

《设计表现技法》课程思政建设与改革研究

夏梦秋 罗永超

(成都艺术职业大学, 四川 成都 611433)

摘要: 本文主要对设计表现技法课程进行相关教学创新手段的设计, 突出思政建设研究与实践改革两大重点, 提高学生综合文化素养。在“三全育人”“五育并举”人才培养综合改革的宏观指导下, 紧紧围绕立德树人这一根本任务, 以“课堂教学平台+实践教学平台+数字资源平台”为依托, 在课程中融入课程思政教学形成“三平台、双融合”的课程思政建设思路, 通过分析教学中存在的问题和面临的困境, 提出诸如构建模式化课程体系、打破传统授课方式、更新教师教学观念、建设优质教学资源、课程思政全程融入、改革教学考核方式等有效措施进行课堂教学改革研究, 旨在为高校艺术类专业课程在思政融入教学的方式方法上提供适当的参考价值。

关键词: 设计表现技法; 课程思政; 改革研究

《设计表现技法》开设在大二上期, 是环境艺术设计专业的核心技能课程, 旨在培养学生的手绘快速表达能力以及形式美创造力和高级思维, 为后续专业课程提供设计方法和创新能力支持。文章主要探索在课程思政视域下对《设计表现技法》课程进行改革建设。构建课程思政全覆盖的教学内容体系、创新课程思政全过程融入的教学模式以及构筑课程思政全闭环的考核机制, 更好地贯彻以能力为导向的课程观和以生为本的教学观。对原有教学理念、授课方式、教学内容等方面进行更新和改变, 推进本科教育的改革与发展。

下面将对本课程教学中遇到的教学问题及困境做逐一分析, 提出相应的解决办法, 以课程中某一章节具体内容为例, 进行详细的思政元素融入建设与改革研究设计, 以“课堂教学平台+实践教学平台+数字资源平台”为依托, 在整个课程中融入课程思政教学形成“三平台、双融合”的课程思政建设思路(“三平台”是指课堂教学、实践教学和数字资源平台, “双融合”是指思政教育和专业教育有机融合)在培育高水平思政教师的基础上, 挖掘思政元素, 通过课程设计在教学全过程有机融入思政元素, 引入成长性评价模式, 实现思政教育贯穿课程教学全要素。

一、课程教学中遇到的问题

(一) 课程之间缺乏有效衔接

设计表现技法课程是重要的专业基础课, 也是后续设计课程的基础。前期课程的学习不仅仅是打基础, 更应该在后续课程中得以体现。但是从后续设计课程方案作业表现来看, 学生仅仅是学到了表达方案的基本技法, 对于创意、创新和画面表达的专业性非常欠缺, 就但从技法而言, 也不及在课程学习时的一半。显然是没有将课程与课程之间有效的衔接起来。

(二) 学习资源匮乏

课堂上教学资源的来源主要源自于老师的课件教学和演示方法教学以及教材、书本上的资料及图片, 虽然现在有网络平台资源的加入, 学生的课堂学习和自主学习都得到了一定的改进, 但对于网络资源但正确利用却又成为了另一大难题。而且教师在课堂上进行示范教学技能教授的过程中, 不能很好地保证这个量的产出, 还要顾虑到全班学生的掌握程度进而调整教学进度和难度, 所以无法满足部分学生的学习期望。

(三) 教学方式单一

在课堂上, 最主要的教学方式还是以教师教, 学生学为主要形式。设计表现技法课程由于课程的特殊性, 会让学生有更多

的实践和参与机会, 老师通过讲授——示范——引导——学生操作——教师点评、修改等程序对学生进行辅导, 但是课堂时间有限, 学生也只能被动地接受此种教学方式。

(四) 学生缺乏有针对性的指导

课堂教学针对的一直都是全体同学, 在有限的课堂时间内, 不可能特殊照顾某一个学生。所以在短暂的课堂时间内, 学生无法及时消化老师教授的理论知识以及示范操作, 不能很好地进行练习, 技能类型的知识也需要长期不断的积累和反复的练习, 所以, 在面对学生多、课时短的情况下, 教师无法对学生进行有效的针对性指导。

二、教学中面对的困境

(一) 传统的教学内容无法满足当代大学生面对日新月异的精神诉求

随着社会经济的快速发展, 信息技术的高度发达, 文化繁荣的多元现状使得学生在课堂学习的时候拥有了更多资源和形式, 可以快速便捷地搜索到自己想要的知识, 同时也正因如此让学生对日新月异的现实世界所产生的精神诉求也逐渐提高, 对于美好生活更高的需求、课程学习渴望得到更多的关注、掌握知识想要有更加快速便捷的方式以及教师对学生有更高的关注度, 希望能够获得符合自身实际的“定制式教育”。面对这样的需求, 教师传统单一的教学方式已经无法满足学生, 而正确引导学生树立良好的人生观、价值观和世界观, 也成为了目前高校课堂上思政教育的共同目标。

