

高职艺术设计专业工作室制教学模式改革研究

程禹

(广州工程技术职业学院, 广东 广州 510000)

摘要: 随着我国教育体制的不断改革, 高职艺术设计专业工作室制教学模式的改革成为时代的潮流。针对高职院校艺术设计专业工作室制教学模式存在的问题, 本文主要从工作室制教学模式改革的必要性入手, 对工作室制教学模式改革中存在的问题进行了分析, 并针对这些问题提出了相应的解决策略, 旨在为我国高职院校艺术设计专业工作室制教学模式改革提供有价值的参考和借鉴, 从而提高我国高职院校艺术设计专业人才培养质量。

关键词: 高职院校; 艺术设计专业; 工作室制教学模式; 实施策略

传统高职院校的艺术设计专业教学往往注重知识传授而忽视能力培养, 不利于学生全面成长和职业素养的形成; 同时, 与企业进行对接后, 很多毕业生不能很好地掌握工作所需技能。为此, 以高职院校以“工作室制”教学改革为例, 构建一种新的基于岗位群的创新创业课程体系, 不仅能解决这一问题, 还可以推动高职院校艺术设计专业教学的转型升级, 进而增强学院整体竞争力, 使学生成为真正意义上的复合型艺术人才, 并以此作为今后从事设计开发及创意类工作岗位的基本条件。

一、高职院校艺术设计专业教学现状分析

(一) 艺术设计专业教学缺乏实践操作

艺术设计专业是培养面向 21 世纪具有较高综合素质和创新能力, 适应社会需要并能从事艺术设计以及制作等行业相关工作的应用型专门人才。传统单一的教学模式在教学中对于教学目标不够明确, 使得高职院校对于艺术设计专业人才的培养还停留在简单的理论学习阶段, 课程设置与教学内容过于单薄, 难以体现出高职教育应有的价值及作用, 造成教学效果与实际的岗位需求存在着一定差距。为了改变这种状况, 高职院校应通过建立完善的课程体系、开展特色项目建设、创新教学方法及手段等方式来提高自身的办学实力和水平, 以实现更好地服务于市场, 提升其竞争力。

(二) 艺术设计专业的教学课程单一

高职院校艺术设计专业在实际的教学中不仅表现为教学方法落后, 而且受传统教学理念的影响, 在教学体系上仍然没有形成一套完整的理论体系, 且教学课程单一, 主要采用灌输式教学方式, 导致学生掌握知识容易, 应用能力较差, 不利于学生全面发展; 另外, 由于缺少系统深入的理论知识教育, 又使学生产生畏难情绪, 从而不能充分理解所学内容, 很难达到学以致用目的, 甚至有可能出现“机械重复训练”现象。针对这样的情况, 要想让学生真正成为优秀的人才, 就必须从课程设置入手, 注重开发课程资源, 丰富教材内容, 构建适合本专业特点的教学体系, 从而才能有效解决这一问题, 促进学生的整体进步。

(三) 理论教学与实践教学融合程度不深入

高职院校在教学中本身就需兼顾理论教学与实践教学, 让学生拥有扎实的理论知识, 以及较强的实践应用能力。然而, 从目前的产教融合模式下的教学情况来看, 部分高职院校在实训基地建设方面依然存在诸多不足, 校企之间的实训基地建设工作也存在诸多不足。这一问题对高职艺术设计专业的人才培养工作是十分不利的。为了有效提高学生的实际应用能力, 部分教师会带领学生到自己熟悉的设计工作室实习。如果教师发生变动, 则实践、实习环节也会受到影响。而校企之间在实践教学中的不足, 则直接影响实训、实践教学效果。例如, 缺乏完善的教学监管机制, 导致实训期间学生的实习得不到有效保障, 影响实训、实习效果。

(四) 课程教学评价方式较为单一

部分高职院校艺术设计类专业的教师对课程教学的考核评价

方式单一。例如, 依然采用传统的卷面考评方式, 用最终的卷面成绩衡量学生整个学期的学习效果。同时, 学校也通过卷面考试成绩, 衡量教师的教学能力。在这样的考核方式下, 由于缺少设计过程评价和设计实践能力考核, 忽视从设计行业角度给予学生考评意见, 导致设计知识传授与设计职业能力训练相分裂。同时, 对于艺术设计专业的教学而言, 教师不仅要提高学生的设计能力, 更需要培养学生的创新意识、探索意识等, 以便通过艺术设计向人们传递精神、价值观等。然而, 仅仅通过单一化的评价方式、单一化的评价主体, 很难实现提高学生综合能力的目的。为此, 在接下来的教学改革工作中, 高职学校需要结合产教融合的综合性和实践性以及过程性, 全面改革教学评价体系。

