影视场景模型设计、灯光造型、服装化妆造型等艺术手段。在艺术形态上解决时间与空间、平面与立体、动态与静态等关系,以提高戏剧影视美术设计独特的艺术表现力与感染力。

（二）夯实基础教学，拓展多层次教学手段

以现实主义的创作方法为起点,关注社会,关注现实,关注人,把观察生活、体验生活作为重要的创作基础。利用下乡写生课,充分调动学生的创作潜力,既注重夯实基础,又激发学生的艺术创造天性。在课程设置上,把各教学单元的衔接作为重点,增加系列课程,注重基础课与专业方向课的有机衔接,注重学生的个体差异,因材施教、以人为本,在教育方法上提倡系统性与灵活性的统一。

导入当代视觉艺术的创作意识,发挥当代视觉艺术跨媒体手段在教学中的潜在作用。设立“精英论坛”平台,邀请国内外知名教授、专家做专题学术报告,通过各种渠道持续关注国内外专业最新发展动态,汲取前沿信息并纳入教学中,鼓励并挖掘师生的创新意识,在探索中不断进取,培养具有国际视野的专门人才。

在戏剧影视美术设计专业建设中,各方向强化力度并实现拓展。如在传统专业舞台美术基础上,实现向影视美术及影视制作的拓展,实现影视服装向影视人物造型设计拓展,实现舞台绘景向情景模型设计拓展。建设当代实验艺术工作室,跨媒体、综合性的艺术教育理念正是教学创新的重要体现。

（三）创作带动教学，以实践强化应用型人才培养的模式

作为实践性很强的专业,除了在课堂上进行严谨的基础理论、基本技能教学外,坚持以创作带动教学,以实践强化学生的从业素质,形成戏剧影视美术设计专业的突出特色。

在学校内,每年配合表演专业毕业大戏公演进行舞台教学实习,在学校外,

则同山东广播电视厅、山东吕剧院、山东话剧院、各影视制作公司等相关单位建立长期稳定的实习合作关系，参与电影、电视、话剧、广告、服装等领域的校企合作，并在国内外多次获得奖项。

利用实践项目课题展现学生的创作力，强调学生在专业领域中的原创性，重视对学生行业能力及从业素质的培养。在培养环节上坚持实践检验理论，创新解决问题，通过产学研一体化，利用实践教学基地，提供学生更多的实践与就业机会，使学生在实践中学习并提高其就业机率。

五、培养质量

就业状况跟踪调查是准确掌握毕业生就业数据的有效途径，是校友联络工作的重要渠道，同时为学校应用型人才培养，特色名校建设验收提供重要支撑材料，戏剧影视学院通过对 2016 届毕业生进行毕业追踪，汇总追踪各项数据，以期为改善教育教学工作提供可靠依据。

2017 届戏剧影视美术设计专业毕业生 49 人，总体就业率 77.55%，正式就业人数 31 人，正式就业率 65.31%，灵活就业率 14.29%，升学 9 人，入伍 1 人，自主创业 1 人。

就业单位满意率：本专业 2017 届毕业生就业单位满意率均为 100%。

2018 届戏剧影视美术设计专业毕业生 68 人，总体就业率 82.35%，正式就业人数 32 人，正式就业率 47.05%，灵活就业 16 人，灵活就业率 23.5%，升学 5 人，自主创业 8 人。

就业单位满意率：本专业 2018 届毕业生就业单位满意率均为 100%。

学生取得的成绩及荣誉如下：

2014 级影视美术设计班毕业短片作品获奖 36 项，其中省部级 2 项，优秀指导教师 3 项，优秀组织奖 2 项。6 部影片获得高水平应用型大学建设导演（群）教学实践项目资助。

2018 届毕业生获奖情况：

2017 年 11 月由山东省高校工委、共青团山东省委、山东省科技厅、山东省教育厅、山东省文化厅、山东省学联举办的，第十五届山东省大学生科技文化艺术节国学微电影大赛

剧情短片《铃》获大赛二等奖，2014 影视美术班 乔丹雯

2018 年 6 月由北京师范大学主办的，第二十五届北京大学生电影节第十九届大学生原创影片大赛

剧情短片《黑白李》入选大赛百强，2014 影视美术班 乔丹雯

2018 年 6 月由中国人生科学会艺术与设计教育分会举办的，第二届“国青杯”全国高校艺术与设计作品展

剧情短片《还能遇见你》学生视频组 优秀创作一等奖，2014 影视美术班 潘勋杰

剧情短片《坏孩子》学生视频组 优秀创作一等奖，2014 影视美术班 龙正七

剧情短片《耳塞》学生视频组 优秀创作二等奖，2014 影视美术班 卢明玉

剧情短片《罪》学生视频组 优秀创作二等奖，2014 影视美术班 尹杭

记录短片《雨点釉》学生视频组 优秀创作二等奖，2014 影视美术班 梁栋

剧情短片《黑白李》学生视频组 优秀创作二等奖，2014 影视美术班 乔丹雯

剧情短片《黎明之章》学生视频组 优秀创作三等奖，2014 影视美术班 盘建辉

动画短片《天堂鸟》学生视频组 优秀创作三等奖，2014 影视美术班 许梦琦、李玉、刘春绘、杨敏瑜。

指导教师秦建伟获得优秀指导教师奖、优秀组织教师奖，

2018 年 6 月山东省委宣传部、山东省教育厅、山东省新闻出版广电局、中国共产主义青年团山东省委员会举办的“弘扬社会主义核心价值观共筑中国梦”主题大赛

纪录片《匠心筑梦》获得大学生最佳纪录片奖，山东艺术学院戏剧影视学院获得优秀组织奖。2014 影视美术班 梁栋

2018 年 9 月，由山东省文学艺术界联合会、山东省电影家协会主办的，第十一届山东青年微电影大赛

动画短片《天堂鸟》学生动画组三等奖，2014 影视美术班 许梦琦、李玉、刘春绘、杨敏瑜。

剧情短片《黑白李》学生剧情组三等奖，2014 影视美术班 乔丹雯

2018 年 10 月山东省委宣传部、山东省教育厅、山东省农业厅、山东省商务厅、山东省文化厅、山东省新闻出版广电局、大众报业集团等 13 家单位举办的山东省“泰山设计杯”文化创意设计大赛，

定格动画《好奇怪的病》获得数字多媒体类银奖，指导教师秦建伟获得优秀

指导教师奖。2014 影视美术班 班帅、王绍龙、黄娜联合制作

2018 年 10 月中国隆里国际新媒体艺术节，

手绘动画《天堂鸟》，定格动画《好奇怪的病》粘土动画《我和他》，入围小陀螺奖，

2018 年 10 月由山东省科学技术协会、山东省经济和信息化委员会、山东省教育厅、山东省科学技术厅、山东省文化厅等举办的 2018（首届）山东省科普创作大赛

定格动画《好奇怪的病》获科普视频类一等奖，2014 影视美术班 班帅、王绍龙、黄娜制作

2018 年 10 月由山东省科学技术协会、山东省教育厅、共青团山东省委、山东省发展和改革委员会、山东省经济和信息化委员会、山东省人力资源和社会保障厅主办的第十届山东省大学生科技节—2018 山东省大学生新媒体科学艺术创意大赛

手绘动画《天堂鸟》获大赛三等奖，2014 影视美术班 许梦琦、李玉、刘春绘、杨敏瑜。

2018 年 10 月由山东高校影视学会、山东教育电视台、聊城大学举办的 2018 “青春中国”山东省大学生微电影大赛

定格动画《好奇怪的病》获大赛三等奖，2014 影视美术班 班帅、王绍龙、黄娜联合制作

手绘动画《天堂鸟》获大赛优秀奖，2014 影视美术班 许梦琦、李玉、刘春绘、杨敏瑜。

实验影像《乐园》获大赛优秀奖，2014 影视美术班 张译文。

剧情短片《欧阳乾坤》获大赛优秀奖，2014 影视美术班 邹峥嵘。

剧情短片《弥生》获大赛优秀奖，2014 影视美术班 卢明玉

山东艺术学院获得优秀组织单位奖。

2018 年 11 月，由山东省科学技术协会、山东省教育厅、共青团山东省委、山东省发展和改革委员会、山东省经济和信息化委员会、山东省人力资源和社会保障厅主办的第十届山东省大学生科技节国际大学生影像艺术大赛。

定格动画《好奇怪的病》获动画类二等奖，2014 影视美术班 班帅、王绍龙、黄娜联合制作

定格动画《我和他》获动画类三等奖，2014 影视美术班 赵亚男、杜青青制

作

剧情短片《罪》获微视频类二等奖，2014 影视美术班 尹杭。

剧情短片《黑白李》获微视频类二等奖，2014 影视美术班 乔丹雯。

剧情短片《吃豆人》获微视频类三等奖，2014 影视美术班 陈文凯。

剧情短片《欧阳乾坤》获微视频类优秀奖，2014 影视美术班 邹峥嵘。

剧情短片《耳塞》获微视频类优秀奖，2014 影视美术班 卢明玉

剧情短片《还能遇到你》获微视频类优秀奖，2014 影视美术班 潘勋杰

2018 年 11 月由中国高等院校影视学会主办的第八届“学院奖”评奖中，实验影像《乐园》获大赛学生组实验片二等奖，2014 影视美术班 张译文。

2018 年 12 月由临沂市文联、临沂市电影电视艺术家协会、临沂经济技术开发区管委会联合主办的“海博·长安府杯”辉煌十五年，映象开发区 2018 微电影大赛

微电影《坏孩子》获大赛三等奖，2014 影视美术班 龙正七

微电影《我和他》获大赛三等奖，2014 影视美术班 赵亚男、杜青青制作

2018 年 7 月第五届“情未了”山东省高等学校美术学院系应届毕业生优秀作品展

入选作品：《祂的朋友》2014 级舞台设计班周杨，《抽离 重建》2014 级舞台设计班苏大胜，《我和我的车间情景模型》2014 级影视美术设计班乔丹雯、王绍龙，

每年约有 60% 以上的毕业生进入专业剧团、剧组、电视台、影视基地等从事专业创作和进入国内各高校从事专业教学工作。戏剧影视美术设计专业师生参与设计与制作的多项作品，获得多项国家级、省级奖项。据不完全统计，本专业历届毕业生获得飞天奖、金鹰奖、华表奖、金狮奖、红星奖等国家级大奖 32 项，获得泰山文艺奖等省内各奖项 80 余项。