(二) 传统的教学范式无法赶上信息化水平发展的速度

网络技术的快速发展使得传统的教和学都发了巨大变革。对于学习环境、学生和教师都产生了深远的影响。随着MOOC的普及、线上线下混合式教学、教学信息化app等教学形式的普及, 导致传统的教学范式已经无法满足学生的需求。对于课本上的基础知识、手绘表现要用到的工具、如何进行手绘表达的专业技法等等, 学生完全可以通过网络搜索基本教程, 一步一步跟踪学习, 甚至比教师在课堂讲授的知识点更细, 因个人需要而随时暂停随时继续学习, 更适合部分学生个人的学习进度。那么教师的意义何在, 课堂的关键性何在呢? 所以这便需要教师去思考课堂形式和内容的讲授方法, 课堂的改革建设研究也势在必行。

(三) 传统的课堂教学评价无法提升学生学习课程的获得感

课堂教学既是学生认知发展的教学活动, 也是育人目标达成的教学途径。课程的考核形式在某种程度上决定了学生学习的积

极性。在网络如此发达的时代,学生要通过科学信息技术手段完成作业相比以往变得太过容易,而作业和作品的真实性、原创性、质量性等方面也急需验证和考究,因此,如果还是传统的考核评价方式,对学生而言会觉得非常简单和草率,无法引起学习的紧张感和压迫感,也不能体现考核的公平性和权威性,从而降低学生学习课程的获得感。学生的获得感降低,学习态度就会变得不端正,课堂教学问题就会频出,势必也会影响教师在课堂上的教学输出。如此反复,恶性循环。

针对这些问题,结合高校人才培养目标,以课堂改革建设为抓手,教师从课堂改革背景出发,不断改进传统课堂教学的不足,做到以课堂为载体,构建以学生为主体的全新学习环境,营造自由、开放的教学氛围,鼓励学生踊跃表达、自主探索,对课堂内外、校园内外、硬件设施、软件设施、教师理念、学生行为等各个方面进行改变,同时积极落实产教融合发展理念,构建校企协同育人新模式,打造特色化教育课程体系,使课堂改革建设真实、有效地在课堂中发生,才能推进教学质量的不断提高。

三、挖掘课程思政元素的有效途径

(一)打破传统的教学理念,构建课程思政全覆盖的教学内容体系

教育部在2020年发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》要求教师引导大学生“深刻理解中华优秀传统文化中讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的思想精华和时代价值,教育引导大学生传承中华文脉,富有中国心、饱含中国情、充满中国味”。设计表现技法课程秉持国家推进艺术文化建设基本原则——价值引领,通过文化认同培植学生的文化自信达到立德树人目的。因此,在引导学生感知中国传统文化的同时,注重育人元素的挖掘,有效嵌入课程思政内容,将思政教育自然浸润课堂,追寻红色记忆,弘扬“工匠精神”发挥课堂主渠道作用,培养文化自信、家国情怀。教学坚持理论、应用、思政三者相结合,创新多元教学模式,将思政元素融入教学各个环节,通过不同的教学策略培养和提升学生素养。以讲授思辨的方法让学生达到相应的认知认同,目标旨在晓之以理;通过体验教学、情绪感染达到情感的內化,目标在于动之以情;最后通过情境教学法和行为塑造等方式,达到行为转变,目标就是为了诱发学生的行为转变。

结合设计表现技法课程的教学大纲,拟定出以下各个模块的“课程思政”育人目标以及对应的主要教学方法:

教学板块:包括基础版块、线条表现及透视结构、材质肌理与色彩研究、空间构成、形式美法则等几个重要部分。

学习专题对应为:表现手段研究、线条表现艺术、色彩研究、光影及装饰研究、形式美研究等。

引入课程思政资源:水彩画、山水国画的传统表现,书法的历史发展、家具榫卯结构,《诗经》《墨子》《大藏经》《阿房宫赋》等里提到的中国传统色彩,齐白石画作、贝律铭建筑、东西方家具对光影的研究与表达,大后方美术的审美印记。

专项任务包括:手绘表现技术与形式研究、专业基本技能及工匠精神、现代空间色彩搭配及审美、基于传统文化的空间设计表现、作品审美与价值分析。

打破传统的教学范式,创新课程思政全过程融入的教学模式学生“从习得、记忆、巩固”的学习转向“探究、反思、表达”

