

《插画设计》在线教学策略探析与反思

陈甜甜 庞炳楠* 戴敏宏

(海南软件职业技术学院, 海南 琼海 571400)

摘要: 在疫情的严峻形势下, 在线教学的方式得到了教育部的广泛推广和应用, 本文以国内高职院校艺术设计专业课程《插画设计》为例, 全面分析插画设计在线教学实施的主要措施, 并提出开展《插画设计》在线教学的相关建议和思考。

关键词: 插画设计; 在线教学; 教学策略; 网络教学

突如其来的疫情降临, 打破了人们原本平静的生活, 扰乱了正常的学习、工作和生活节奏。在中国共产党的坚强领导下, 中国人民齐心协力、众志成城, 全力以赴。在疫情期间, 教育面临着新的挑战, 国内高校按照教育部“停课不停教、不停学”的要求, 开始在部分课程中探索由传统课堂向在线课堂的转变。因此, 如何高效并切合实际地开展插画设计类艺术设计专业课程在线学习, 依然是一个非常值得深入探讨的课题。

一、在线教学课程概况

《插画设计》作为培养现代艺术设计人才必备的专业必修课程, 同时也属于专业核心类课程。经过对《插画设计》的学习, 可以使学生掌握基本的插画设计理论, 并学会灵活运用插画的表现方法及创作技巧, 拓展插画设计的创作思路及了解相关行业发展趋势, 全面提升艺术设计行业的专业技能和职业素养。通过作品探讨与创作实践等学习方式, 培养学生充分养成在专业领域自主学习的能力以及为设计事业勇于奉献的职业精神。

二、《插画设计》在线教学主要措施

在线教学之前, 教师需要准备多种教学预案, 并对所教授的学生进行全面动员、认真组织, 从教学资源、教学平台、教学方式等方面做到全面细致的前期准备, 建立行之有效的教学工作预案, 重复演练在线教学流程, 以防止突发状况的出现。

学生各自在家中使用手机、电脑等电子设备同步在线听课, 在学习模式上有了新的改变, 能够在学习的时候同时注重防疫。

通过在线教学的开展与实施, 教师不仅能够体验互联网时代“网络主播”的精彩, 还能借助此种新颖的教学形式更好地获得学生的认可与肯定, 教学氛围相比传统课堂更为活跃, 教学效果总体良好, 在线教学中主要采取的措施如下:

(一) 案例驱动、情境引导

由于《插画设计》的内容主体——插画, 在现代平面设计行业中的实用性越来越强, 知识性与趣味性并举, 因此学生学习兴趣极大。根据课程性质及学情分析, 运用启发引导法, 为学生展示大量优秀的插画设计案例, 采取鉴赏、启发、分析、归纳结合的方式, 不断提升在线教学的效果。

创意是衡量插画设计作品优劣的重要评价指标, 优秀创意可以大大增加作品的表现力与趣味性。通过对实例的解析, 教师对不同层次的学生有针对性地进行讲解, 不仅可以循序渐进地激发学生兴趣, 还能引导其积极自觉地加入到头脑创意风暴中, 既提升审美, 又启发思维, 极大地拓展思维想象空间, 提升创作

欲望, 领悟创意精髓, 享受创作情趣, 在在线课堂中轻松地掌握创作方法, 最终运用到实际表现中。

(二) 因材施教、讲练示范

集中在线教学的特殊时期, 由于学习工具和材料相对缺乏、不够完备, 如若按照常规教学标准必定难以实现, 教师需要因“材”施教。

教学实施过程中, 学生可以依据实际情况, 自行选择适合个体的表现方法, 并采用手绘、拍摄、拼贴、综合材料等多种方式, 结合 Photoshop、SAI、Procreate 软件以及手绘板、iPad 等工具, 完成插画作品的创作。