二、高职艺术设计专业工作室制教学模式改革的价值

(一) 优化课程设置, 提高课程内容的质量

目前, 高职院校艺术设计专业课程设置不够科学, 存在课程内容重复、缺乏针对性、教学形式单一等问题。面对社会需求, 高职院校艺术设计专业应根据市场需求和岗位技能要求, 合理安排课程内容, 优化课程结构, 实现专业教学与市场需求相结合。针对艺术设计专业特点, 开设有针对性的实践课程, 如工业设计、环境艺术设计、平面广告设计等。此外, 应加强校企合作, 提高校企合作的深度和广度, 以适应企业对人才的需求。另外, 可以借鉴德国双元制模式, 建立校企合作的运行机制。将学校教学与企业生产实践有机结合起来, 培养学生在职业实践中发现问题、解决问题的能力。如在实践中学习商业广告设计、环境艺术设计等专业技能。

(二) 丰富教学形式, 促进教学实践应用

在传统的教学模式中, 教师为主体, 学生被动地接受知识, 这使得学生缺乏自主学习的能力。工作室教学模式强调学生在教师的指导下主动学习, 并且通过工作室这个平台将理论和实践有效地结合起来。为了使学生能够更好地掌握知识, 教师可以通过丰富的教学形式, 比如专题讲座、项目任务驱动、案例分析、现场实践等形式, 将课堂知识和社会实践结合起来。比如在学习“产品设计”课程时, 教师可以将市场调研和产品设计相结合, 带领学生到相关的企业进行参观考察, 使学生能够更加深刻地认识到市场需求。又比如在学习“包装设计”课程时, 教师可以组织学生到包装企业进行参观学习, 将理论知识与实践相结合, 让学生能够在实践中掌握更多的知识。另外教师还可以鼓励学生以小组为单位自主选择课题开展项目研究, 这不仅能够提高学生的学习兴趣 and 积极性, 还能培养他们的创新意识和创造能力。

(三) 优化师资队伍, 取得理想教学效果

高职院校艺术设计专业教师团队建设是一个系统的、长期的工程, 不能一蹴而就, 应在实践中不断完善和提升。目前, 很多高职院校的艺术设计专业教师大多都是从本科院校毕业, 其自身所学和专业知识的比较符合工作室制教学的要求, 但是缺乏实践

经验和企业项目管理经验。因此,高职院校要以学校教师为主体,通过校企合作、“双师型”教师培养等途径,建立一支结构合理、实践能力强的师资队伍。其中,要鼓励教师在教学实践中积极参与企业项目开发或承担企业技术研发项目。在项目的实施过程中,可以使教师亲身参与企业项目开发过程中的实际工作。通过与企业合作,将教学过程与企业生产过程对接起来,使教学内容与就业岗位标准对接起来。这样既能提高教师的实践能力和专业技能水平,又能实现学生在毕业后能够迅速适应社会工作岗位要求的目标。

三、高职艺术设计专业工作室制教学模式改革路径

(一) 基于“工作室制”平台,构建工学结合新模式

与学校、企业合作,以及“工作室制”结合为机会,以培养学生创新能力和实践能力为主线,通过课程建设、师资培训、实习指导等途径来促进学生在工作中学习到知识和技能。在多方的共同合作下,可以构建各相关设施完备且较为真实的教学工作平台,以具有实践经验的一线教师作为核心团队开展教学活动;同时还可依托企业专业技术部门的优势资源进行项目研发和实训活动,从而提高了学生对艺术设计行业的了解程度,提升了学生动手操作能力和职业素养,实现了由传统教学模式向现代教育教学方式转变,使学生能够更好地适应社会发展需要。

(二) 创新管理模式,科学管理“工作室制”

工作室与传统的教学环境相比,具有更大的开放性,更加注重创新精神与创造性思维的开发,更强调人与岗位之间的有效沟通,更有利于发挥学生自主探索与主动参与的积极性和主动性,从而达到提高教学质量的目的。但同时想要帮助学生在正确的道路上前行,就需要教师根据教学的实际状况和学生的学习需求去采取针对性的措施。比如辅导员作为学生日常生活和教学的主要负责人,要注意将班级日常管理纳入其中,做到从制度入手,也可以在工作室中选取教学团队,教学团队在日常除了进行学习任务的完成外,还要进行艺术设计项目的开展等工作,这样才会真正把学生引导到一个新的高度,让他们学会独立做事的方法,并且在学习过程中能有一种成就感。

(三) 参照人才培养目标,制定课程教学目标

艺术设计专业的人才培养目标是帮助学生成为具备良好专业技能,掌握扎实理论知识,熟悉艺术设计流程的应用型人才。为了满足这一培养目标,教师首先必须明确目标定位,然后再选择适合本专业特点的教学内容、教学方法、手段以及评价体系,最后确定相应的教学评估指标。通过制定项目化课程教学目标,有助于指导学生合理规划自己的未来生活,为以后顺利就业打下坚实的基础。而且对于艺术设计专业来说,教师应该着重研究如何利用好现有的教学资源,加强理论联系实际的能力,并结合自身实际情况不断优化课程内容和教学方法,从而达到学以致用效果。