的学习;在教学的方式上表现为从传递、讲解、评价的教学转向触发、交流、分享的教学,互联网高速发展促进了线上线下混合式教学模式以及课堂教学中信息化手段的使用。

模块	知识点	思政元素引入	思政目标
手绘表现技法基础	传统与现代表现形式的区别	国画、山水画	文化自信/艺术素养/国际视野
	手绘线条入门表现艺术	汉字造字、书法	专业技能/思辨精神/工匠精神
	传统与现代空间陈设、设计表现	故宫、包豪斯	家国情怀/正确艺术观和创作观
线条表现	家具表现及空间透视	明清家具、榫卯结构	工匠精神/职业精神/文化自信
色彩研究	空间色彩搭配	《诗经》《墨子》《大藏经》《阿房宫赋》	民族审美/文化自信/家国情怀
空间构成美学研究	光影研究	贝律铭与苏州博物馆	职业精神/职业理想/文化自信
形式美法则	古希腊美学中国传统美学	齐白石、黄宾虹梁思成建筑美学	艺术素养/理性精神

通过对知识点的设计巧妙引入思政元素,达到计划中的思政目标。课程思政元素的挖掘,不是一定要在一个不合适的知识点上生搬硬套找到一个思政去讲,而是应该从多维度、多宽度、多深度的思考和探索,也许对课程知识的引导不是单纯的思政,但却能在教学效果或者教学目标中,起到意想不到的思政教育,那也算是较为成功的挖掘。例如从手绘表现技法基础模块,找到三个知识点作为切入点,分别是传统与现代表现形式的区别、手绘线条入门表现艺术、传统与现代空间陈设和设计表现,这几个点都看似与思政没有关联,但我们知道传统的绘画表现形式,例如中国画、山水画等有着非常丰富且优秀的历史值得我们学习、赏析,那在赏析的过程中学生不仅能够了解传统中国画的工艺技法和表现形式,还能通过古今的对比,分析传统绘画表现与现代手绘表现的区别,理解不同工具和工艺呈现的艺术效果,从而提升学生的艺术素养,也能培养他们的文化自信,开拓国际视野。这就是对思政最好的体现方式。与此类似的方法还有很多,例如通过引入汉字造字、书法等传统文化,让学生理解绘画控笔的关键,掌握手绘线条的表现艺术,从而在专业技能上有所提升,同时具备一定的思辨精神,培养其工匠精神。从故宫的建筑美学以及包豪斯设计美学两大中西艺术去分析理解传统与现代空间的建筑设计、室内陈设和手绘表达的设计表现形式,让学生拥有正确的艺术观和创作观,保留纯粹的家国情怀。又如手绘中表现室内空间时必不可少的练习就是对家具的刻画,这时便可以引入中国传统家具的榫卯结构知识,了解巅峰时期明代和清代的家具工艺以及造型,补充到极为丰富的优秀传统文化知识,也更深刻地理解大国工匠精神,了解家具的结构形式,知道其工艺技术和古时工匠对其精巧造型的精益求精,不仅达到了既定的思政目标,也促进了对手绘家具表现的技能掌握,还能更好地培养学生的职业精神,坚定文化自信。表现技法到后期整个空间效果图的表现应用中,最主要的是对画面光影节奏的把控和色彩搭配。通过《诗经》《墨

子》《大藏经》《阿房宫赋》等名著的学习,通过对世界著名建筑设计大师贝聿铭设计的苏州博物馆的赏析,了解光影设计美学,了解建筑的语言,了解中国传统色彩,学习色彩背后的寓意,为自己的作品增加更为丰厚的文化内涵,让作品有表现力也有说服力,有更值得耐人寻味的文化底蕴可以研究,培养学生的民族审美,增强学生的文化自信,提高自身艺术素养。

(三) 课程章节内容教学设计

下面以第四章第二节“思政元素传统色彩在室内外空间设计表现的融合应用”为例,展开教学设计。

1. 本节课程挖掘的思政切入点分析

环节一:导入优质的空间色彩搭配效果图引导学生赏析,并对其色彩应用特点进行分析。培养学生审美意识与文化自信。列举中国传统文化中名师大家的作品及个人生平简介,如齐白石、黄宾虹等。在了解传承传统文化的同时,传输名家个人魅力及文学素养,让学生感受专业知识拓展出的文学魅力,增强学生人文素养。

环节二:从手绘表现的表达工具上进行分析举例,结合视频资源及行业需要,让学生了解专业领域的发展和前景,接受课堂教学信息化技术的创新使用,分析不同表现方式带来的行业效应。从课程所涉专业、文化、创意等角度,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性。