为了防止学生在在线学习中思想“抛锚”, 教师可预先对授课内容进行整体布局和规划, 以教学为主线, 添加富含趣味性和实用性的内容吸引学生。

对于水平与层次不一致的学生而言, 可选择不同的作品构思及设计方法进行不同方式的解析, 并亲自示范由易到难的创作形式, 促使学生产生联想并引发思考。

除了利用幻灯片课件教学以外, 还可采用多种“直播操作”等形式, 辅助学生掌握重点、难点, 加深印象。为了增强互动, 教师在操作示范过程中使用腾讯课堂屏幕分享功能, 与学生进行实时的沟通与讨论, 第一时间了解学生对在线讲授内容的掌握情况, 通过线上提问、讨论进行查缺补漏, 让授课有的放矢、事半功倍。教师言传身教, 因材施教, 教学相长, 真正做到了让师生都有收获。

(三) 自主学习、隔空辅导

作为艺术设计专业核心类课程, 《插画设计》包含专业理论知识甚广, 对于插画作品的修改及完善往往令学生目不暇接、无从下手, 除了日常的积累和知识的扩充以外, 解决之道唯有动手多做。

学生在学习能够具有一定的主动性, 与此同时, 教师可以利用网络便捷性随时掌握学生的学习进度, 查验签到数据、提交作业及学习进度数据等, 进行实时监控, 对“异常”数据的同学及时跟踪了解, 进行提醒、督促和鼓励。

由于居家隔离在线教学的特殊性, 教师还能够充分利用闲暇与学生进行交流、辅导, 适时调整教学强度, 督促学生提升效率, 使其更好地完善作品。

(四) 问题归纳、互动答疑

对于学生而言, 在线教学的优势是真正实现了自主学习, 学生能够依据自身知识储备与信息接收能力, 把握学习节奏。如若遇到不明之处, 可以通过腾讯课堂回放功能重复观看学习, 或者以截图方式直接咨询教师。

对于教师来说, 在线教学的重复性、公开性能够更加促使使其打磨并完善课堂内容、设计课堂讲义与讨论话题, 并且通过实时互动与课堂提问, 及时了解学生的想法、疑惑和对知识的掌握程度。

在线教学课余时间, 教师还可以通过建立 QQ 学习群, 为学

生梳理知识点,对存在的共性问题进行指导、讲解、纠错,拓宽学生的知识面,亦可采用私信方式解决个性化问题,有效保证学习质量,跟进学习效果。

此外,对于专业基础较差的学生,还可以制定“一生一案”的计划,做到不落下每一位学生前行的脚步。

(五) 竞赛助力、促教促学

在线教学期间,除了常规课业任务设置,还可以依托面向社会征集公益主题的相关设计赛事,借此引导广大学子积极参与社会公益,在强化责任担当的同时增强专业学习实效。通过参加国内公益命题的设计类赛事,不论是对特殊时期生活常识的科普,还是全民居家防护的倡议,对师生都有着极其重要的意义。

通过积极备赛的过程,不仅提升了插画设计学习的挑战度,还增强了学习的高阶性和创新性。学生除了可以重新认识世界,还能为公益为防控奉献自己的力量,更能为自己保存一份特殊的公益参与档案。

赛前教师全面动员并鼓励学生积极参与,使其主动加入到公益防控的公共活动中,以达到课程参与公益的社会效应,此举更有利于强化当代大学生的责任担当,并同时提升其学识素养。

在备赛过程中,教师实时跟踪,在线解析题目、分析案例、演示修改,对参赛学生不分昼夜地进行一对一指导,对作品创意思维、表现手法、文案版式等提出全面建议,鼓励学生跳出原有思维定势,选择最擅长的表现形式,将创意发挥到极致。

(六) 作品点评、全员参与

学生完成作品创作的同时,教师组织全体学员共同参与点评,采用共享屏幕讲解的方式进行直播,对作品中暴露出的问题逐一整理反馈,并进行针对性分析讲解。

此种全员参与评价讨论的方式,加强了学生之间的交流,使之学会取长补短,及时发现问题并解决问题,全面解决了自主学习中所遇到的难点问题。

(七) 考核变革、鼓励创新

设计虽然作为边缘学科,但其综合性极强,需要多学科知识相辅助,而现代艺术设计教育也向着跨学科的趋势发展。在现行高等教育体系中,教学评价太强调分数,忽略了行业素质教育的本质,因此在本次在线教学的过程中,将所有参赛作品进行量化,计入课程成绩,以此调动学生的学习积极性,对该现状进行了一定弥补。

