

高校数字媒体艺术专业中工作室教学模式的应用研究

张跃华

(四川机电职业技术学院, 四川 攀枝花 617000)

摘要:工作室是一种全新的产教融合、校企合作模式,有利于共享校企双方优质教育资源,促进岗位技能和专业课教学的衔接,进而提升学生专业能力。高校要立足数字媒体艺术专业特点,校企共建工作室,完善工作室软硬件设施;校企联合开发工作室课程,对专业课教学内容进行拓展;培养专兼结合的工作室教学队伍,培养“双师型”教师;健全工作室管理制度,构建数字化教学平台,提升工作室教学质量;校企联合开展项目化教学,提升学生创新和数字媒体艺术设计能力,进而提升高校数字媒体艺术专业人才培养质量。

关键词:高校;数字媒体艺术专业;工作室;应用路径

随着新媒体时代的到来,网络媒体、影视媒体、交互媒体、游戏特效设计人才需求量飞速增长,为高校数字媒体艺术专业创造了更多发展机遇。高校要坚持以就业为导向,对接区域产业,全面落实产教融合战略,校企共建数字媒体艺术专业工作室,对接企业数字传媒、平面设计、舞台设计、虚拟现实开发与游戏设计等岗位,把数字媒体艺术设计岗位技能转化为工作室教学内容,把企业数字媒体艺术案例转化为工作室教学案例,让学生提前掌握岗位技能,从而提升他们的就业竞争力。同时,学校还要邀请企业参与工作室教学,让企业数字媒体艺术设计师参与工作室实训教学,渗透工匠精神、创新创业教育,进一步提升数字媒体艺术专业工作室教学质量。

一、高校数字媒体艺术专业中工作室教学模式特色

(一)融入现代化数字媒体艺术设计理念

数字媒体艺术专业属于新兴专业,融合了当下热门的VR技术、3D打印技术和人工智能技术等,因此,高校要打造现代化数字媒体艺术工作室,为工作室配备最先进的设计软件、视频剪辑软件和VR设备,完善工作室软硬件设施,满足数字媒体艺术设计专业教学需求。例如学校要为工作室安装高配置计算机、安装3Ds—Max、Maya和C4D等专业设计软件,便于教师开展游戏设计、室内设计、影视动画和包装设计等教学,进一步提升学生创新能力、设计能力。

(二)兼具探究性教学模式

高校数字媒体艺术专业工作室不仅要培养学生良好专业技能、职业素养,还要积极开展科研、设计研究工作,构建“研究型”工作室,进一步提升学生综合能力。校企可以联合制定研究课题,鼓励学生参与课题研究,让他们在工作室学习和实践过程中掌握数字媒体艺术设计知识,提升他们的科研和创新能力。同时,工作室还可以开展项目化教学,由企业数字媒体艺术设计师和教师联合开展教学,设立不同数字媒体艺术设计主题,鼓励学生自主设计,指导学生完成游戏设计、抖音短视频剪辑等项目,进一步提升工作室教学水平。

(三)强调学生专业技能培养

高校要立足区域数字媒体艺术行业发展趋势,与当地企业建立合作关系,对接数字媒体产业人才需求,灵活调整工作室教学内容,进一步提升学生专业能力、创新能力和职业道德素养。例如高校数字媒体艺术专业工作室可以联合企业编写项目化教学方案,围绕企业游戏场景设计、舞台灯光设计、影视动画制作等主

题设计项目教学任务,引导学生体验客户沟通、设计提要、设计方案、设计实施和方案展示等工作流程,促进工作室实训教学和企业人才需求的衔接,进一步提升高校数字媒体艺术专业教学和人才培养质量。

二、高校数字媒体艺术专业建设工作室的必要性

(一)有利于深化产教融合、校企合作

工作室教学模式指的是学校和企业共同建立教学平台,秉承“工学结合、校企合作”教学原则,促进行业标准、企业岗位技能和专业课教学的衔接,让学生在工作室以“准就业”的角色学习专业技能,有利于促进学校与企业之间的深度合作,推进产教融合战略。高校数字媒体艺术专业工作室创新了校企合作方式,把企业设计项目融入工作室教学中来,邀请企业设计师参与教学,让学生提前接触数字媒体艺术设计岗位技能,有利于构建“教学做一体化”教学模式,进一步提升校企合作教学和育人质量。

(二)有利于助推区域产业发展

高校数字媒体艺术专业工作室促进了校企深度合作,有利于更好地承接当地数字媒体艺术行业发展需求,围绕当地相关企业人才需求来开展工作室教学,有利于推动当地第三产业发展,进一步加快产业结构调整,为区域经济发展提供人才支撑。工作室教材、教学案例和实训教学方案等随着区域产业发展而灵活调整,例如根据当地乡村旅游短视频推广、农村电商发展等调整工作室影视动画制作、短视频剪辑和数字传媒等教学内容,提升工作室教学内容和企业数字媒体艺术设计人才匹配度,进一步促进区域经济高质量发展。