(四) 立足于工作室,建立健全师资队伍

艺术设计是与经济市场密切相关的新兴产业,高职更注重实用型技能人才的培养,实践产学研教学路线。因此在高职教育中必须加强校企合作,建立完善的设计工作室教学模式。高职选择可以聘请有关行业高级一线设计者和专家,到学校演讲,担任职务。在实际工作中,建立和完善师资队伍有多种方式,高职院校还可组织院校教师赴艺术设计制作企业阶段性实习,从而全方位地认识艺术设计作品的实际操作程序,最终达到建设具有行业知名人士,从业者、青年教师等参与的师资力量和师资队伍。专业教师通过在相关校企联合公司的支持下完成项目实验与训练,从而能够掌握艺术设计对各种专业人员的特殊要求,并且对企业化的工作流程有着更全面的认识,以及对岗位职业技能的理解。因此,在进行艺术设计课程教学改革过程中,需要以“工作”为

中心展开教学内容和教学方式改革。唯有如此,教师进行艺术设计专业教学的时候,才会融入项目任务,使学生的实践能力得到最大程度的优化,

(五) 以项目为载体,突出学生的主体地位

在新时期下,高职院校艺术设计专业教学改革体现在项目教学法应用环节上,把理论知识有效地导入被执行的各个项目和任务内,布置给学生。此时处于不同能力水平的学生参照项目设计与制作的难易程度以及自体实践水平,自行或以团队的形式完成教师布置的任务,然后对照实际的设计程序,进行自主的设计和检查。

在项目案例选择上,高职院校可以从以下几个方面考虑:首先,选择与当地经济发展紧密相关的素材,尤其是当地政府大力支持的行业。学校可以组织学生深入企业进行考察和市场调研,在校内教师、企业设计师、工程师和销售专家组成的项目教学团队共同指导下,完成最终的设计作品。其次,通过人才帮扶,参与地方经济发展的薄弱环节,发挥专业优势、人才优势,提升薄弱产业的产品设计水平和企业的产品设计能力。在实施的过程中,高职院校可以与相关部门建立合作,为学生争取参与产品设计的机会,同时也引用学生设计出的优秀作品,激发学生进行艺术设计的积极性。最后,高职院校可以基于当地的经济发展趋势、落实的相关扶持政策等,引导学生以前沿性的视角探索产品设计、艺术设计方案,例如开展“设计与文化产业融合”,主动为促进地方经济发展、社会建设等探索路径。

(六) 结合“工作室制”,改革和创新教学评价

在工作室环境下,针对学生个人情况的差异,根据其表现出来的性格特点,采用一定比例的奖励性考核手段,可以激发学生参与教学的积极性,促使学生主动学习并取得优异成绩,在小组合作教学方面,教师可以采取分组讨论的方法,鼓励每个学生都能够独立提出自己认为可行的方案,并能将该方案实施到具体的项目中去。并让学生以小组为单位去讲解在进行设计方案时的思路以及细节问题,这样就可调动起学生的主动性、创造性,从而达到提高教学质量的目的。而教师则可以在此基础上,以小组互评或者教师评价的方式去发现每一位学生的不足,同时也通过反馈来督促学生完善自我,使每位学生都能不断提升自身能力,最终实现师生共同发展的目标。

四、结语

综上所述,艺术设计专业工作室教学实践改革是针对传统艺术设计专业教学模式的不足而提出的一种教学改革方案。这种教育模式能够将学生在学习过程中所学到的知识有效地应用于实际生活当中,为学生今后进一步深造打下坚实的基础,同时也能培养他们良好的心理素质和创新精神,对促进我国艺术设计产业发展有着重要意义。为此,加强对艺术设计专业工作室教学实践的推进,通过相关措施进行完善,使其更加符合新时期社会发展需要,从而实现高职院校艺术设计专业教学质量的全面提升,为我国文化建设做出积极贡献。

参考文献:

- [1] 史君. 高职艺术设计专业工作室制教学模式分析 [J]. 职业, 2022 (10): 73.
- [2] 杨瑜. 论高职艺术设计专业工作室制教学的形式与管理 [J]. 科技信息, 2021 (18): 274-275.
- [3] 肖卓. 高职艺术设计专业工作室制教学模式探究 [J]. 大众文艺, 2022 (16): 251.

基金项目: 2021年广东省高职教育教学改革研究与实践项目《高职艺术设计专业“多元合一”的产学研融合型工作室建构设计与应用》(项目编号 GDJG2021292)