插画设计课程除了检验覆盖知识、能力、素质三方面的教学目标以外,采用过程性评价与总结性评价以及社会评价相结合的重考核方式,让行业专家作为受众群体来评判插画作品对于公益传播的认可接受度。

将基于线上学习行为的大数据评价(课堂表现)、基于作品的综合能力评价(插画作品)和行业专家评价(赛事成绩)相结合,具体量化标准为:线上学习成绩占比40%(线上学习权重设置:创意表现占20%,草图方案占5%,签到考勤占10%,课堂讨论占5%),设计作品成绩占比40%,赛事成绩占比20%。

三、插画设计在线教学实施优势及效果

由于在线教学中的实例丰富,与实践紧密结合,更加注重活

学活用,能够将自主学习与实际教学充分结合,并以混合式教学为突破,以学生为本,以学生能力提升和素质培养为目的。

教师在探索全新教学模式、提升专业技术技能的同时,还可以广泛涉猎其他各学科知识,更好地适应设计教育未来发展趋势。在线教学的实施不仅能够使教师反思教学过程,分析教学行为,还能通过学生典型案例的修改不断提升自身专业水平。此种特殊学习方式不仅是对学生的一次锻炼和提高,也是对教师教学的一次总结。

四、插画设计在线教学建议与思考

通过插画设计在线教学的经验总结,有必要继续完善此类专业课程的相关教学资源,总结在线教学的经验得失,在现有基础上进一步深化教学研究,在案例选择、内容设计、方法改革、评价机制等多个方面展开。

(一) 丰富课程案例资源,更新扩充教学理论,提升在线教学课程录制质量。

(二) 充分挖掘并利用主流教学平台的功能优势,在教学中全面激发学生自主学习的热情,及时检测学情并提升学习效果;增加讨论话题,开阔学生视野,提高学生的审美与鉴赏能力。

(三) 深入挖掘插画作品的社会价值、思想内涵和审美功效,提高学生的社会责任感,满足行业素质教育需求。

五、结语

防控仍在继续,师者还需努力。明确教育职责,严格执行、强化提升“停课不停教、不停学”的成效,就是身为高校教师支持并参与社会公益活动行之有效的坚实举措。

随着艺术设计教育行业的发展,教师更应该勇于担当,切实提高个人社会责任感,与时俱进,顺应行业潮流,不断更新教育教学理念,助力广大学子实现新时代的英雄梦砥砺前行,只争朝夕。

参考文献:

- [1] 刘振天. 一次成功的冲浪: 应急性在线教学启示[J]. 中国高教研究, 2020(04): 7-11.
- [2] 刘煜哲. “以赛促教、以赛促学”模式的插画设计课程教学改革探究[J]. 大众文艺, 2021(02): 185-186.
- [3] 崔允灏, 余文森, 郭元祥, 刘晓庆, 徐斌艳, 陈霜叶, 王小明, 刘钧燕, 杨晓哲, 王涛, 陈建吉, 王少非. 在线教学的探索与反思(笔谈)[J]. 教育科学, 2020, 36(03): 1-24.
- [4] 朱益明. “停课不停学”与在线教学发展的审思[J]. 教育与教学研究, 2020, 34(03): 41-49.
- [5] 左惟. 趋势与变革: 高校开展线上教学的几点思考[J]. 中国高等教育, 2020(07): 10-12.

作者简介:

陈甜甜, 女, 讲师, 毕业于厦门大学艺术学院, 研究方向为视觉传达。

庞炳楠(通讯作者), 男, 讲师, 毕业于兰州大学艺术学院, 研究方向为艺术设计。

戴敏宏, 男, 副教授, 毕业于湖北美术学院动画系, 研究方向为动画。