

高职院校设计专业学生艺术素养的提升策略

陈 舒

成都艺术职业大学 四川成都 611433

摘 要: 随着社会对设计领域的需求不断增加,培养出色的设计专业人才变得尤为重要。然而,当前高职院校设计专业学生普遍存在生源质量参差不齐、对专业不够热爱、对课程设置存在误解等问题,这严重制约了他们的艺术素养提升,进而制约了他们在设计中的灵感生成,阻碍了更深层次的创新发展。本研究首先分析了这些问题的根本原因,并进一步提出了一系列有效的策略。这些策略的实施将有助于培养高职院校设计专业学生的全面发展,激发创新意识,提高艺术涵养,增强批判性思维,培养实际技能,建立行业联系,以及更好地准备未来的职业生涯。

关键词: 高职院校; 设计专业; 学生艺术素养; 策略

Strategies for improving artistic quality of students majoring in design in higher vocational colleges

Shu Chen

Chengdu Vocational University of the Arts Sichuan Chengdu 611433

Abstract: As the demand for the design field continues to grow in society, nurturing exceptional design professionals becomes increasingly important. However, there are prevalent issues among students in design majors at current vocational colleges, including varying levels of academic preparedness, insufficient passion for the field, and misunderstandings about the curriculum. These issues severely impede the development of their artistic sensibilities, which, in turn, hinders the generation of creative inspiration and obstructs deeper innovative growth. This study first analyzes the fundamental causes of these issues and subsequently proposes a series of effective strategies. The implementation of these strategies will contribute to the holistic development of design students at vocational colleges, inspiring innovation, enhancing artistic cultivation, strengthening critical thinking, honing practical skills, establishing industry connections, and better preparing them for their future careers.

Keywords: Higher Vocational Institutions; Design Majors; Students' Artistic Literacy; Strategies

引言:

设计专业作为一个既具有创造性又需要技术精湛的领域,在现代社会建设的诸多方面发挥着重要的影响。高职院校的设计专业学生将在未来的职业生涯中负责创新、美化和改善我们的日常生活。因此,培养出色的设计专业人才对满足社会对创意、美感和实用性的需求至关重要。然而,实际情况显示,高职院校设计专业学生在艺术素养方面仍面临着各种挑战。为了应对这些挑战,我们需要深入研究并提出有效的策略,以提高高职院校设计专业学生的艺术素养。

一、高职院校艺术设计专业学生的现状及问题

1. 生源质量参差不齐

在高职院校的艺术设计专业中,学生的生源质量存

在着明显的参差不齐的问题。这一问题主要表现在学生的学术水平、审美素养和创造力方面存在差异。譬如,一些学生进入专业时已具备较高的绘画技能和审美观念,而另一些学生则可能仅仅出于兴趣或其他原因选择了这个专业,他们的艺术基础相对薄弱。这种差异导致了教学进度不均匀,一些学生在课堂上跟不上,而另一些则感到无所作为。

2. 学生对专业不够热爱

另一个问题是一些学生对艺术设计专业缺乏足够的热爱和激情。一部分学生可能因为家庭压力、社会观念或其他原因而被迫选择了这个专业,而并非出于自己的兴趣和爱好。这种情况下,学生可能缺乏对艺术的真正热情,导致学习动力不足,对课程内容缺乏积极的投入^[1]。他们

可能更倾向于完成任务而不是追求创新和自我表达。

3. 学生对课程设置存在误解

另一个问题是一些学生对课程设置存在误解。在艺术设计专业, 课程设置通常包括理论课程和实践课程, 以培养学生的综合能力。然而, 一些学生可能过于关注实践课程, 而忽视了理论课程的重要性。他们可能认为艺术设计仅仅是技能的展示, 而忽视了背后的理论基础和内涵。这种误解可能导致他们在综合能力上的不足。