六、毕业生就业创业

强化大学生创新创业意识，引导学生主动参与学习，加强基础知识与实践能力的培养，注重知识的实际运用，重视综合能力的发展，使学生在掌握知识能力、心理承受能力及创新思维开发等方面得到主动发展。重视开发利用社会教育资源，重视师资队伍建设，创新教育模式，确保创新创业教育的有效实施。构建个性化的学生选拔培养考核体系，使创新创业及实践教学走向系统化、科学化、规范化轨道。在人才选拔培养考核过程中，其模式的定位、形式及体系的整合和内

容的改革上，要树立以适应性为核心、以个性化为特点的高等教育质量观。

加强实践活动，组织开展社会实践竞赛，强化大学生自主创新意识和提高综合能力，鼓励学生进行自主创业尝试，改善在校大学生实践经验少的现状。具体工作中注重以下“三个环节”：

- 1、多方搭建平台，为大学生“创新创业，实践成才”提供阵地。
- 2、建立有效联系，实现校企共建、产学研结合。
- 3、塑造一个品牌，使大学生在学习实践中增强就业竞争及创业能力。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

（一）本专业在学校学科专业发展中的优势和地位。

戏剧影视美术设计是山东艺术学院最早建设的本科专业，也是融合戏剧、美术与设计跨多领域与多学科实践性很强的应用型专业，在学院专业建设中具有不可缺少的专业类型，本科专业经过 36 年的发展，已有毕业生 33 届，毕业生达到 1200 人。培养了大批戏剧影视美术设计专业人才。

（二）本专业在社会及行业背景下的发展趋势。

随着国家改革开放的不断深化，文化、教育事业蓬勃发展，戏剧影视艺术成为文化产业的重要支柱，亟需大量的戏剧影视美术设计专业人才，促使各地方大中专院校纷纷设立戏剧影视美术设计专业。

中国每年生产电影及数字电影 1000 部左右，电视剧 30000 部集左右，各地电影厂、电视剧制作中心、电视台有上万家之多，现有戏剧、戏曲剧种 278 个，居世界之冠。山东是一个文化大省，仅地方戏剧种就有 28 个，省市级别电视台有 27 家，戏剧、戏曲、歌舞院团 100 余个，与此同时，一些文化单位、艺术团体、宣传部门对戏剧影视美术设计专业人才的需求也日益增多。

戏剧影视、美术、设计类产业与行业中，紧缺的是综合能力强、知识面相对宽广、一专多能的人才，戏剧影视美术设计专业学生的知识结构与社会需求合拍，颇受用人单位好评，毕业生具有很强的社会适应性。

我们致力于把本专业建设成为培养戏剧影视美术设计高层次人才的教学基地，为专业剧团、电影、电视、影视制作公司及相关部门，培养合格的从事戏剧影视美术设计及教学与研究工作的专门人才，使优秀人才能够脱颖而出，并在原有的基础上通过进一步努力把本专业建设成山东省高等学校中的特色专业。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

本专业是个综合性很强的专业,我们注重让学生在跨专业跨学科的学习中结合实践体会提升专业技能,在做好基础课程训练基础上,加强教学实践与艺术实践,让学生,与全国专业剧团、影视基地的岗位人才需求的接轨。真正使他们学有所用,学有所长。为了达到这样的效果,对专业课程安排进行重新设计和调整。

(一) 强化戏剧与影视教学的整体概念

学生入校直接启动戏剧影视专业基础学科课程,编剧知识、导演知识、表演知识等课程的开设让学生树立整体戏剧影视观念,了解戏剧和影视专业学科的核心精神,建立以人学高度思考和解决问题的能力,让学生从开始就以专业的角度学习和审视所有课程,树立专业意识。

(二) 重视造型基础课与专业基础课的训练

本学习阶段学生应该系统掌握造型语言的基本规律,培养学生对自然的感受能力和情感表达能力,提高学生的审美素质,为专业教学奠定视觉表现基础。专业素描、专业色彩、风景写生、设计形态基础等课程的开设,使学生正确地利用视觉造型规律塑造形象,表达空间,创造气氛。

本阶段舞台设计基础、中外戏剧史、电影史、中外建筑史及各专业方向的设计基础课程的开设,学生应掌握和了解戏剧影视美术的特性和基本原理,基本掌握各种戏剧影视流派和戏剧演出的舞台样式,建立和开发戏剧影视设计思维的方式,掌握从分析剧本、设计构思到艺术体现,从文学剧本、分析、设计、拍摄到完成影视作品制作的基本能力。

(三) 注重教学实验与艺术实践的互动关系

本阶段的教学既是前期教学的延续,又有特定的专业要求。设计创意要求原创性,设计制作要求完整性,设计选题既可以是强调实用性的演出空间设计,也可以是基于戏剧影视基础上,具有实验性的探索课题。

在创作课程的学习阶段,结合各专业工作室的艺术实践项目、艺术创作课题,在创作实践和社会实践中完成毕业作品后,举办毕业作品展览,并以此为基础撰写毕业论文。

三十八：绘画（鉴定与修复）

一、培养目标与规格

本专业旨在培养掌握文物鉴定与修复的理论与技术，具备古代书画、古建筑、古籍等文物鉴定与修复的基本素养和实践能力，适应现代文物修复技术的发展要求，能在博物馆、美术馆、文物商店、收藏机构、考古部门、文物市场、艺术品拍卖公司等单位从事艺术品的修复、复制、拍卖、管理等工作的高素质应用型人才。根据社会需求，绘画（鉴定与修复）专业确立了以书画装裱与修复、古建筑修复、古籍修复为主的专业方向。强化绘画（鉴定与修复）专业的建设，一方面能满足社会对文物修复相关人才的需求，另一方面又能在教学的基础上，深化书画装裱与修复、古建筑修复的研究力度，为传统文化遗产的保护、利用和修复做出贡献。

二、培养能力

（一）专业基本情况

绘画（鉴定与修复）专业是在当代文化遗产保护受到全社会高度重视的形势下出现的新兴艺术学科，显示出十分广阔的发展前景。随着社会经济的发展和人民审美素质的普遍提高，文物艺术品的鉴定与收藏成为一门新兴产业。与之密切相关的文物的鉴定与修复、复制、文化遗产保护、艺术品鉴定行业也蓬勃发展起来。为继承和保护传统文化遗产，职业学院于 2009 年开设专科文物鉴定与修复专业，经过多年的建设发展，该专业教学体系不断成熟，实验设施逐步完善，社会影响逐步扩大。为满足社会对专业人才的需求，经学校学术委员会批准，职业学院于 2013 年招收绘画（鉴定与修复）专业四年制本科生。

（二）在校生基本情况

截至 2019 年 9 月，绘画（鉴定与修复）专业现有在校生 151 人，其中 2016 级 71 人，2017 级 20 人，2018 级 30 人，2019 级 30 人。

（三）课程建设

截至目前，在专业课程的开设方面，绘画（鉴定与修复）专业本科生已开设《造型基础》、《书法》、《中国画基础》、《花鸟画》、《水墨构成》、《装饰绘画》、《人物画》、《油画材料与技法》、《山水画》等基础课程。另外开设《综合材料绘

画》、《书画装裱》、《中国建筑史》、《书画修复》、《陶瓷修复》、《古籍修复》、《拓片制作与鉴赏》、《古建彩绘》、《古建模型制作》、《油画修复》、《古壁画临摹》、《玉器鉴赏》等专业课程。

为了发挥艺术类本科职业教育实践性较强的专业特色，绘画（鉴定与修复）专业加大实践教学课程的建设。在书画装裱修复、古建筑修复、古壁画修复方面凝练特色，培养学生理论联系实际的能力，不断提升综合素质和技能素质。

在专业课程体系建设方面，本着强化教学体系的目的，本专业突出教学中心地位，充分发挥教师教学团队的作用，积极构建专业课程评价、教学质量评价与教学督导体系，强调课程体系结构的科学性和目标性。在日常课程教学的基础上，本专业尤其强化实践课程的教学，在专业考察、写生、毕业设计等课程中，不同年级的教学计划目标明确，都注重在实践中巩固、提高学生知识、技能的应用能力、以及对实际问题的解决能力。

三、培养条件

（一）教学经费投入

自绘画（鉴定与修复）专业开设以来，积极完善教学实验中心建设，按照实验项目的教学要求，统一购置教学仪器设备，建设了设施完善的书画装裱与修复实验室，积极改善实验教学条件，现已具备了较为优良的办学条件。

（二）教学设备

近年来，绘画（鉴定与修复）专业已建成功能完善、设施齐备的书画装裱与修复实验室，具备了古书画、古籍等纸质文物修复与保护所需的基本条件。同时，职业学院不断优化绘画（鉴定与修复）专业的人才培养方案，增加了实验课程的比重，建立起了完整的实验教学与管理体制。优化组合实验项目，完善实验课教学大纲，强化了对绘画（鉴定与修复）专业学生的动手能力、实践技能和创新能力的培养。

（三）教师队伍建设

职业学院绘画（鉴定与修复）专业师资力量雄厚，本专业专职教师 11 名，其中正教授 3 名，副教授 4 名，讲师 4 名，具有博士学位教师 2 名；校内兼课讲师 2 名；外聘教师 2 名，同时，共享山艺各专业优势资源，教学条件十分优越。

