

乡村振兴背景下高职图形创意设计课程教改初探

——以玉溪农业职业技术学院广告设计与制作专业为例

陶楠

(玉溪农业职业技术学院, 云南 玉溪 653100)

摘要:近些年来,我国艺术领域的人才培养工作已经具备一定的规模。在此期间,职业院校为我国的艺术设计领域输送了大量的专业人才,促进了社会的进一步发展。在振兴乡村背景下,高职院校图形创意设计课程如何培养具备一定创新能力的技能型人才,为促进我国农村的发展贡献力量,成为当下教师需要积极探索的问题。基于此,本文以玉溪农业职业技术学院广告设计与制作专业的图形创意设计课程为例进行了研究,旨在为该课程的教师进行课程改革提供一些思路。

关键词:乡村振兴;图形创意设计;教改

云南省玉溪农业职业技术学院是经教育部备案,云南省政府批准,由原玉溪农业学校独立升格的高等职业技术学院,在2002年实施高职招生的高等职业技术学院,广告设计与制作专业2004年开始招生,截至2021年共计招生15级。本文采集该专业2009级、2010级、2011级、2012级、2013级、2014级、2015级、2018级、2019级、2020级共10级284名学生数据进行分析统计,所有学生均属文理科生,无艺术考生,在读49人,毕业235人;其中男生79人、女生205人;汉族209人,少数民族75人;城镇户籍15人,农村户籍269人占比高达94.7%,该数据表明大多数学生毕业后将回到户籍地做广告设计工作,乡村振兴战略大背景下,如何输出更加符合社会需求的广告人才,是当下高职院校设计类专业必须要考虑的实际问题。

一、课程简介

图形创意设计是广告设计与制作专业的专业基础课程,开设于第二学期,共72学时,在整个专业课程体系中起到承上启下的作用,课程围绕一件产品的构思到产品落地展开,从教学计划中节选第二部分和第三部分的主要核心章节,把图形创意设计的科学方法论和流程从一件作品中贯穿、梳理、向学生交代清楚,即:图形设计的流程→挖掘家乡元素整合素材→图形创意设计与制作→创意作品展示与讲评四个环节的教学过程。

(一)主要涉及理论讲授图形创意及应用的概述,设计思维的基本方法,作品展示及讲评。

(二)总结民族元素在设计中的应用,展示部分设计成品,引导学生从家乡生活中常见的植物、动物、人物、节日、建筑、节日庆典等具有民族和地域特色的形态中提炼设计元素,进行艺术化加工,最终形成可以应用于生活和生产的装饰性图案。

二、课程定位

图形创意设计这门课程作为广告设计与制作专业的专业基础课,支撑着后期商业插画设计、版式设计等多门专业核心课程的创作思路和创作方向,鉴于此,在这门课程中融入思政教育观念,有助于保障学生价值取向的正确性,从教学章节、案例选择和教学措施等各个教学环节进行教育,推动课程思政在该专业教学中的有效落实。图形创意设计是广告设计与制作专业的必修专业基础课,是研究现代广告设计中图形创新设计的主干学科课程,是今后专业课程的铺垫和基石,对于广告设计与制作专业的学生尤为关键和重要,所以该课程安排在大一学年第二学期开展。

三、教学情景设定

(一)前期

图形创意设计过程经过专业教师的授课,使学生对图形创意设计的理论知识、表现形式有了充分的理解和掌握,了解图形创意设计的基本方法与规律,掌握图形创意设计的思维方法和创作能力,并学会运用平面设计软件制作创意设计。

1. 图形创意概述
2. 图形创意的构成形式
3. 图形创意的流程
4. 图形创意的方法

(二)中期

将家乡民族文化融入教学设计中,激发学生文化自信,挖掘学生潜力,鼓励学生到各区域采风,把课程思政教育贯穿到图形创意的专业教育教学当中,培养学生正确的价值信念与理想追求,在潜移默化中实现立德树人,在图形创意中的实践教学融入民族文化,最大限度利用区域文化资源,进一步深化课堂教学改革。