二、高职设计专业培养学生艺术素养的意义

1. 促进个人的全面发展

培养学生的艺术素养对于促进个人的全面发展至关重要。艺术是一门综合性的学科, 要求学生不仅具备绘画和设计的技能, 还需要培养观察、分析、表达和批判性思维等多方面的能力。通过素质教育和艺术教育, 譬如中国优秀传统文化等课程, 学生可以不断发展自己的潜力, 培养自信和创造力, 同时提高自己的审美感知能力^[2]。这不仅有助于他们在专业领域取得更好的成绩, 还有助于他们在生活中更好地理解 and 欣赏艺术作品, 提升整体素养。

2. 激发学生的创新意识

艺术教育有助于激发学生的创新意识。艺术设计专业要求学生不断寻找新的表达方式和创意思维, 这种创新能力不仅在艺术领域有用, 还可以在其他领域发挥作用。譬如高职教育中往往强调新技术、新软件等技能方法, 而结合素质教育和艺术教育的课程, 能让学生直观吸取传统优秀的文化元素, 并通过运用和再融合, 迎接各种竞赛挑战并解决全新的复杂的问题, 进而学生可以培养出创造性思维和解决问题的能力。这对于他们将来的职业生涯和社会参与都非常重要。

3. 提高学生的艺术涵养

培养学生的艺术素养有助于提高他们的艺术涵养。艺术涵养是指个体对艺术的理解和欣赏能力, 它不仅包括对艺术作品的审美感知, 还包括对艺术史、文化传统和艺术家的了解。通过艺术教育, 学生可以深入研究不同艺术形式和风格, 了解不同时期的艺术流派和文化背景, 从而提高他们的艺术涵养。这将使他们在欣赏和评论艺术作品时更具深度和见解。

三、高职院校设计专业学生艺术素养的提升策略

1. 多样化的教学方法

采用多样化的教学方法, 包括课堂讲授、实践项目、案例研究、实地考察等, 是提高高职院校设计专业学生

艺术素养的重要策略。这种多样化的教学方式有助于满足不同学生的学习需求, 因为每位学生都具有独特的学习风格和兴趣。课堂讲授为学生提供了理论基础和概念性知识, 帮助他们建立起对艺术设计领域的理解框架。实践项目则鼓励学生将理论付诸实践, 创作出自己的作品, 培养了他们的创造性思维和技能^[3]。案例研究使学生能够分析和借鉴先前成功的设计案例, 提高解决问题的能力。而实地考察则让学生亲身接触艺术和设计的现实环境, 深化了他们的观察力和感知能力。通过这些不同的教学方法, 学生可以全面发展, 不仅获得了知识, 还培养了实际操作的技能, 激发了创新思维, 同时也提高了解决问题的能力。这有助于他们在艺术设计领域取得更好的成绩, 并为将来的职业生涯做好充分准备。因此, 多样化的教学方法在高职院校设计专业的教育中具有重要的意义。

2. 艺术史和文化课程

增加艺术史和文化课程的比重对高职院校设计专业学生的艺术素养提升至关重要。这一策略有助于学生更深入地了解不同文化传统和艺术流派, 从而提高他们的艺术涵养和审美感知。艺术史课程帮助学生了解艺术的演变历程, 从古代到现代, 从不同地区到不同流派, 学生将接触到各种艺术风格和时期的代表作品。这有助于学生理解不同文化和时代的审美价值观, 培养他们对多样性的尊重和理解。文化课程则使学生更好地融入不同文化背景中, 了解艺术如何反映社会、历史和文化的变迁。学生将更深入地探讨艺术作品与其所属文化的关系, 这有助于提高他们的审美感知和批判性思维。此外, 艺术史和文化课程还为学生提供了丰富的知识资源, 可以用于创作灵感的汲取。学生可以从历史中汲取灵感, 创造出富有深度和文化内涵的艺术作品。