（四）现代教学技术应用

绘画（鉴定与修复）专业积极改进教学方法和实验手段，在实验教学环节中充分利用实验教学软件、多媒体等多种实验教学工具，灵活运用多种实验教学方法，逐步形成了多元化的实验教学手段体系。

四、培养机制与特色

职业教育学院绘画（鉴定与修复）专业教学管理体系由学校教务处、职业教育学院院长、分管教学副院长和职业教育学院教务科、教研室共同组成。全方位的管理实现了专业教学与各项艺术实践活动的顺利运行。

职业教育学院充分发挥辅导员的思想政治教育智能，团总支积极利用班会开展专业教育、学风教育等主题教育活动，使学生牢固树立优良学风。同时，注重加强学生教育管理，严肃考风考纪，倡导诚信考试，以考风促进学风。教研室注重加强与专业教师的沟通，着手解决学生出勤问题，加强对旷课、迟到、早退等现象的监管、约谈与警示，进一步促进优良学风的形成。

经过多年的建设发展，绘画（鉴定与修复）专业逐步明确了以培养“具备一定的书画艺术创作能力，掌握一般文物艺术品鉴定与修复的基本知识，能够熟练从事古代书画装裱与修复、古建筑鉴定与修复、古壁画临摹与复制等实践性工作的专门人才”为培养目标，旨在培养具备“艺术鉴赏能力”、“书画创作能力”和“文物修复能力”的高级复合型、应用型专业人才。

五、培养质量

根据毕业生就业反馈情况来看，毕业生就业情况相对乐观，就业去向主要集中在文博单位、图书馆、文物商店、艺术品拍卖公司等领域，部分从事自主创业、从事画廊、美术学校培训工作等。截止 2019 年 9 月，本专业 2019 届毕业生就业率达 82%，其中就业对口率 50%，本专业学生 2019 年考取研究生人数 5 人，占 7%，自主创业的有 11 人，占 15%。较之往年，绘画（鉴定与修复）专业本科毕业生就业选择呈现出日益多样化的情况。

根据相关的调查，用人单位普遍认为该专业毕业生工作态度积极认真，有较强的责任感和自主学习能力，专业实践能力强，就业单位满意率达 82%。从本专业毕业生薪资待遇看，本专业 2019 届毕业生单位薪资待遇在 2500—3000 元和 3000—4000 元以上区间人数较多。

近年来，绘画（鉴定与修复）专业牢固树立以学生为核心的教学理念，一切教学围绕学生的专业发展需要而进行，切实关注学生专业学习的过程与体验，在

保证教学质量的同时,努力促进学生就业率的稳定,采取措施促进学生成才和就业。在对毕业生的跟踪调查当中,学生对学校教学、就业前景等方面的认可度基本满意。

六、毕业生就业创业

本专业注重强化大学生的创新创业精神,引导学生主动参与就业创业的学习,加强基础知识与实践能力和社会需求的结合。在学校出台的各项就业政策的基础上,积极引导毕业生发挥专业所学知识,顺应国家文化事业发展的潮流,积极进行就业,根据自身条件,力所能及地进行创业。本专业 2019 届毕业生,在考研、就业、出国留学、自由创业方面都取得了良好的成绩。

董晓霞,女,泰安市肥城人,2013 届绘画(鉴定与修复)专业毕业生,毕业后赴故宫博物院跟随沈红彩老师学习书画修复技艺。近年来曾先后参与过首都博物馆、荣宝斋、中央党校图书馆等单位的馆藏古书画修复项目,积累了丰富的修复经验。2016 年回济南从事书画装裱与修复工作,在至今两年多的时间里,逐渐积累了良好的书画修复资源。2017 年,参加荣宝斋举办的国家艺术基金“古书画修复技艺人才培养项目”,已发展成为山东古书画修复领域的青年人才。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

(一) 专业人才社会需求分析

本专业适应现代文物修复技术的发展要求,能在博物馆、美术馆、文物商店、收藏机构、考古部门、文物市场、艺术品拍卖公司等单位从事艺术品的鉴定、修复、复制、拍卖、管理等工作的高素质应用型人才。根据粗略估计,我国拥有各级文物藏品 3000 多万件,但掌握成熟文物保护与修复技术的专业人员不过 2000 人。随着近几年我国文物数量的激增,已经严重影响了我国文物保护和科研工作的深入开展。因此,绘画(鉴定与修复)专业人才的培养也成为文博专家非常重视的问题。

截止到 2016 年底,山东省有 388 家博物馆,其数量位居全国各省博物馆首位。其中,一级博物馆 6 家,二级博物馆 18 家,三级博物馆 28 家。山东省数量众多的博物馆为文物修复人才的就业提供了广泛的基础。可以说,未来文博行业的发展前景是广阔的,文物修复人才的需求前景则更为广阔。

(二) 专业发展趋势

根据社会需求,结合职业学院办学实际,在充分发挥艺术院校在中国画、书法、篆刻等专业方面优势的基础上,绘画(鉴定与修复)专业确立了以书画装裱与修复、古建筑修复、古籍修复为主的专业方向。加强绘画(鉴定与修复)专业的建设发展,一方面能满足社会对文物鉴定、修复相关人才的需求,另一方面又能发挥职业学院在中国画、书法等传统专业特色优势的基础上,深化书画装裱与修复、古建筑修复、古籍修复的研究力度,为相关传统文物修复技术的发展做出贡献。而且,从当下文博行业发展的现状来看,文博人才的需求日益强调综合性,要求本专业人才既有扎实的理论基础,又具有丰富的实践经验,这是绘画(鉴定与修复)专业人才培养的基本立足点。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

由于职业学院绘画(鉴定与修复)专业开设时间短,专业建设、发展起步较晚,因此,在教学条件、人才培养模式与课程体系建设等方面都不同程度的存在一些问题。这些问题部分是由于教学条件不足、师资力量不完善所导致的,部分是由于实践教学体系不够完善导致的。具体如下:

(一) 人才培养目标需进一步明确。

受专业开设时间较短的影响,在绘画(鉴定与修复)专业的建设上,我们还需要进一步凝练专业方向,充分利用职业学院办学优势和资源配置,使专业建设进一步突出特色,既不脱离实际,又能促进专业发展。根据学院师资力量与办学条件的实际情况,美术专业一直以来是职业学院的传统优势专业,故绘画(鉴定与修复)专业选择了书画装裱与修复、古建筑修复、古壁画修复作为教学重点加以强化。促进绘画专业优势向鉴定与修复方向的转型发展是绘画(鉴定与修复)专业下一步建设的重点,所以,在提升专业建设力度、拓展学生专业能力、不断提升专业建设的整体水平方面,绘画(鉴定与修复)专业还有很多工作要做。

经过广泛考察,职业教育学院绘画(鉴定与修复)专业确立了以培养“具备一定的书画艺术创作能力,掌握一般文物艺术品鉴定与修复的基本知识,能够熟练从事古代书画装裱与修复、古建筑鉴定与修复、古壁画临摹与复制等实践性工作的实用型专门人才”的培养目标。在该培养目标的指导下确立了“一体两翼”式的人才培养目标模式。在这里,一体包括书画装裱与修复、古建筑修复、古壁画临摹与复制等实践类课程,这是专业教学的核心。两翼分别为书画创作实践能力和一般文物艺术品鉴赏与修复的专业知识。在这个模式中,两翼是为一体服务

的，两翼的强化，突出了专业教学的核心，使得学生的主体实践能力更为加强。随着社会需求的不断变化，绘画（鉴定与修复）专业还需要进一步完善人才培养目标，以教学建设再上一个台阶。

在人才培养目标的建设上，艺术与科技、艺术品修复与设计的发展也成为本专业建设的重点方向，在文物保护科技、文物修复方案设计的研发方面，也需要本专业进一步拓展教学思路与理念，以培养更加符合时代和社会要求的高素质文化遗产保护与研发人才。

（二）课程建设、教材建设需加大力度。

绘画（鉴定与修复）作为新兴专业，没有现成的教学蓝本可以借鉴和参照，因而在人才培养目标及定位、课程与教材建设方面存在很多问题，如缺乏专业特色课程体系的深入研究，课程定位相对模糊，追求面面俱到的课程模式，专业课程特色不突出，不能适应市场人才需求的变化等。以上存在的问题，体现在人才培养方案的制定的科学性和执行的严格性上。

艺术院校的文物鉴定与修复专业不同于普通高校的考古文博类专业，艺术院校更应该关注文物的造型风格、装饰纹样及其艺术价值等内容。因为普通高校的考古文博类专业是教学体系相对成熟的专业，有着明确的人才培养目标，而艺术院校的文物鉴定与修复专业则刚刚起步。我们可以借鉴其教学内容，但决不是简单的压缩，而应该从课程计划到授课内容方面都加以调整，尤其是要在授课内容方面有所取舍，惟有如此，才能逐步建立适应艺术类学生素质、特色鲜明的课程设置体系。另一方面，职业教育学院绘画（鉴定与修复）专业教学和科研整体水平也有待提高，专业开设两年以来，组织和开展的教研活动仍然相对偏少，对外学术交流也较少，整体上来说，学术氛围不够浓厚。

（三）师资队伍相对薄弱，师资结构不够合理。

在学校党委、行政的关心和支持下，职业学院绘画（鉴定与修复）专业师资队伍建设取得了一些进步，2019年5月，引进具有博士学位教师2人，师资队伍逐步得到了充实。但是，从专业长远教学发展目标来看，仍然存在一些问题：如绘画（鉴定与修复）专业学科带头人紧缺、高职称的教师比例偏低，青年科研骨干不足，专业水平较高的师资仍然匮乏。