环节三:结合本节课专业内容,深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果。通过对比分析学生作品,引入色彩配色原理及色彩文化起源,讲解中国传统色及应用,感悟华夏文化之悠、用色之美。理解民族艺术生成与发展的同时培养学生民族艺术审美意趣与审美自信,以美育人、以美化人,提高民族艺术审美认同。

环节四:教育引导學生深刻理解中华优秀传统文化内涵和在本时代中的价值,教育引导學生传承、践行中华文脉。引导学生学习色彩搭配掌握色彩应用研究的学习方法,引出民族精神、时代精神、社会主义核心价值观。铸融民族文化,树立社会服务意识,使学生具备历史与当下的社会责任与时代担当,实现文化自信。

2. 案例课程教学设计信息

价值层面:以齐白石、黄宾虹等名家以及传统文化为切入点,从中去解读色彩应用的文化智慧,揭示民族文化内涵下做人、做事的启示。铸融民族文化,树立社会服务意识,使学生具备历史与当下的社会责任与时代担当,实现文化自信。增强学生对传统文化的认知以及创新意识,以实现育人目标。

知识层面:对比学生不同作品,分析画面用色,使学生掌握基本色彩搭配及选择方法,介绍色彩起源,从《诗经》《墨子》《大藏经》《阿房宫赋》等中分析色彩魅力,在传承传统文化的过程中培养学生工匠精神和文化自信。

能力层面:结合时代需求及行业发展,引导学生探索更多新形式的手绘表现技法,基于不同工具和平台的表现手段,提高审美意识,提升专业技能。通过教育教学与分析研究结合、理论教学与实践教育结合、三全育人和自我教育结合的“三结合”教学方法,引导学生画“中国文化”、做“中国创意”,坚定“四个自信”。

综上所述,价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体,

丰富学识,增长见识,传承文化、塑造品格,培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

四、课堂改革创新有效手段实施

转变课堂教学理念——通过文化认同培植学生的文化自信达到立德树人的目的,产生价值引领。

更新课堂教学设备——在线平台课程网站资源建设(微课视频录制、在线课件资源、教学大纲、活页手册等课外拓展资料)、线上线下混合式教学,课堂教学信息化APP使用:超星学习通(翻转课堂、任务驱动、小组讨论)。

创新课堂教学评价——通过发帖、回帖、群公告,在线抢答、随堂练习、投票、线上作品展览学生相互评选、课堂积分等有效手段形成良好等师生互动,让学生从被动学习转变为主动学习。

五、思政建设与改革的特色与创新点

首先表现在教育模式的创新,为课程构建了模式化的课程体系,以便于教学内容得到及时更新;打破了传统的单一的授课方式,让课堂组织变得更加灵活;更新教师教学观念,教师需要不断与时俱进,专业知识的更新,教学方法的更新,这样才能促使结构化团队进行更好的合作教学;建设优质的教学资源,便于深入开展信息化教学;坚持落实立德树人的要求,保证课程思政的全程融入;改革教学考核方式,优化课程评价模式。通过以上切实可行的有效举措,真正落实设计表现技法课程的思政建设与改革。

六、反思及改进措施

按照传统的教学方式,环境艺术设计专业《设计表现技法》课程在教学中存在着以下问题:教学方式单一、教学资源匮乏、教学指导缺乏针对性等问题。

虽然在本文中提出了诸多有效的可行性办法,但是还有很多教学手段和教学内容可以继续实时更新。对于同一课程不同教师协助完成教学的新形式,并不完全适用于所有班级,所以在改革过程中还有待继续深入研究,以最适合学生发展的改革形式促进教学。

为了更好地解决教学过程中的问题,在后续的课程思政建设及课程改革中,还应当继续推进以下形式的改进措施:全闭环“线上+线下”教学设计、全信息化教学资源、全重组教学流程、全过程教学考核、全方位反馈机制等。同时构建和谐平等师生关系、不断强化教师专业素养、全面发展学生综合能力、强化学生自主学习意识、创新课堂教学评价模式等协同改革。

参考文献:

- [1] 周俸,袁玲丽.翻转课堂在环境设计专业技能课程中的应用研究——以《设计表现技法》为例[J].产业与科技论坛,2020,19(13):167-168.
- [2] 徐晓芳.课程思政视域下浙江文化“课堂革命”的探索[J].乌鲁木齐职业大学学报,2023,32(02):10-16.
- [3] 李建英,盛定高,殷红梅.推进“课堂革命”打造职教“金课”——高职院校课堂教学改革路径探索[J].宿州教育学院学报,2023,26(04):47-50+55.

项目来源:

四川省民办教育协会(研究中心)项目2023年研究课题一般项目