中职学校工艺美术专业教学模式改革创新研究

黄曼蕊

(广东省台山市敬修职业技术学校, 广东 江门 529200)

摘要: 在社会发展以及经济进步的大背景下, 工艺美术专业教育迎来了改革与创新的巨大机遇。为了满足当今社会对工艺美术人才的实际需求, 推动工艺美术专业的长远发展, 本文对当前中职学校工艺美术专业教学模式现状以及改革创新方法展开了研究与讨论, 以期帮助工艺美术专业的教师不断尝试和探索崭新的教学与人才模式, 大幅度提高专业教学与人才培养质量。

关键词: 中职学校; 工艺美术专业; 教学模式改革; 创新方法

中职学校工艺美术专业人才培养立足当地, 主要服务的是区域经济建设与社会发展需要。通常情况下, 工艺美术专业的毕业生可能从事包装设计、平面广告设计、品牌策划、UI设计、卡通形象设计等岗位工作。培养学生的实际操作能力以及创造力是工艺美术专业教育的核心目标。然而, 传统以理论教学为主的教学模式已经难以满足新时代学生以及社会的发展需求。由此看来, 构建一个适合工艺美术专业学生发展且满足社会对优秀工艺美术人才需求的崭新的教学体系变得尤为重要和迫切。

一、中职学校工艺美术专业教学模式现状

工艺美术作为中职学校艺术设计类专业的重要组成部分, 拥有悠久的历史 and 教学经验。但是, 随着国家的发展和社会的进步, 传统趋于固定的教学模式已然无法满足新时代背景下学生以及社会发展的实际需求, 甚至还可能制约工艺美术专业自身的长远发展。

(一) 教学模式单一、机械化

从当前中职学校工艺美术专业课程体系的构建情况来看, 工艺美术专业课程主要包括两类, 分别为理论课程与实践课程。其中, 理论课程涉及的研究主要集中于工艺美术学、色彩构成、立体构成、中国传统纹饰等领域; 而实践课程则广泛涉及电脑软件的学习、印刷、泥塑、综合材料等具体工艺的实操。正是因为理论课程与实践课程分离得清晰明确, 加之形式固定, 课程的教学模式才过于僵化, 使其无法适应快速发展的新时代教育体系, 尤其是很难培养出新文科时代更需要的具备创新能力且拥有高素质的专业人才。以图案设计课程为例, 现如今, 该课程依旧坚持传统“图片+文字”的单向教材形式向学生介绍传统纹样图案样式的理论部分以及进行装饰画综合材料应用的技法和实践。类似相对固定的教学形式尽管也能准确无误地向学生传递专业知识与专业技能, 但是, 如果一味地按照此模式开展教学, 那么很难有效激发学生对教材内容的深度思考兴趣和欲望, 从某种程度来讲, 这可能会制约全面型工艺美术专业人才培养目标的实现。除此之外, 受到工艺美术专业类型的影响, 现阶段专业教学还存在教学模式机械化类似的问题。具体而言, 包含理论课程与工艺实践课程在内, 因为长期教学经验积累而形成的固定学科框架, 使得教师在整个教学过程中始终处于主导地位, 且更倾向于强调专业课程的统一化、固定化设置。类似传统僵化的教学模式对于创建轻松、活跃的课堂氛围是不利的。学生经常处于被动接受知识的位置, 很难调动学习积极性, 也难以培养创新意识。

(二) 忽视“教”“学”“创”三者融合

工艺美术专业的核心在于将教学、学习与创新创业有机结合, 然而许多中职学校在这一方面存在明显的不足。教师常常只关注知识的传授, 而忽略了学生实际操作和创新创业能力的培养。当

前, 中职学校工艺美术专业的教学目标仍旧聚焦于训练实践技能, 提高学生的就业能力层面, 而忽视了将创新创业能力作为教学目标的重要组成部分之一, 这就使得“教”“学”“创”三个环节之间的衔接受到影响。具体到学习过程, 学生大多数时候处于模仿和机械重复的状态中, 而缺乏了对工艺美术内在价值和创意的深层次理解。除此之外, 由于教师和学生之间缺乏紧密的互动, 这可能使得教学和学习总是作为两个独立的环节存在, 从而制约着二者的融合深度和广度。