（四）教学经费缺乏，教学条件仍需改善。

职业学院绘画（鉴定与修复）专业已建成书画装裱与修复实验室，改进了专

业实验教学条件,基本能满足教学需要。但由于文物保护修复实验设备与材料投资较大,受经费条件的限制,部分教学设备不能全部购置到位,导致专业课程教学资料相对缺乏。如古籍标本、古书画标本、古建筑部件标本等,教学设施的缺乏给本科教学带来一定影响。

(五) 实践教学需进一步加强。

在专业综合实践方面,绘画(鉴定与修复)专业本科生计划每学期都要安排为期四周的艺术实践课程。艺术实践课一方面可根据教学需要统一安排学生到文物市场、文物保护单位外出考察参观,开展专题调查研究活动;另一方面又可和政府文物管理行政机构联合,开展文物普查、文物测绘等活动;又可根据学生个人兴趣安排学生到博物馆、图书馆、文物商店、艺术品拍卖公司、文物考古机构从事文物的保护与修复工作。通过这些艺术实践与实习课程,可以使学生对专业知识的掌握更加巩固,综合能力得到锻炼。也践行了绘画(鉴定与修复)专业以实践为核心、学以致用教学理念。但在实践教学计划执行方面,受师资、经费等客观因素的影响,没能完全执行,或在执行过程中,为节约资金压缩了实践,所有这些因素,都影响了实践教学的成效。面向未来,绘画(鉴定与修复)专业也要不断加大对艺术品修复与设计研发平台的建设水平,以提升学生专业实践能力,培养实践型、应用型的艺术品修复人才。

专业三十九：表演（时装模特表演）

一、培养目标

本专业培养具备服装设计、服装表演及服装经营管理知识和能力，具有较强的外语和计算机应用能力，能够从事时装模特、模特师资、时装表演编导、模特经纪管理以及服装设计与形象设计、服装营销等职业的高级专门人才。

二、培养能力

本专业学生主要学习服装学科的基本知识，获得服装设计的方法与技能，掌握服装表演的基本技能，获得服装表演、服装表演编导、形象设计以及服装营销等方面的理论知识，具有一定的服装设计与表演以及组织策划服装表演的能力。

（一）毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

- 1、掌握服装设计与表演的基本理论和基本知识；
- 2、掌握服装设计与表演创作的专业技能和方法；
- 3、具有独立进行服装设计与表演实践的基本能力；
- 4、了解有关服装经济、文化、艺术表演事业的方针、政策和法规；
- 5、了解国内外服装艺术设计与服装表演展示的发展动态。

（二）开设课程与培养要求的对应关系矩阵

培养目标和要求	目标和要求实现（课程名称或教学环节）
领会和掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本观点、基本方法和“三个代表”重要思想	思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
系统掌握从事学校服装表演所必备的服装表演基础理论、基础知识，了解本专业的历史及发展动态	服装艺术概论、服装表演组织与编导、中外名作赏析、影视赏析、艺术概论、服装心理学
掌握三门以上的服装表演技能	服装表演（T台）、服装表演组织与编导
掌握从事本专业所必备的其它基本技能	芭蕾基训、声乐基础、绘画基础
具有较好的文化修养、艺术修养、审美能力、艺术表现能力和综合实践能力，能够胜任学校服装表演教学、指导课外艺术活动	大学语文化妆、影视作品赏析、专业实践、社会实践、毕业实践

培养目标和要求	目标和要求实现（课程名称或教学环节）
熟悉国家有关教育的法规和方针政策，树立以人的全面发展为根本目的的教育观，正确认识和把握学校服装表演课程的性质、价值和目标，学会运用符合服装表演规律的教学方法和科学的教学评估原则、方法，具有服装表演教学研究的基本能力	服装心理学、社会实践、毕业实习
具有较强的语言表达能力和普通话水平	舞台语言艺术
基本掌握一门外国语，能阅读本专业的外文书刊；能运用计算机收集、分析和处理信息，具有现代教学手段的操作能力	大学英语、计算机基础
掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有初步的科学研究和实际工作能力	文献检索与论文写作、毕业论文
具有一定的体育和军事基本知识，养成良好的体育锻炼和卫生习惯，达到大学生体育合格标准，具有健全的心理和健康的体魄	军事训练、大学体育

三、培养条件

表演（时装模特表演）专业是属于艺术类考试招生的一个专业，艺术类考试分为专业课和文化课考试两个部分。专业课考试中，主要考察考生的基本条件和简单的服装表演技能，如考生的身高、体重、三围、体差等。

近年来，职业教育日益受到社会高度重视，国内职业教育蓬勃发展，职业学院把握机遇，不断深化内涵式发展，大力发展实践、应用型本科教育。表演（时装模特表演）专业根据社会需求，不断优化人才培养方案，培养创新型、实践应用型艺术人才，为服务山东地方经济文化、搭建艺术实践平台与社会服务做出贡献。

四、培养质量

模特的素质培养是影响其服装表演质量和后期发展质量的隐形因素 我们往往有这样的体验 同一套服装 不同层次素质的模特表演 其效果也相去甚远 从某种意义上讲 培养一个人格健全 全面发展的学生比培养一个出色的技能型学生更为困难 服装表演专业学生素质的全面培养和提高依赖于自身在校期间的各种活动环节 出来课堂学习 自习等环节还要促进学科年级之间的交流。

五、培养特色

在课程设置上,也采用了跨专业有机融合的教学方式,多方位拓展学生的知识面和适应能力,让学生全方位接受戏剧表演、舞蹈表演。以舞蹈专业为背景建立的服装表演专业开设的课程有戏剧表演课、舞蹈课、钢琴课、服饰表演、服装设计等。

六、毕业生就业创业

通过学生到实习单位进行工作实践实习,将用人单位的需要与毕业生的学业相结合,借此加深学生对所学专业 and 就业市场的理解和认识,对自身素质和能力进行全面审视和准确定位,为今后的就业和发展奠定基础。

服装表演专业主要是为国内外模特经纪公司培养模特人才,同时一些服装表演专业的毕业生也可以从事服装表演教学、服装发布会组织编导、服装设计师、模特经纪人、时尚节目主持人、时尚机构演、职员等各种相关工作。此外,毕业生还可在服装公司、服装设计机构、服装营销机构、服装教育学院、模特经纪公司、新闻媒体及时尚传媒机构、文化部门、服装管理部门等领域从事相关工作。

毕业后主要从事主持人、跟组演员等工作,大致如下:1、主持人 2、招聘跟组演员 片场助理 3、签约网络主播 4、化妆 造型 服装 5、演员 6、舞蹈演员。

七、存在的问题

服装表演氛围设计中存在的问题,主要表现在服装表演氛围设计理念和表演内容不相协调,忽视服装表演氛围设计中针对性的特点,新奇的方式营造氛围却忽视欣赏效果以及服装表演氛围设计缺乏科学性和技术要求等方面。

(一) 服装表演氛围设计理念和表演内容不相协调

服装表演氛围设计并不能盲目而行,很多设计人员在服装表演氛围设计的过程当中存在着设计理念和服装表演内容不协调、喧宾夺主的问题。服装表演氛围设计需要结合具体展出的服装、服装特点等进行综合分析与设计。氛围设计中需要以突出服装表现力为主旨,光线、色彩过于浓重会使人们感受不到服装的美感,对人们服装主体的欣赏带来了一定的阻碍性影响。

(二) 忽视服装表演氛围设计中的针对性特点

服装表演氛围设计中需要结合具体的服装内容,设计针对性的服装表演氛围。但是当前一些设计人员在没有充分了解服装类型、服装内涵以及服装品牌理念的前提下,开展服装表演氛围设计活动。这种模式下会使得服装表现力不足,

服装表演难以达到实际要求。例如在面对普通的消费群体时，采用较为奢华的服装表演氛围表现形式，则会难以达到服装表演的氛围设计要求。

（三） 新奇的方式营造氛围却忽视欣赏效果

一些服装表演氛围设计人员为了追求新奇，采用一些另类的方式，但是却忽视了观众的欣赏口味，一些另类的服装表演氛围难以和服装相互融合，生搬硬套的模式下给人以格格不入的感受，直接影响了服装表演设计的整体效果。

（四） 服装表演氛围设计缺乏科学性和技术要求

服装表演氛围设计中不仅需要结合服装品牌内涵、服装展示需求，同时还需要结合人机工程学、审美学等要求进行综合设计，达到审美、环保及观赏舒适性的和谐统一。例如在灯光角度设计的过程当中，需要考虑灯光是否会让模特产生一定的眩光感、表演位置的划分是否得当等。

九、 对策措施

（一） 明确服装表演氛围设计的价值

在服装表演氛围设计中，首先需要明确服装表演氛围设计的重要性。服装第一次设计是服装单件产品或者单品物质材料的设计，这项工作是由设计师所完成的。而服装的整体效果展现则需要由服装表演氛围设计人员完成，结合服装的设计理念、受众人群加以针对性的服装氛围展示，结合受众的特点，实现服装组合整体搭配。服装表演在服装整个创造过程中承担着“二次创造”的作用。在服装表演氛围设计的过程中，需要结合灯光、色彩、舞台结构等进行综合设计，使各类元素都能够为服装表演服务，构建一个良好的服装表演氛围。需要重点注意的是，服装表演氛围设计不能够仅仅追求新意、追求独特，需要在明确掌握服装设计理念、服装表演主题、服装销售主题的前提下进行情景创建，将各类元素融合在一起，协调好各方面的关系，从而更好地为服装表演服务。

（二） 注重艺术想象和科技元素的融合

知识经济时代下，更多的先进科学技术元素开始融入到我们的生活中，将科技的元素融入到服装表演氛围设计中，能够构建更为立体化、形象化的服装表演氛围，增强服装的表现力。例如可以借助现代信息技术实现三维空间舞台的构建，使舞台更加奇幻，富含表现色彩。同时，以微电子技术为代表的先进科学技术也可以融入其中，将视频技术、新光源、电脑程控技术等与服装氛围设计相融合，