(三)有利于提升学生职业素养

数字媒体艺术专业实践性比较强,对学生计算机绘图、美术功底和创新能力等要求比较高。工作室可以为学生搭建新的学习平台,对数字媒体艺术专业教学内容进行拓展,便于他们跟随企业设计师学习,让他们了解游戏场景设计、影视后期剪辑、动画制作等专业技能,培养他们工匠精神和创新精神。同时,工作室有利于创新数字媒体艺术专业实训教学方式,把企业设计案例转化为实训教学项目,让学生完整体验前期客户沟通、设计方案、设计实施、效果呈现工作流程,有利于提升他们岗位实践能力。

(四)有利于提升数字媒体艺术人才培养质量

数字媒体艺术已经广泛融入游戏设计、动画制作、舞美设计、影视后期制作和电商设计等领域,人才缺口比较大,但是企业对数字媒体艺术人才需求也在提高。高校要积极创办数字媒体艺术专业工作室,进一步完善课程体系,立足企业人才需求,开发工作室活页教材、项目化教学方案,进一步拓展专业课教学内容,激发学生设计灵感,从而提升人才培养质量。此外,工作室还有利于拓宽高校传承传统文化的渠道,把非遗、民间艺术、地域文化等融入工作室教学中,加深学生对传统文化的了解,激励他们把传统文化元素和现代数字媒体艺术相结合,更好地保护和传承中华优秀传统文化,为国家培养更多优秀数字媒体艺术设计人才。

三、高校数字媒体艺术专业中工作室教学模式应用路径

(一)推进工作室教学内容与专业课程对接

首先,高校要做好数字媒体行业市场调研,组织数字媒体艺术专业教师深入当地企业调研,了解企业人才需求,坚持以就业

为导向建设数字媒体艺术专业工作室,做好工作室教学内容和数字媒体专业课程的对接,进一步提升教学质量。例如教师可以深入当地自媒体、影视工作室、游戏设计和电商等企业递延,了解这些企业对数字产品 UI 设计、数码绘画、影视动画制作、游戏设计、网站美工等岗位的要求,围绕这些岗位技能制定工作室教学计划,划分实训教学模块、项目化教学方案,让学生在工作室学习过程中既可以掌握丰富的理论知识,又可以锻炼专业技能。其次,学校可以联合企业开发工作室教材,例如增加网站交互媒体设计、媒体产品设计、短视频剪辑和国风动漫制作等工作室教学内容,对数字媒体艺术专业课程进行拓展,尤其是拓展实训教学内容,进一步完善工作室教学模式。工作室可以开设网站交互媒体设计课程,结合当前热门的视频播放网站、微博和知乎等进行讲解,分析这些网站与用户之间的互动方式,引导学生探究弹幕互动、线上留言和讨论组等功能设计,并鼓励他们自主设计网站交互媒体作品,完善数字媒体艺术专业工作室课程体系。

(二) 健全数字媒体艺术专业工作室教学制度

高校要完善数字媒体艺术工作室教学制度,明确校企双方职责、教学计划、课时安排和项目化考核等标准,把工作室教学和管理工作落实到个人,保障工作室顺利运行。第一,学校要明确数字媒体艺术专业工作室理论与实践教学内容,分为统一授课、小组实训和线上教学模块,夯实学生专业基础,进一步丰富他们的专业知识储备。例如高校可以搜集数字媒体在各个领域的优秀设计案例,并把这些案例作为工作室理论与实践教学案例,安排数字媒体艺术专业骨干教师负责该模块教学,构建理实一体化教学模式,发挥出工作室教学优势。教师可以在工作室开展集体授课,结合企业案例为学生系统性讲解数字媒体艺术分类、应用范围和设计理念等,进一步夯实学生专业基础,为实训教学奠定良好基础。第二,工作室可以开设数字媒体艺术设计实训课程,重点讲解 Photo shop、3Ds—Max、Maya 等软件操作流程,便于学生在工作室进行设计实践,进一步提升他们软件操作能力。例如教师可以结合数字媒体艺术专业平面图像处理软件、移动 UI 设计等课程开展工作室实训教学,明确教材和实训课程契合点,演示平面广告设计、动画设计、三维设计和视频剪辑等操作流程,提升数字媒体艺术专业工作室教学质量。