1. 实地采风与资料、素材收集
2. 视觉符号的解构、重构、提炼和二次创作
3. 表现技法的融合
4. 创意方式的表达
5. 作品呈现载体的选择

(三)后期

对中期设计出来的图形进行后期制作。选择传统的民间手工制作剪纸工艺进行设计的最终呈现。

四、教学目标

(一)知识目标

建立创新思维意识、视觉引导意识、审美意识,重点能对滇中地区优秀民族图案进行二次创作

1. 了解图形创意的构成形式
2. 掌握图形创意的方法
3. 图形创意设计流程知识
4. 明确图形创意的应用领域

(二)能力目标

通过图形设计训练拓展学生的想象力及对形的分析和理解,从而提高视觉沟通能力的审美素养;使学生有意识地观察客观世界,从生活中积累知识,发展创意元素。

1. 具备有针对性的外出采风能力;
2. 能对采风的素材进行解构、重构二次创作;
3. 运用图形设计软件进行创意实现;
4. 能把图形创意设计做出成品,继而面向社会做文化输出。

(三)素质目标

1. 促进学生养成文化传承的责任感;
2. 增强文化自信,提高人文素养;
3. 进一步理解工匠精神,拥有纯粹把工作做好的愿望;
4. 在广告设计领域里追求专业和极致的精神;
5. 具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。

五、学情分析

(一) 对于本班的学生而言,基本都是学科基础课程的文理科生,之前的学习内容并没有涉及太多的艺术元素,导致他们的艺术风采、素材归类、色彩归纳、整理的能力较弱;

(二) 本专业学生在学习图形创意设计这门课程之前,已经完成了平面构成和色彩构成两门专业基础课程。但是,在技能水平上,学生之间存在一定的差异;

(三) 在教学活动中,笔者发现学生普遍存在缺乏学习动力的问题。此外,学生自身也没有表现出积极研究本地文化的热情,导致学习行为比较被动;

(四) 高职院校所招收的广告设计与制作专业学生并没有对学生专业性进行区分,使得该专业的学生基本都是文理科生,并没有太多的艺术类学生。这样就导致教师难以顺利推进教学节奏,需要教师在教学过程中,提醒学生这部分知识所涉及的知识,引导他们回忆之前学习过的内容。因此,该专业的学生对前后课程的知识融会贯通的能力弱。

六、重点与难点

(一) 教学重点:

1. 具有针对性的外出采风能力;
2. 能对采风的素材进行解构、重构二次创作;

3. 运用图形设计软件进行创意实现;

4. 能把图形创意设计做出成品,继而面向社会做文化输出。

(二) 教学难点:

1. 掌握图形创意的方法;
2. 明确图形创意的应用领域。

七、教学组织过程

(一) 教学方法

1. 案例教学,深入浅出,让学生深刻理解如何从家乡提取设计素材;

2. 小组讨论法,围绕云南一个少数民族各抒己见,展开讨论、对话、分析是否可作为下一步设计的对象;

3. 作品赏析

4. 充分借助职教云平台,做好线上线下的教学,促进学生自主学习,把线上理论融入线下实践中,积极开展行动导向的工作流程的线上线下的混合式教学。

(二) 教学组织

本次理实结合课共 16 课时完成相应教学任务,分别是:现代图形设计的流程→挖掘云南少数民族元素整合素材→图形创意设计与制作→创意作品展示与讲评等四个环节的教学过程。

图 1 教学过程

(三) 教学思路

图形创意设计作为以图形、图像设计为形式的课程,可以在教学内容和教学方法中挖掘丰富的思政教育资源,从而支撑图形创意设计的有序进行,将本地区民族文化与图形创意设计课程内容进行结合,可以从教学案例、课题讨论等环节开展设计,加强教学内容的可操作性和实践性。充分利用相关平台和资源,为图形创意设计融入民族文化遗产教育,拓展图形创意设计内容的表现素材。