增强服装表演舞台效果。这些方式不仅能够提升服装氛围设计的效果，同时也能够更好地传达服装表演中的信息，使信息技术、艺术想象以及工艺手法等均能够为服装展出而服务。

（三）适当调节表演节奏，增强观众参与度

服装设计和服装表演氛围设计的目的均在于提升受众对服装的欣赏度，更好、更快地实现服装销售，获得受众的好评。适当调节服装表演节奏，增强观众参与度，能够更多地了解观众的实际想法，使观众能够感受到自己是服装表演中的主体。调节表演节奏，使观众参与，与表演形成互动时装表演氛围设计涉及了环境学、服装学、音乐、心理学、色彩学、人体工程学等，在进行设计时应应在表演场地建筑设计的基础上进一步强调空间性质，调整好空间比例，处理好空间的虚实关系。这种方式能够使服装表演充分调动观众的视觉神经和各个感知器官，有效控制表演节奏，使观众得到生理、心理上的双重满足。

（四）结合服装设计内涵融入多种辅助元素

服装表演氛围的设计能够帮助观众更加直观地掌握服装设计的内涵，再现服装场景和服装功能。在服装设计的过程中，模特只是通过肢体语言传递服装设计理念，而服装表演氛围设计则可以为服装设计理念的展现提供更为多元化的平台，展现不同的时间、空间场景。例如露天广场、现代剧场中的镜框式舞台等，均可以成为表现服装设计理念的重要辅助工具。服装舞台的高度、长度等也可以为人们带来不同的服装视觉感受，可以将这些元素融入于其中，辅助服装舞台表演活动。比如在当前比较流行的《女神新装》中，结合不同的主题，运用汽车、玩偶等展现服装展示内涵，充当服装表演舞台设计中的辅助元素。

专业四十：戏剧影视美术设计（化妆美容设计）

一、培养目标与规格

本专业旨在培养德、智、体全面发展的，系统掌握本项目的基本理论和专业技能，具有专业的审美素质修养和较高的审美能力，以及化妆美容和整体形象设计的基本能力的；毕业后能够在该领域能够从事实际应用、创作、研究等方面工作的；能够与国际接轨的、兼备敏锐的时尚感知力和文明的社会礼仪、比较系统地掌握外语及本专业知识的高素质应用型高级白领管理人才和蓝领高级工匠人才。

二、培养能力

（一）专业基本情况

该专业是国家教育部正式批准的本科专业，由山东艺术学院与韩国又松大学合作举办的中外合作办学本科教育项目，学制四年，主要核心课程由韩国教师担任。于 2006 年开始试招生至今共有十二届学生，培养了近 700 名学生。

（二）在校生规模

目前在校学生有 2016 级 81 人，2017 级 77 人，2018 级 71 人，2019 级 70 人，四届学生共计 299 人。

（三）培养要求

本专业实行 4+0 的培养方式，全程在中国境内举办，即入学后，在山东艺术学院学习 4 年，根据中韩双方共同制定的教学计划、教学大纲、课程设置等，共同培养本专业四年制本科生。学生按期完成本专业规定的学习任务，在四年时间里，完成韩语强化训练、公共基础课、专业基础课及中华人民共和国教育部及相关法律文件所规定的其他课程，并采用部分韩国教材、韩国教学方式、韩国考试及评分办法。在学习过程中专业 and 外语两手抓，力争培养出既专业过硬、具备实践能力又比较系统地掌握外语的高水平应用型人才。

（四）课程体系

课程设置分为引进课程、中方课程和共同课程；其中公共课 6 门，专业必修课 30 门（专业理论课 5 门，专业技能课 25 门），专业核心课程有：盘发造型、

舞台化妆、特效化妆、美甲、人体彩绘、奇幻妆、烫发设计、色彩学、解剖学、化妆学概论、皮肤科学、头发科学、影视广告化妆、自然疗法、剪发设计、整体搭配、模特头造型。精品课程有：盘发造型、舞台化妆、特效化妆、美甲、人体彩绘、奇幻妆、吹风造型、影视广告化妆、整体搭配、剪发设计、自然疗法。

（五）创新创业教育

山东艺术学院中外合作办学本科项目戏剧影视美术设计（化妆美容设计）专业，从2006年开始试招生，于2011年经教育部批准正式招生以来，在教学过程中，不断摸索和探究，结合中外合作两校的人才培养计划共同制定了课程对接、优势互补的一体化教学培养方案。引进其先进的教学理念，借鉴其先进的管理经验和教学经验，发挥其专业优势，并注重与社会主义市场经济的接轨，培养社会主义市场经济所急需的有学历、有技术、懂管理、善经营的应用型高级白领人才和高级蓝领工匠人才。

该专业以培养学生为中心，精心设计课程，将理论课程与专业实践课程合理搭配，实现同步教学的效果。核心专业课程由韩籍外教担任，引进韩国大学优质的教育教学资源，专业实践课堂，专业教师进行示范教学，对细节与重要内容都能详细演示并讲解每一步的技巧，争取最大限度的让学生理解。

具体的实践活动主要表现在：

- 1、毕业作品的研究、探讨与创作，主要内容包括化妆设计、发型设计、美甲设计和人体彩绘设计四个方面，经过这个过程培养学生综合能力素质。
- 2、我院积极与企业建立合作关系，给学生提供专业实践的机会；
- 3、在专业老师的带领下多次与校内舞蹈学院、戏剧学院合作，负责演出的造型工作；
- 4、带领学生参加国内权威的作品创作大赛2018年全国化妆美发美甲美睫大赛，取得优异的成绩。
- 5、组织学生参加山东省文化厅和山东省人力资源保障厅共同举办的专业技能考试，考核在校期间的学生成果。
- 6、邀请韩国整形医院院长到我院进行形象知识方面的讲座，串联该专业的课堂教学内容，给学生上了一堂生动有趣的实践课程。
- 7、另外开设就业导向课程，帮助学生能够及时的掌握时代发展的动向与社会需求量，找到创新创业发展的目标与定位。

在高校，化妆美容专业做为新型专业，发展前景良好。学生主动学习专业知

识, 亲身实践, 进行自我修饰的提升, 适应现代时尚都市化生活的需要, 还能获得良好的工作环境。毕业后可选择进入高校, 培训学校, 美容院, SPA 中心, 婚纱摄影机构等担任不同职位的工作; 还可以在影视剧组、电视台、韩企化妆品公司、欧洲或亚洲游轮工作。

三、培养条件

(一) 教学经费投入

根据国家教育部下发教外司办学文件的相关要求, 我校成立了专项审计调查小组, 对我校与韩国又送大学合作举办的戏剧影视美术设计专业本科教育项目的教学经费投入情况进行监督和审计, 学院结合自身的实际情况和长远建设目标, 保证了教学经费的投入, 目前教学经费的投入基本能够满足教学的需求。

2018 年度, 该项目的总收入约 7, 224, 000.00 元, 教学经费的投入与人物形象设计专业的教学共用, 其中包含教师的工资福利支出、教学办公用品支出、办公设备购置费的支出、学生学习专业的学习用品、专业教室仪器设备的购买与更换、教室多媒体设备的购买与更换、教室的扩建与改造、专业教师的外出深造、进修、学习费用、教师与外教上下班的交通费、聘请行业专家进校讲座等费用。

(二) 教学设备情况

化妆美容专业近些年跟随社会发展和进步, 课程设置了发型、化妆、皮肤、美甲四大方向课程, 基本涵盖美容专业的所有方向, 在教学设施的配备上, 今年也及时装修了发型教室和化妆教室, 部分老旧设备也及时更新。专业教学需要很多化妆类消耗品及与时俱进新型设备, 现在国交学院的各教室多媒体设备基本配备齐全, 能够基本满足任课教师使用多媒体教学的需求。在专业设备的配备方面也在不断更新, 在 2018 年, 该专业的主干方向课程分别按照教学需求加设了 4 台新型沙龙洗头床, 热烫机、陶瓷烫机、烫发圆形加热器、化妆喷枪、美容超声波仪器、消毒设备、美容喷雾机、光疗机、模特模具等较先进器材, 各项教学设备与同专业院校相比均更加先进、全面, 极大的丰富了教学内容的多样性, 与此同时也开阔了学生的视野, 保证先进的教学内容, 提升专业教学质量。

(三) 教师队伍建设

师资队伍配备符合教学的需求, 该专业授课教师共有 29 人, 教师和学生比例为 1:10。其中中方教师共 26 人 (博士研究生 1 人, 硕士研究生 21 人, 本科

学历 4 人, 博士在读 5 人); 外籍教师共 4 人(硕士研究生 2 人, 本科学历 2 人); 硕士学位的占 72%, 本科学历的占 18%; 其中有 50% 的专业教师是从国外留学回来, 通过他们在国外的学习, 回国后从事专业教学, 把国外的优质教育教学资源运用到该专业的教学中, 充分体现了中外合作办学在引进优质教育资源、培养本土师资方面发挥的良好作用。

(四) 实习基地方面

国际艺术交流学院就该专业学生学习和发展, 积极开展校企合作, 于 2013 年 6 月于北京嘉益佳康体有限公司签订协议书, 建立校企合作关系。本学年, 我院又新签订 3 家校企合作协议书: 北京色彩时代商贸有限公司、北京汇美智成生物科技有限公司、山东威力康文化传媒有限公司。合作企业根据我院该专业的课程设置, 设定学生实习的项目, 并派企业管理的专家到我院开展专业指导课程和就业指导课程, 该专业的学生在毕业季, 可进入企业进行实习学习, 有效的扩展了学生的视野, 为学生踏入社会搭建了桥梁。