(三) 校企共建专业化数字媒体艺术工作室

高校要全面深化产教融合、校企合作,联合企业建设现代化、专业化、智能化数字媒体艺术工作室,一方面要完善工作室软硬件设施,另一方面要搭建工作室混合式教学平台,促进课内外教学衔接,进一步完善工作室教学模式。例如校企双方可以联合出资,为工作室配备高品质计算机、VR 设备、3D 打印等硬件设施,并为工作室计算机安装最新版本的各类计算机设计软件,以满足工作室数字媒体艺术设计类课程教学需求,进一步提升工作室整体教学水平。此外,高校可以邀请企业参与工作室教学,把企业数字媒体设计项目和工作室教学衔接起来,让学生参与数字媒体设计项目,让他们在学习专业课知识的同时掌握更多专业技能,从而提升他们的设计能力和创新能力。例如企业可以选拔优秀学生参与自身设计项目,让学生来负责较为基础的平面图像修图、视频剪辑和游戏动画建模等工作,既可以便于企业选拔优秀人才,激发企业参与工作室建设的积极性,又可以丰富学生数字媒体艺术设计经验,为他们未来就业奠定良好基础,充分发挥工作室在数字媒体艺术专业教学中的作用。

(四) 构建“专兼结合”的工作室师资队伍

第一,高校要与当地数字媒体企业合作,聘请企业游戏设计师、

移动 UI 设计、舞台设计、短视频剪辑和影视动画制作人员担任兼职教师,进一步提升兼职教师队伍专业能力,真正把企业岗位技能融入工作室教学中,便于学生跟随企业导师学习,构建“双导师”教学模式,进一步提升工作室教学水平。例如企业兼职教师可以负责数字媒体艺术相关职业技能等级考试培训、数字媒体艺术设计大赛培训,把丰富的设计经验分享给学生,并为学生讲解各类职业技能等级证书考试热点,帮助学生提前熟悉考试内容,激励他们积极考取相关职业技能等级证书,从而提升他们的就业竞争力。第二,高校要组织工作室教师竞选活动,选拔数字媒体专业优秀教师加入工作室,为入选教师提供外出培训、科研项目资金支持,进一步鼓励他们积极学习数字媒体最新设计理念、设计方法,激励他们参与数字媒体艺术设计大赛,从而提升教师个人实践能力、创新能力,让他们为学生树立良好榜样,从而增加数字媒体艺术专业“双师型”教师数量,进一步提升工作室教学质量。

(五) 校企联合构建工作室项目化教学模式

高校要坚持以就业为导向,联合企业制定数字媒体艺术工作室项目化教学方案,围绕企业数字媒体人才需求来开发项目化教学案例,分为数字产品综合、平面设计应用、数字产品 UI 设计、互动媒体设计、影视动画制作等项目,创新工作室实训教学模式。首先,教师可以立足当下新媒体产业发展趋势,布置“抖音短视频剪辑”项目教学任务,鼓励学生自由结组,让他们自主选择短视频主题、设计短视频脚本、短视频后期制作,进一步激发他们设计灵感,进一步提升工作室项目化教学质量。其次,各个小组可以浏览抖音平台热门短视频,明确本小组拍摄主题,例如国风动画主题短视频、萌宠主题短视频,并搜集相关图片、音乐,先拍摄短视频,再进行短视频后期制作,进一步提升本小组项目化学习质量。教师可以邀请企业导师一起对各个小组短视频作品进行点评,指出短视频中存在的问题,指导学生完善作品,并把优秀短视频作为工作室教学案例,以此来激发学生自主学习积极性,全面提高高校数字媒体艺术工作室教学水平。

四、结语

总之,高校要积极推进数字媒体艺术专业工作室建设,借助产教融合、校企合作平台,校企联合出资建设工作室,为工作室配置先进设备、安装新版艺术设计软件,打造智能化、专业化数字媒体艺术工作室,聘请企业设计人员担任兼职教师,构建“双导师”教学团队,为工作室教学奠定良好基础。同时,学校还要积极开发工作室活页教材、项目化教学案例,把企业岗位技能转化为工作室教学内容,提升学生实践能力、设计能力和创新能力,进而提升高校数字媒体艺术专业教学和育人质量。

参考文献:

- [1] 阙灵佳,周颖.高职院校数字媒体艺术设计专业首创“微型工作室制”教学模式探究[J].中国传媒科技,2021(10):116-119.
- [2] 谈嗣徽.基于工作室培养模式的数字媒体艺术课程建设的实践路径[J].文化产业,2022(07):40-42.
- [3] 魏颖.数字媒体艺术产教结合的工作室制教学实践创新研究[J].科技资讯,2022,20(03):143-146.
- [4] 朱金鑫,金灿.工作室教学模式在高校数字媒体艺术专业中的应用[J].山东农业工程学院学报,2020,37(06):150-152.
- [5] 孙于蓝.高职教育数字媒体艺术专业中的工作室制度探究[J].美术教育研究,2020(02):137-138.