八、教学过程展示

在教学活动中,把民族文化与图形创意设计融合在教学目标中,除了专业知识的学习外,灌输学生团队合作、沟通表达、社会责任感、职业道德与规范等多维度的要求,弘扬民族文化在学生成长中的价值,提升民族文化教育的实用性和可操作性,从而树立热爱祖国、热爱家乡的情感,起到正确引导创意思路和方向的作用。此外,在教学过程中,笔者结合了案例教学法和小组讨论教学法,帮助学生更好的学习本节内容。

教学组织

图 2 教学展示过程

运用小组讨论模式,组织学生挖掘设计元素。在图形创意设计课程的学习中,学生之间的交流与沟通对学科素养的形成起着重要作用。为此,在振兴乡村背景下,教师可以为学生提供更多的讨论环节,将学生的学习活动放到小组中,这样能够让学生在讨论中发散思维,从而发现更多的创作元素。比如,在本节课中,笔者安排学生就云南地区的某一少数民族进行研究,对该民族中

的特有元素进行整合。在学生讨论的过程中,该少数民族中的特有元素都被挖掘出来。同时,笔者观察到,对于部分学生未发掘的元素或认为不好、不够美的元素,另一部分学生能够给出不一样的看法,经过一番讨论和交流之后,对方也能够接受这一民族特色,并且在设计作品中有很好的展示。此外,学生的学习习惯也得到了有效交流,比如有些学生不注重设计前的整理工作,在设计

作品是思路不够明确,前期准备工作不够充分。通过小组讨论活动,他们看到其他学生是如何进行资源整合和设计元素分类的,并且在分享中提到,需要向小组中某位成员学习。这样,小组教学模式还起到了促进学生学习的促进作用,让他们之间形成相互影响和促进的关系。中华文化沉淀了优秀的艺术形式,如刺绣、印章、剪纸、印染、泥塑等民间技术,与人们的现实生活密切相关,更展现了中华民族文化的深刻内涵。根据艺术设计基础课程的特点,在进行创意表现设计活动时,可让小组讨论和交流各种传统艺术形式,要求小组内学生搜集不同特点的艺术表现形式。这样,通过分析艺术作品的特点、表现手法,学生能够获得现代创意设计的思路,实现艺术设计与传统文化资源的融合。

九、评价与成果

图形创意设计课程的考核方式,除了专业知识的考核外,在平时成绩和最终成绩中建立以课堂表现、团队合作、责任意识、思想观念等综合因素,通过教师评价、小组评议和学生互评等多元评价进行。

(一) 呈交一套完整的图形创意设计作品,并介绍该设计的采风、解构、重构想法、文化特色及制作工艺;

(二) 提交成品实物一组、作品打印稿(尺寸:A3)、设计的电子文件(源文件及jpg格式的文件)及设计说明;

(三) 要求运用PS、CD、AI等相关设计软件制作字体设计的电子稿,运用剪纸等传统的民间手工制作的工艺进行文字设计的最终实物的呈现。

十、教学成效

(一) 熏陶学生热爱传统文化的情怀

在教学实践过程中,教师引入了具有传统文化特点的作品,以此为学提供参考和范例,将传统文化、思想育人与图形设计课程结合起来,使得课程教学更具生动性、趣味性,便于学生理解和接受。在具体的设计过程中,要求学生按照传统文化元素,设计主题作品,在学生了解相关文化、查阅资料的同时,能够感受到深厚的传统文化底蕴。同时,学生也可认识到现代设计与优秀传统文化的关系,获得图形创意设计的灵感。通过参与课程学习和设计活动,学生都认为:在今后的作品设计中,要利用作品设计、图形语言,向世界宣传和介绍瑰丽的中国文化。

(二) 提升学生绘图作业质量

作业完成质量,直接体现课程教学效果。通过采用技能与理论并行的教学方式,将先进思想与实践教学、理论教学衔接起来,帮助学生树立强烈的使命感、社会责任感,使其认识到课程学习的重要意义,从而提升其学习与实践的自觉性。通过组织和引导学生观察、讨论和实践,教师可帮助学生养成善于观察、善于捕捉的习惯,使其能够搜集各种奇特的图形符号和元素,寻找生活中的视觉形象,并运用视觉语言去展现知识和创新价值,成为传承、发展与创新的个体。