(五) 现代教学技术应用

随着科学技术的进步, 大量多媒体硬件及软件得到发展进步。在课堂教学中, 教师大部分采用多媒体教学的手段, 利用投影仪, 音响, 电脑等先进设备给同学们呈现视与听的双重影响, 改变了学生传统的学习模式及教师传统教学模式。由于本专业特殊性, 在教学中采取理论与实践相结合教学手法, 不仅完成理论教学, 而且采取教师示范, 学生创作练习的形式。有效的调动学生上课积极性, 增加课堂效率及趣味性, 更加高效的完成课堂教学任务, 达到很好的教学效果。

四、培养机制与特色

(一) 合作办学

1、人才培养方案的制定

戏剧影视美术设计(化妆美容设计)专业是山东艺术学院与韩国又松大学合作举办的中外合作办学本科教学项目, 我院引进并借鉴外方合作大学的专业培养方案, 结合本院本科学历教育的规定, 共同制定了课程对接、优势互补的一体化教学培养方案。

2、办学特色

一是本专业属中外合作办学项目, 合作的两校共同制定了课程对接、优势互补的一体化教学培养方案。

二是引入韩国又松大学的特色学科，并且该特色学科为国内急需专业，引进其先进的教学理念，较为成熟完善的教学大纲、课程设置、课程、教材、教学评估手段及方法，还可以借鉴其先进的管理经验和教学经验，发挥其专业优势，并注重与社会主义市场经济的接轨，培养社会主义市场经济所急需的有学历、有技术、懂管理、善经营的应用型人才。

三是语言与专业并重，所培养出来的学生具有过硬的专业知识并能熟练掌握韩国语，比国内同类专业的学生更具有竞争力，填补了国内此类专业的需求空位。

四是本项目的学生本科毕业后如果条件合格，可以到韩国与我院建立友好校际关系的大学留学继续深造，加深对韩国风俗、文化、经济及生活方式的理解，既提高了韩语水平和专业水平，又丰富了自身阅历，增加了自身的知识储备。

（二）教学管理

在教学质量保障方面。国交学院根据本学院实际情况制定了一系列管理制度：

- 1、教师定期业务考核制度；
- 2、教师备课、笔记制度；
- 3、院领导定期听课制度；
- 4、班主任跟班制度；
- 5、教学督导员听课制度；
- 6、学生信息员教学反馈制度；
- 7、教研室教学研讨会制度。

通过以上制度的执行，我院任课教师能够积极备课，多途径丰富扩大知识储备，全面提升自我能力；学生上课积极性提高，课堂氛围良好，创新能力强，有很好的团队合作意识，保障了我院的教学质量。

（三）产学研协同育人

1、实习基地

韩国又松大学建有非常高档的化妆美容实习基地，该基地主要以为学生服务为主，收费非常便宜，有时甚至免费服务；同时各种设施条件已经较为成熟。我院可以利用韩国又松大学“产学研”紧密结合并且几乎每个专业都设有教学实习基地的优势，借鉴他们的成功教学经验和经验等，建立我们自己的教学实习基地。在授课过程中，运用启发式、互动式、因材施教的教学方式，充分调动学

生积极性、主动性，训练学生的创造性思维，采取理论和实践相结合的教学方法，促进“产学研”的互动和结合。

2、教科研项目促教学

为了更好更完善的教学，我院现在正在积极筹备专业教师教材的编撰工作，工作已进入前期材料搜集整理中。专业教师也多次在国家级核心期刊中发表论文，在专业领域中不断进步，不断提高教学水平。

3、大型艺术实践

2018年9月，学生参加由中国人像摄影协会、化妆造型专业委员会主办的第九届中国摄影化妆造型十佳大赛，获新锐造型师。

2018年11月，学生参加由中国美发美容协会主办的2018（第二十六届）全国发型/化妆/美甲/美睫/美容护肤大赛铜奖，三人获银奖，三人获铜奖，五人获优秀奖。

2018年11月，学生参加由中国电影电视技术学会化妆委员会主办的中国电影电视技术学会化妆委员会 影视化妆大赛，一人获金奖，三人获铜奖，一人获优秀奖。

2019年6月15日-17日 国际艺术交流学校全体专业组老师参与第十二届中国音乐金钟奖的化妆造型工作。

2018年5月-9月，专业教师带领学生参与国家艺术基金项目《雪落无声》的化妆造型工作。

五、培养质量

（一）毕业生就业率

国际艺术交流学院专职负责就业教师积极通过联络渠道和网络平台等多种手段积极与毕业生取得联系，力求在第一时间掌握学生就业状况及动态、获得关于毕业生就业情况的第一手信息资料。根据今年联系毕业生获得的信息反馈情况，具体统计如下：

戏剧影视美术设计（化妆美容设计）：

1、2019届毕业生的初次就业率为98.6%。（灵活就业90.4%；签约合同2.7%；出国留学5.5%；应征入伍0%；自主创业0%，待就业1.4%，升学0%）。

2、2018届毕业生的年底就业率为100%。（灵活就业90.32%；签约合同1.08%；出国学习8.6%）。

（二）就业专业对口率

国际艺术交流学院所开设化妆专业因为行业针对性较强，特别是 2017 届毕业生就业超过半数以上专业对口，毕业生中大多数从事专业相关或相近工作，灵活就业大部分的毕业生基本选择相近行业或相关网络、微信、线下经营模式。本届毕业生选择相近行业有化妆美容美甲、文化传媒、培训、服装造型等，边缘行业为企业的宣传、广告行业等等。

2019 届毕业生专业对口学生占就业人数 67.43%；不对口占就业人数 32.57%。

（三）毕业生发展情况

就目前毕业生的发展状况而言，专业性化妆产业实际上已经形成包括美容、美发、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等八大领域的综合服务流通产业，已形成了良好的行业发展前景和发展空间。美容美发化妆行业越来越受到国家的重视，国家扩大就业的重点摆放在了第三产业。除了国家对于美容美发化妆行业的重视，业界长年的耕耘和自新，也使美容美发化妆行业得到了社会的认可。此行业是一个发现美、培养美、创造美的崇高事业，美容美发化妆行业的精英们也已经由工匠式的职业转变成艺术式的创造者，此次调查显示，本科化妆美容专业毕业生在就业的分布上选择省内就业为多数，其中有部分学生选择至国内一线城市工作，其中多受专业导向、发展机会等因素影响。现进入行业领域工作的毕业生，专业能力在企业中获得一致肯定，期间获得众多奖项及荣誉，为自己也为公司企业赢得了良好声誉，职业发展前景广阔。

（四）社会对专业的评价

我院通过 QQ、微信等手段，做到及时准确的使学生了解就业形势、搜集需求信息，同时，利用网络资源，学院收集需求信息，与用人单位建立起广泛的联系。

通过对近几年毕业生跟踪调查，目前毕业生大都从事相关的职业，追踪企业从专业素质、工作业绩、敬业精神、团队精神、个人品德等五方面对毕业生进行评价。用人单位对我校毕业生思想道德素质表示满意。他们普遍认为，我校毕业生谦虚好学、踏实肯干，具有较强的敬业精神和团结合作精神。在业务素质方面，用人单位认为我校毕业生有较强的适应工作能力，组织管理能力和社会活动能力，专业基础理论扎实，实际操作能力强，绝大多数毕业生均能胜任工作，圆满完成各自的工作任务。根据历年各用人单位对我院毕业生与学校的就业服务整体

满意 53.76%，基本满意 46.24%。

（五）学生就读该专业意愿

2018 年省内本科一次录取率为 100%，报到率为 100%。

六、毕业生就业创业

由于我院本科专业为中外合作办学项目（韩国），学生有的出国深造及读研，回国学生从事相关行业较多，就业面广。就今年的专业就业数据来看，50%的灵活就业毕业生过半数从事创意化妆工作室、自由化妆师、微商、网络店铺、培训行业、实体店铺等灵活就业形式为主。五分之一毕业生继续出国读研；部分毕业生从事专业相关的自主创业经营。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

在当今社会，人们对自我形象包装日渐重视，形象设计专业人才的需求日渐迫切，各高校形象设计专业也应运而生，同时随着时代的发展，一个全新的创业领域——形象设计，也异军突起。人物形象设计专业作为一门新兴的综合艺术学科，其专业的发展趋势不能忽视。

随着生活艺术化、艺术生活化的趋势日趋明显，人们在追求感性美的同时也非常注重形式美、个性美与知性美的统一；另一方面，化妆的多样性应用也非常明显，化妆不再局限于艺术表演范畴，已经扩展到了婚纱和时尚摄影、体育表演、广告制作、影视生产、舞台、音乐制作、中外合拍片、模特时尚、服装服饰、期刊出版、化妆产品形象代言、公众人物形象顾问、明星私人化妆造型师等广泛领域。

化妆美容专业在国内高校的学历学位教育非常少，大多是由职业类院校开设，相比之下，具有系统、完善教育体系的大学教育给该专业提供了更加雄厚、坚实的发展平台，未来毕业生的竞争力将远远超过职业教育培养出来的学生，将成为化妆美容产业高层管理人才、高级专业人才的主力军。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

（一）师资力量年轻化

作为新兴产业，目前国内具有高学历的专业教师还比较紧缺，我院该专业的任课教师除了外教之外，其他的专业教师均是从国外留学回来的具有研究生学历

的专业技能扎实，知识面广，能够掌握时代发展节奏与创新的专门人才。

整改措施：

1、加强教师间的学术交流与研讨，解决教学过程中出现的问题，相互借鉴教学管理经验，不断推陈出新，达到创新、开放和共享。

2、年轻教师踏入工作岗位后，不单独开课，先跟随外教学习一段时间，积累课堂教学经验。

3、专业课教师实行定期业务考核制度。大力提倡教师在上课之余进行业务训练，各个专业老师要给学生多做示范。我院定期举行专业课教师考核，院领导坚持听课制度，及时发现教学中存在的问题，及时改进。同时对教师业务训练提供条件，鼓励教师进行业务进修活动。