(三) 不重视传统工艺文化创新精神培养

工艺美术专业作为传承传统工艺文化的重要学科之一, 受到了诸多工艺人、学者以及专家的特别关注。然而, 现如今, 部分专业教师将更多精力与时间放在了专业知识传授与工艺技能培养层面, 而忽视了培养学生的传统工艺文化创新精神, 这可能会影响传统工艺文化的传承与弘扬效果, 同时, 也可能难以充分发挥出工艺美术专业独一无二的育人作用。比如, 在课堂上, 部分教师通常更注重于理论知识讲述以及工艺实践操作示范, 而忽略了引导学生深入思考知识点与当地工艺美术发展的深度融合, 从而可能会影响学生思考的积极主动性, 限制其创新能力的发展。以“中国传统纹样绘制”教学为例, 大多数教师已经形成了一套固定的教学模式: 首先, 向学生介绍传统纹样的类型并带领他们鉴赏传统纹样优秀工艺品; 其次, 演示如何绘制图案纹样; 最后, 安排学生进行课堂或者课后的传统主题纹样绘制练习。这一套流程下来, 虽然学生也能掌握本节课的基本知识点, 但是, 从更深的角度出发, 学生的创新能力培育效果并不理想。教师未能有效引导学生将传统纹样与现代设计理念有机结合起来, 这可能会限制学生设计创新能力的培养与发展。

二、中职学校工艺美术专业教学模式改革创新方法

(一) 积极变革教育理念

教育理念的变革是中职学校工艺美术专业教学模式改革的首要任务。在新时代背景下, 工艺美术专业的整体教学目标应着眼于培养并提升学生的创新创业能力与实践应用能力。要想实现这一目标, 教师应有效融合工艺美术专业教育与实践教育, 从而为培养出更多优秀的复合型人才奠定坚实的基础。具体而言, 教师应明确工艺美术专业每一阶段的教学目标, 明晰重点教学内容, 并根据实际情况科学合理的安排专业课程结构。比如, 针对刚刚迈入中职学校的学生, 由于大部分学生是首次接触工艺美术这一概念, 因而, 这一阶段的教学目标应以夯实学生的专业基础为主, 通过向学生传授工艺美术专业的基础知识与专业知识, 让他们对专业概括、发展前景等有更明确、更清晰的认知和了解; 第二阶段的侧重点为向学生传授丰富的专业内容, 并辅助适量的实践教学内容, 以此来帮助学生巩固理论知识, 同时, 让他们有机会接

触一些实践类课程,旨在充分调动起学生参与实践的兴趣和欲望,为其今后逐步走进实训基地或者企业实践奠定良好的基础;第三阶段,主要是以实践教学为主,此阶段的教学目标为引导学生及时且全面地将理论付诸实践。教师可引进一系列实际的项目鼓励学生以小组为单位协作完成,以达到“做中学,学中做”的教学目标。

(二) 加强师资队伍建设

师资队伍是提高工艺美术专业教学质量的关键。工艺美术专业作为中职艺术教育的重要组成部分,为了迎合时代发展与学生成长需求,应致力于打造一支专兼结合的专业教学团队,培养出更多优秀的“双师型”教师,同时,提高教师的综合素质,以全面提升工艺美术专业师资队伍的整体教学水平。针对师资队伍的建设,工艺美术专业的专职教师应积极主动参与行业职称评定,并主动参加学校内外组织开展的国内外进修学习、学术交流、科研项目、课题研究等活动,以便大幅度提升个人的专业水平和教学能力。从学校的角度出发,为了积极推进“教师+能工巧匠”的“双师型”骨干专职教师团队建设,学校应积极聘请具有“教授+大师”背景的学科带头人,以此带动专业负责人及其他师资力量培养和提升。双师型教师的显著优势在于他们不仅具备扎实的理论基础,而且还拥有丰富的实践经验,既能站上讲台授课,又能在工艺美术创作、实践环节做到亲自示范,这对提升工艺美术专业的教学效果意义重大。当然,为了向工艺美术专业师资队伍注入鲜活的血液,学校还应重视资深工艺美术大师或专家、教授的聘用,让他们扮演“兼职教师”的角色参与到工艺美术专业教学过程中。这类兼职教师最大的优势在于能将多年的实践经验以及精湛的技艺毫无保留地传授给学生,以强化教学效果,提升整个师资队伍的教学水准。