(三) 培养学生正确的价值观和艺术观

在课程设计中,通过发挥榜样示范作用,引导学生树立正确价值观、艺术观,教师可强调设计不仅要为社会经济发展服务,还应为创造人文价值服务,让学生认识到设计工作的职业道德、职业精神,增强其职业责任感、社会责任感。这样,通过学习,学生牢记设计事业的使命,将传播优秀文化放在重要地位,主动为社会文化发展创造有正面影响的设计作品。

(四) 锻炼学生团队合作意识与精神

在教学实训活动中,各个小组都获得不同任务项目,需要以相互配合、相互合作的形式完成任务。与往常的课程作业要求相比,这一协作形式要求学生打破个人设计理念,集思广益、取长补短、

互相协作,在合作中学会体谅和关爱,学会接纳和包容他人意见,获得心灵层面的成长。这样,学生能够形成较强的团队合作意识、团结精神,为今后职业发展打下基础。

十一、教学反思与改进

(一) 教学反思

图形创意设计是围绕设计任务、确定主题思想、选取创作素材、安排图形结构、选择表达载体五个步骤进行的;在教学方法上,教师需要着重运用逻辑思维与形象思维、联想、意与形的沟通、解构、同构、重构等方式开展。通过多种形式的教学方法,激发高职学生的设计热情,将这些文理科生内在的艺术潜能最大化的提取出来。在当前形势下的教学改革中,该课程的教学活动需要结合生活实际,面对社会需求,传承民族文化,将学生的创新思维带到人们的生活中,提升图形设计与生活之间的联系。这样才能让该专业的学生,将自己掌握到的学科技能,运用到我国社会生产活动中,进而不断提升其社会价值和文化输出能力,培养他们的文化自信。尤其在振兴乡村大环境下,高职图形创意设计课程的改革需要充分结合我国农村特有的文化元素,在教学活动中更多地采用民族元素进行教学,以民族特有的图形培养学生的设计素养,为建设新农村输送一批高质量的技能型人才。

(二) 改进

1. 进一步借助职教云,上传教学设计和教学资源、布置任务,提供学生反复学习的平台和机会。此外,在开展教学活动的过程中,需要引导学生将这些资料运用起来,逐渐培养他们的自主学习意识和能力;

2. 可多采用小组学习方法,但不固定组员,可根据项目内容及技能要求,进行随机组队,能增强学生合作、协调和沟通能力。在开展小组学习的过程中,需要鼓励学生积极地发表自己的创意和观点,提升职业院校学生的自信心,让他们对自身和自己所学习的专业产生认同感,借此激发他们对学习的热情;

3. 实例教学,深入浅出,让学生深刻理解如何从家乡提取设计素材,以此为基础激发他们的创造力;

4. 小组讨论法,围绕云南一个少数民族各抒己见,展开讨论、对话、分析是否可作为下一步设计的对象。

十二、结语

综上所述,在振兴乡村背景下,职业院校需要结合自身的办学特色,让教学活动与当地的经济融合发展相互融合,借此提升职业院校人才培养工作的质量,让职业院校毕业生所具备的技能与当地的发展情况相契合。本节课从开展到实施再到最终的完成,笔者都进行了多方面的考量,从教学素材的选取到学生实际情况的调查,通过这一系列的工作对教学方案进行改革创新,首先自己受益颇深,是对先进教学理念的一次实践。在职业院校的教学活动中,教师需要将这种创新性调整融入更多的教学设计中,让新型的教学模式支撑当下的人才培养工作,让高职院校的教学工作与当地经济发展情况同向同行,借此提升职业院校人才的专业技能水平。

参考文献:

- [1] 刘毅飞. 图形创意课程教学中的继承与创新——以《西游记》人物符号设计为例[J]. 大观, 2020(11): 157-158.
- [2] 黄岩. 新时代高校图形创意设计课程教学改革探究[J]. 美术教育研究, 2020(11): 154-155.
- [3] 孙凤临. 区域文化资源与设计学课程耦合效应研究——以“图形创意”课程为例[J]. 美与时代(上), 2020(05): 135-136.