（二）学生对目前社会中对该专业的需求定位不准确

1、引进行业专家参与到教学中，让学生提前了解行业运转模式：本项目一方面引进了韩国又松大学化妆美容专业的优质教育资源，另一方面从国内优秀化妆美容企业聘请专家参与到专业教学中，主要承担营销与管理课程的教学。通过这一措施，充分调动了学生努力学习专业知识的积极性和主动性。

2、学院正确认识当前高校毕业生的就业指导服务，改革陈旧过时的内容和模式，积极地从业指导课的课程设置、就业指导机构和就业指导队伍建设以及完善就业指导与服务途径等方面着手，努力构建当代大学生就业指导服务工作的新体系。采取的主要措施包括：开展形式多样的就业指导服务、积极联系化妆美容企业和培训机构、建立校企合作模式，努力为毕业生开拓广阔的就业空间。

3、随着中国的化妆品市场整体生产快速发展，效益持续增长，化妆美容也不再是一个陌生的话题，相信未来化妆美容这个行业也会蓬勃发展，为此，这个行业也需要源源不断的人才，而化妆业、美容业也会成熟和发展。戏剧影视美术设计（化妆美容）专业人才的社会需求量逐步扩大，高级专业技术人才不断紧缺。因此专业有着较好的发展前景和市场需求。人们对化妆美容专业从业人员的素质要求也越来越高，单纯的化妆已经满足不了人们的需求，专业课设置也应更加注意综合性能力培养。使化妆、发型、服饰搭配等能够统一应用。学生在今后创业过程中也有更新的领域可以发挥。另外在专业课程设置上，各个方向的专业课程都很平均，没有根据学生的具体就业方向来选定专业并进行更加深入学习。导致

学生学习每个专业方向不够深入具体，没有针对性。因此专业课程安排上今后也要具有针对性，对于学生的兴趣爱好和市场需求的大方向，指导学生重点专业方向技能与市场接轨。另外在教学课堂的内容方面，这十几年的教学存在缺乏内容的创新性，过于“学院派”的教学内容慢慢与整个社会的化妆美容存在一定的差距。学生在技术方面是我们教学的重点，但在实际应用时，缺乏对现场把控的能力，也是我们今后在教学创新需要重视到的问题，应带领学生多进行现场化妆实践，参加国内大型化妆美容比赛，从比赛中学习全国各地美容行业精英的技术经验来完善自己。在今后的专业教学工作中，要注意时刻改进教学内容，更新教学大纲，摒弃陈旧的教学方式和内容，做到与时俱进，甚至在专业上能够指导全社会化妆美容行业的发展。

专业四十一：数字媒体艺术专业（中外合作办学）

一、培养目标与规格

本专业旨在培养与国际接轨、具有高水准数字媒体制作水平，较系统的掌握外语及本专业知识的复合型数字媒体艺术专业人才，毕业后能够在该领域从事实际应用、创作、研究等方面工作。本专业课程引导学生了解和探索当前数字媒体艺术的创作理念和表达方式。课程运用使学生较全面地了解当前有关数字媒体的诸多研究方向和话题，从而更好地前瞻数字媒体艺术创作发展趋势。为了能够真正、充分地引进韩国又松大学数字媒体艺术优质教育资源，本项目主干课程与又松大学接轨。

二、培养能力

（一）专业基本情况

该专业是国家教育部正式批准的本科专业，由山东艺术学院与韩国又松大学合作举办的中外合作办学本科教育项目，学制四年，主要核心课程由韩国教师担任。于 2015 年开始招生，目前已有一届毕业生。

（二）在校生规模

目前在校学生有 2016 级 77 人，2017 级 72 人，2018 级 64 人，2019 级 68 人，四届学生共计 282 人。

（三）培养要求

本专业实行 4+0 的培养方式，全程在中国境内举办，即入学后，在山东艺术学院学习 4 年，根据中韩双方共同制定的教学计划、教学大纲、课程设置等，共同培养本专业四年制本科生。学生按期完成本专业规定的学习任务，在四年时间里，完成韩语强化训练、公共基础课、专业基础课及中华人民共和国教育部及相关法律文件所规定的其他课程，并采用部分韩国教材、韩国教学方式、韩国考试及评分办法。在学习过程中专业 and 外语两手抓，力争培养出既专业过硬、具备实践能力又比较系统地掌握外语的高水平应用型人才。

（四）课程体系

课程设置分为引进课程、中方课程和共同课程；其中公共课 5 门，专业必修

课 27 门（专业理论课 7 门，专业技能课 20 门），专业核心课程有：电影史、编剧理论、数字多媒体概论、影视导演、传播学总论、新闻学、剪辑学、电视节目分析与策划、网络视频分析与机制研究、电影营销、影视心理学、Photoshop、Flash 二维动画、AE 合成软件详解、平面媒体版面设计、3D MAX-MAYA 软件详解、照明应用、数字摄影摄像、剪辑软件详解、视听语言分析、数字媒体艺术声音制作、电视广告创作与分析、数字多媒体一体化创作、电视纪录片分析与创作、微电影创作实践、网页设计与制作、网络视频创作。

（五）创新创业教育

山东艺术学院中外合作办学本科项目数字媒体艺术专业，从 2015 年开始招生，在教学过程中，不断摸索和探究，结合中外合作两校的人才培养计划共同制定了课程对接、优势互补的一体化教学培养方案。引进其先进的教学理念，借鉴其先进的管理经验和教学经验，发挥其专业优势，并注重与社会主义市场经济的接轨，培养社会主义市场经济所急需的有学历、有技术、懂管理、善经营的应用型高级白领人才和高级蓝领工匠人才。

该专业以培养学生为中心，精心设计课程，将理论课程与专业实践课程合理搭配，实现同步教学的效果。核心专业课程由韩籍外教担任，引进韩国大学优质的教育教学资源，专业实践课堂，专业教师进行示范教学，对细节与重要内容都能详细演示并讲解每一步的技巧，争取最大限度的让学生理解。

具体的实践活动主要表现在：

- 1、毕业作品的研究、探讨与创作，经过这个过程培养学生综合能力素质。
- 2、我院积极与企业建立合作关系，给学生提供专业实践的机会；
- 3、带领学生参加国内及省内权威的作品创作大赛并取得优异的成绩。
- 4、邀请国内外行业内的专家，串联该专业的课堂教学内容，给学生进行生动有趣的实践课程。
- 5、另外开设就业导向课程，帮助学生能够及时的掌握时代发展的动向与社会需求量，找到创新创业发展的目标与定位。

三、培养条件

（一）教学经费投入

根据国家教育部下发教外司办学文件的相关要求，我校成立了专项审计调查

小组,对我校与韩国又送大学合作举办的数字媒体艺术专业本科教育项目的教学经费投入情况进行监督和审计,学院结合自身的实际情况和长远建设目标,保证了教学经费的投入,目前教学经费的投入基本能够满足教学的需求。

2018 年度,该项目的总收入约 6,528,000.00 元,教学经费的投入与人物形象设计专业的教学共用,其中包含教师的工资福利支出、教学办公用品支出、办公设备购置费的支出、学生学习专业的学习用品、专业教室仪器设备的购买与更换、教室多媒体设备的购买与更换、教室的扩建与改造、专业教师的外出深造、进修、学习费用、教师与外教上下班的交通费、聘请行业专家进校讲座等费用。

（二）教学设备情况

为满足行课需要,引进了大量的多样化的教学设备。例如:数字摄影摄像课需要的多台索尼摄影机及斯坦尼康、镜头等摄像辅助套件;为满足灯光照明课程需要,建立了灯光教室,引进了镝灯、LED 照明灯等多种灯光类型;为满足剪辑软件详解、设计类课程需要建立了苹果机房、联想机房等;为满足一体化创作课程需要建立了实景与虚拟结合的演播室并有调音台、灯控台、导播切换台与之配套。

（三）教师队伍建设

师资队伍配备符合教学的需求,该专业授课教师共有 22 人,教师和学生比例为 1:12.8。其中中方教师共 20 人(硕士研究生 19 人,本科学历 1 人);外籍教师共 2 人(硕士研究生 2 人);硕士学位的占 91%,本科学历的占 9%;其中有一部分专业教师是从国外留学回来,通过他们在国外的学习,回国后从事专业教学,把国外的优质教育教学资源运用到该专业的教学中,充分体现了中外合作办学在引进优质教育资源、培养本土师资方面发挥的良好作用。

（四）实习基地方面

国际艺术交流学院就该专业学生学习和发展,积极开展校企合作,于 2013 年 6 月于北京嘉益佳康体有限公司签订协议书,建立校企合作关系。本学年,我院又新签订 3 家校企合作协议书:北京色彩时代商贸有限公司、北京汇美智成生物科技有限公司、山东威力康文化传媒有限公司。合作企业根据我院该专业的课程设置,设定学生实习的项目,并派企业管理的专家到我院开展专业指导课程和就业指导课程,该专业的学生在毕业季,可进入企业进行实习学习,有效的扩展了学生的视野,为学生踏入社会搭建了桥梁。

（五）现代教学技术应用

随着科学技术的进步,大量多媒体硬件及软件得到发展进步。在课堂教学中,教师大部分采用多媒体教学的手段,利用投影仪,音响,电脑等先进设备给同学们呈现视与听的双重影响,改变了学生传统的学习模式及教师传统教学模式。由于本专业特殊性,在教学中采取理论与实践相结合教学手法,不仅完成理论教学,而且采取教师示范,学生创作练习的形式。有效的调动学生上课积极性,增加课堂效率及趣味性,更加高效的完成课堂教学任务,达到很好的教学效果。

四、培养机制与特色

（一）合作办学

1、人才培养方案的制定

数字媒体艺术专业是山东艺术学院与韩国又松大学合作举办的中外合作办学本科教学项目,我院引进并借鉴外方合作大学的专业培养方案,结合本院本科学历教育的规定,共同制定了课程对接、优势互补的一体化教学培养方案。