(三) 实行混合式教学模式

混合式教学模式是基于互联网的工艺美术专业课程教学的一个崭新方向,旨在融合传统课堂教学与线上教学,从而有效解决传统教学模式单一、僵化且师生互动性不足等问题。在混合式教学模式中,教师的角色由最初的课堂主导者慢慢转变为促进者与指导者,学生的身份也逐渐由知识被动接受者逐步向知识研究者、实践者的方向转变。通常情况下,混合式教学模式由课前、课中以及课后三个重要环节组成,其中,课前旨在依托微视频、导学案等培养学生良好的自主学习能力与课前预习能力;课中则通过建立以“翻转课堂”为平台的数字化教学环境,积极促进师生之间、生生之间的有效互动和深入交流,从而显著提升课堂教学效果。当然,基于混合式教学模式的“课堂”,不再局限于学校的教室,教师可带领学生走进名师摄影工作室、图案设计专家学者工作室、明清家具创新制作工厂等实施现场教学,通过为学生提供多样化的授课场地,丰富学生的学习体验;课后为巩固、总结与反思环节,在这一环节中,教师可以引进多元化的评价主体以及评价形式,旨在从不同维度给予学生全面的评价,进而助力学生全面而个性化发展。以“图案设计”课程为例,教师可结合教学内容创建“以图传情,以纹达意”微信订阅号。当讲授完“瓷器”纹样的相关知识后,教师便可及时通过微信订阅号平台推送文章《万花锦纹见证了乾隆和雍正的审美隔了一个银河系》,让学生在课后环节认真阅读文章,以达到巩固课堂所学的目的。

(四) 融合非遗文创设计

非物质文化遗产是中华民族悠久历史和灿烂文化的重要见证,将其融入工艺美术专业教学,有助于学生传承和创新传统文化,

坚定他们投身于工艺美术行业的决心。首先,教师应将非遗文创的相关内容融入工艺美术专业实际课程,比如本地的明清家具制作产业的传统工艺,以此来深化学生对传统文化的认知,有效培养他们传承与创新传统文化的能力。除此之外,教师还应推崇以项目为主导的教学模式,依托校企合作,真正将优秀的非遗文创项目带入课堂,比如鼓励学生参与明清家具制作的全过程,以实践带动学生动手能力的大幅度提升,更好地培养他们的创新意识。在课堂上,教师可以借助虚拟现实技术为学生还原真实地制作场景,使其置身于逼真的工作室或者工艺坊的环境中深刻感悟传统文化的魅力。其次,注重培养学生的创新创业能力。教师应鼓励学生结合非遗元素积极开发别具特色的文创产品,这样,能更好地培养他们的创新创业意识和相关能力。在开发之前,教师应引导学生先开展市场调研并了解潜在客户需求,助力其开发思路的进一步形成,并确保设计出的文创产品是符合市场需求的。接下来,在设计阶段,教师一边向学生讲解专业知识,训练他们的专业技能,一边让学生认真分析产品的可行性并形成报告,从根本上解决生产成本、市场定价等实际问题。在此过程中,教师应针对性培养学生的传统工艺文化创新精神,鼓励学生结合现代设计理念不断创新产品并采用先进的工艺技术,以进一步增强产品的时代感。

(五) 建设实践教学中心

实践教学中心的建设为学生提供了广阔的实验和实习平台,是工艺美术专业实践教学的重要保障。工艺美术专业应推崇以工作室为中心的新兴教学模式,以便为学生及时将理论付诸实践提供良好的平台与时机。首先,依托设备齐全、功能完善的实践教学中心,比如画室、雕塑室、摄影室、展示厅等,教师应联合企业为学生提供多样化的实践任务,为其实践提供充足的条件支持,给学生带来不一样的实践体验。其次,依托校企合作,教师应积极寻求与知名艺术机构或者工作室的合作,建立校外实践基地,并将更多新颖的案例带入课堂,让学生在分析与学习中获得自我成长与提升。当然,结合真实的工艺美术项目,教师还应鼓励学生积极创新,带领他们通过真实的项目锻炼技能、积累经验,从而为其今后的职业之路奠定坚实的基础。

三、结语

总而言之,随着时代的飞速发展,工艺美术行业迎来了巨大的变革与发展机遇。因而,中职学校工艺美术专业的教育模式应紧随时代潮流,紧跟行业发展步伐,通过积极变革教育理念、加强师资队伍建设和实行混合式教学模式、融合非遗文创设计、建设实践教学中心等举措培养出更多兼具创新精神、实践能力的复合型高级设计人才,从而真正为工艺美术行业的复兴与发展储备大量优秀人才。

参考文献:

- [1] 李晓晓. 非遗文创设计融入中职工艺美术专业教学的实践研究[J]. 玩具世界, 2024(2): 229-231.
- [2] 金巍. 对中专工艺美术专业教学改革的设想[J]. 消费导刊, 2019(20): 53.
- [3] 刘兆波. 论高职工艺美术专业教学中发扬工匠精神的重要性[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(6): 155-156.
- [4] 刘禹含. 产教融合下工艺美术专业教学模式改革创新方法研究[J]. 文理导航·教育研究与实践, 2018(9): 10.
- [5] 王立鹏, 刘志蕾. “双创”背景下地方高校工艺美术专业教学模式的探索与实践[J]. 美术文献, 2023, 205(11): 78-80.