2、办学特色

一是本专业属中外合作办学项目,合作的两校共同制定了课程对接、优势互补的一体化教学培养方案。

二是引入韩国又松大学的特色学科,并且该特色学科为国内急需专业,引进其先进的教学理念,较为成熟完善的教学大纲、课程设置、课程、教材、教学评估手段及方法,还可以借鉴其先进的管理经验和教学经验,发挥其专业优势,并注重与社会主义市场经济的接轨,培养社会主义市场经济所急需的有学历、有技术、懂管理、善经营的应用型人才。

三是语言与专业并重,所培养出来的学生具有过硬的专业知识并能熟练掌握韩国语,比国内同类专业的学生更具有竞争力,填补了国内此类专业的需求空位。

四是本项目的学生本科毕业后如果条件合格,可以到韩国与我院建立友好校际关系的大学留学继续深造,加深对韩国风俗、文化、经济及生活方式的理解,既提高了韩语水平和专业水平,又丰富了自身阅历,增加了自身的知识储备。

（二）教学管理

在教学质量保障方面。国交学院根据本学院实际情况制定了一系列管理制度:

1、教师定期业务考核制度;

- 2、教师备课、笔记制度；
- 3、院领导定期听课制度；
- 4、班主任跟班制度；
- 5、教学督导员听课制度；
- 6、学生信息员教学反馈制度；
- 7、教研室教学研讨会制度。

通过以上制度的执行，我院任课教师能够积极备课，多途径丰富扩大知识储备，全面提升自我能力；学生上课积极性提高，课堂氛围良好，创新能力强，有很好的团队合作意识，保障了我院的教学质量。

（三）产学研协同育人

1、实习基地

韩国又松大学建有非常完善的数字媒体艺术专业实习基地，同时各种设施条件已经较为成熟。我院可以利用韩国又松大学“产学研”紧密结合并且几乎每个专业都设有教学实习基地的优势，借鉴他们的成功教学经验和管理经验等，建立我们自己的教学实习基地。在授课过程中，运用启发式、互动式、因材施教的教学方式，充分调动学生积极性、主动性，训练学生的创造性思维，采取理论和实践相结合的教学方法，促进“产学研”的互动和结合。

2、教科研项目促教学

为了更好更完善的教学，我院现在正在积极筹备专业教师教材的编撰工作，工作已进入前期材料搜集整理中。专业教师也多次在国家级核心期刊中发表论文，在专业领域中不断进步，不断提高教学水平。

3、大型艺术实践

2018 上海启影大学生电影节

2018 中国传媒大学 第五届中国大学生微电影创作大赛

2018 山东艺术学院“富士杯”我眼中的山艺摄影大赛

五、培养质量

（一）毕业生就业率

国际艺术交流学院专职负责就业教师积极通过联络渠道和网络平台等多种手段积极与毕业生取得联系，力求在第一时间掌握学生就业状况及动态、获得关

于毕业生就业情况的第一手信息资料。根据今年联系毕业生获得的信息反馈情况，具体统计如下：

数字媒体艺术

2019 届毕业生的初次就业率为 100%。（灵活就业 91.2%；签约合同 3.5%；出国留学 0%；应征入伍 1.8%；自主创业 0%，待就业 0 %，升学 3.5%）。

（二）就业专业对口率

国际艺术交流学院所开设化妆专业因为行业针对性较强，特别是 2017 届毕业生就业超过半数以上专业对口，毕业生中大多数从事专业相关或相近工作，灵活就业大部分的毕业生基本选择相近行业或相关网络、微信、线下经营模式。本届毕业生选择相近行业有化妆美容美甲、文化传媒、培训、服装造型、广告行业等等。

（三）毕业生发展情况

就目前毕业生的发展状况而言，专业性化妆产业实际上已经形成包括美容、美发、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等八大领域的综合服务流通产业，已形成了良好的行业发展前景和发展空间。美容美发化妆行业越来越受到国家的重视，国家扩大就业的重点摆放在了第三产业。除了国家对于美容美发化妆行业的重视，业界长年的耕耘和自新，也使美容美发化妆行业得到了社会的认可。此行业是一个发现美、培养美、创造美的崇高事业，美容美发化妆行业的精英们也已经由工匠式的职业转变成艺术式的创造者，此次调查显示，本科化妆美容专业毕业生在就业的分布上选择省内就业为多数，其中有部分学生选择至国内一线城市工作，其中多受专业导向、发展机会等因素影响。现进入行业领域工作的毕业生，专业能力在企业中获得一致肯定，期间获得众多奖项及荣誉，为自己也为公司企业赢得了良好声誉，职业发展前景广阔。

数字媒体艺术专业的毕业生，毕业后多选择从事传媒业、影视广告业、娱乐游戏业、动画设计公司、工业产品设计、建筑设计（建筑漫游和环境设计）、人居环境设计和教育等行业工作。也有部分学生选择出国深造。

（四）社会对专业的评价

我院通过 QQ、微信等手段，做到及时准确的使学生了解就业形势、搜集需求信息，同时，利用网络资源，学院收集需求信息，与用人单位建立起广泛的联系。

通过对近几年毕业生跟踪调查,目前毕业生大都从事相关的职业,追踪企业从专业素质、工作业绩、敬业精神、团队精神、个人品德等五方面对毕业生进行评价。用人单位对我校毕业生思想道德素质表示满意。他们普遍认为,我校毕业生谦虚好学、踏实肯干,具有较强的敬业精神和团结合作精神。在业务素质方面,用人单位认为我校毕业生有较强的适应工作能力,组织管理能力和社会活动能力,专业基础理论扎实,实际操作能力强,绝大多数毕业生均能胜任工作,圆满完成各自的工作任务。根据历年各用人单位对我院毕业生与学校的就业服务整体满意 98%。

（五）学生就读该专业意愿

2018 年省内本科一次录取率为 100%, 报到率为 100%。

六、毕业生就业创业

由于我院本科专业为中外合作办学项目(韩国),学生有的出国深造及读研,回国学生从事相关行业较多,就业面广。就今年的专业就业数据来看,50%的灵活就业毕业生过半数从事创意化妆工作室、自由化妆师、微商、网络店铺、培训行业、实体店铺等灵活就业形式为主。五分之一毕业生继续出国读研;部分毕业生从事专业相关的自主创业经营。

七、专业人才社会需求分析及专业发展趋势分析

数字媒体艺术是信息化时代需求下催生的产物,渗透到以数字化和互动性为特征的大众生活方式的每一个领域,其快速发展必然带动高校相对应的新教学理念、新专业变革的种种举措,以培养适应信息社会的创新型复合人才。

与发达国家相比,我国的数字媒体专业还处于刚刚起步阶段,市场需求量很大。目前我国对数字媒体艺术人才的缺口,大约每年在 15 万左右。数字媒体行业在中国仅电视卡通业一个分支就存在着 200 亿元/年的巨大市场,多媒体产业已成为一个发展规模可观的经济产业。另据有关专家介绍,中国传统媒体发展到现在已经很成熟了,随着计算机技术、网络技术的加入,人们对视觉美感的要求越来越高,数字媒体产业将具有巨大的发展前景。

学生毕业后可在网络媒体公司、传媒业、影视广告业、娱乐游戏业、动画设计公司、建筑设计(建筑漫游和环境设计)、教育等行业工作。

八、存在的问题及拟采取的对策措施

（一）师资力量年轻化

作为新兴产业，目前国内具有高学历的专业教师还比较紧缺，我院该专业的任课教师除了外教之外，其他的专业教师均是从国外留学回来的具有研究生学历的专业技能扎实，知识面广，能够掌握时代发展节奏与创新的专门人才。

整改措施：

1、加强教师间的学术交流与研讨，解决教学过程中出现的问题，相互借鉴教学管理经验，不断推陈出新，达到创新、开放和共享。

2、年轻教师踏入工作岗位后，不单独开课，先跟随外教学习一段时间，积累课堂教学经验。

3、专业课教师实行定期业务考核制度。大力提倡教师在上课之余进行业务训练，各个专业老师要给学生多做示范。我院定期举行专业课教师考核，院领导坚持听课制度，及时发现教学中存在的问题，及时改进。同时对教师业务训练提供条件，鼓励教师进行业务进修活动。

（二）学生对目前社会中对该专业的需求定位不准确

1、引进行业专家参与到教学中，让学生提前了解行业运转模式：本项目一方面引进了韩国又松大学的优质教育资源，另一方面从国内优秀企业聘请专家参与到专业教学中，主要承担营销与管理课程的教学。通过这一措施，充分调动了学生努力学习专业知识的积极性和主动性。

2、学院正确认识当前高校毕业生的就业指导服务，改革陈旧过时的内容和模式，积极地从就业指导课的课程设置、就业指导机构和就业指导队伍建设以及完善就业指导与服务途径等方面着手，努力构建当代大学生就业指导服务工作的新体系。采取的主要措施包括：开展形式多样的就业指导服务、积极联系化妆美容企业和培训机构、建立校企合作模式，努力为毕业生开拓广阔的就业空间。

结 语

“专业人才培养状况年度报告”是上级主管部门对我校专业人才培养状况的全面梳理，是对各专业办学条件和发展方向的全面审视，同时，报告将成为学校向社会展示办学特色和专业人才培养状况的重要途径，也将成为社会、考生及家长了解学校的办学实力、办学成效的重要窗口。

我校高度重视报告编制工作，接到通知后，第一时间对工作进行了全面部署，学校各单位各部门统筹协作，密切配合，各专业在充分调研分析和认真总结提炼的基础上，如实撰写各专业人才培养状况报告，报告内容体现了客观性、真实性、科学性。

通过报告编制工作，我们进一步梳理了各专业的办学基础及优势特色，找出了薄弱环节，明确了发展方向，为今后的专业发展提供了重要的参考和依据。

今后，我校将根据省教育厅要求，严格实施专业人才培养状况年度报告制度，并按照要求向社会公开发布，接受社会监督。