3. 艺术实践与批评相结合

将艺术实践与批评相结合, 鼓励学生不仅创作作品, 还要学会评价和分析艺术作品, 是一项关键的策略, 有助于培养高职院校设计专业学生的批判性思维和艺术品位。通过创作作品, 学生能够亲身体验艺术创作的过程, 积累实际经验, 并将创意付诸实践。然而, 仅仅创作作品是不够的, 学生还需要学会自我评价和接受他人的批评。这种自我反思和他人反馈的过程可以帮助他们不断提高自己的作品, 发现不足之处, 进一步完善自己的技能。与此同时, 学生也应该学会评价和分析他人的艺术作品^[4]。通过对他人作品的审视和批评, 他们可以拓展自己的艺术视野, 了解不同的创作风格和技巧, 培养批

判性思维。这有助于他们更好地理解艺术作品背后的意义和目的,提高他们的艺术品位。艺术实践与批评相结合还可以促进学生之间的互动和合作。学生可以互相评价和反馈,分享彼此的见解和经验,形成一个富有创造力和批判性思维的学习社群。

4. 拓展课外活动

鼓励学生参加艺术展览、工作坊、比赛和志愿服务活动,是培养高职院校设计专业学生的艺术素养的重要策略。这些活动提供了丰富多彩的机会,可以深度融入艺术创作和实践,培养学生的兴趣和热情。艺术展览是学生展示自己作品的机会,这种展示有助于提高他们的自信心和创作积极性。通过与观众互动,学生可以了解不同人群对他们作品的反应,这对于提高他们的创作技巧和表达能力非常有益。工作坊提供了与专业艺术家和导师交流的机会。学生可以从专家那里学到更多的技巧和经验,拓宽自己的视野。这也有助于建立学生与业内人士的联系,可能为将来的职业发展提供机会。比赛激发了学生的竞争意识和动力。竞争不仅是与他人竞争,还是与自己过去的表现竞争,这有助于不断提高个人的艺术水平。获奖也可以增加学生的履历,增强就业竞争力。志愿服务活动使学生能够将艺术与社会服务相结合,发挥艺术的社会价值。通过参与志愿服务活动,学生可以感受到自己的创作对社区和社会的积极影响,增强对艺术的热情和责任感。

5. 艺术家讲座和访问学者

邀请艺术家和艺术界专家来校园进行讲座和工作坊是一项非常有效的措施,可以显著提升高职院校设计专业学生的艺术素养。这种亲近艺术领域的实践有许多积极的方面。讲座和工作坊为学生提供了与实际从业者互动的机会。艺术家和专家能够分享他们的职业经验、创作过程、技巧和见解。这种亲身经历能够启发学生,让他们更深入地了解艺术领域的实际运作,从而更好地准备自己的职业生涯。与艺术家和专家的互动可以激发学生的创造力。通过聆听专家的故事和见解,学生可以获得新的灵感和思维方式^[5]。这些经验可以帮助他们挑战传统思维,尝试新的艺术方法和创作风格,从而推动创新和艺术进步。此外,这些活动也有助于建立学生与业界的联系。学生可以向艺术家和专家提问,建立人际关系,可能为将来的实习、合作和就业提供机会。这种联系将有助于他们更好地融入艺术社群,了解行业的动态

和趋势。

6. 学习资源丰富化

投资提升学校的艺术设施和资源是非常重要的,这可以为高职院校设计专业学生提升艺术素养创造更有利的环境和条件。这一举措不仅能够提高学生的学习体验,还能够增强他们的实际技能和专业素养。提供足够的工作室空间对于艺术学生至关重要。工作室是学生创作的核心场所,良好的工作室空间可以激发学生的创作激情。宽敞明亮的工作室有助于学生集中精力、创作作品,同时也提供了良好的创作氛围和交流机会。提供丰富的艺术材料和现代化的设备是必不可少的。艺术创作需要各种材料和工具,包括绘画、雕塑、摄影等。现代化的设备,如计算机绘图软件和3D打印机等,可以帮助学生更好地探索艺术的多样性和新颖性。此外,艺术资源如图书馆、数字资料库和展示空间也是必需的。学生需要有充足的资源来研究艺术史、文化背景和现代艺术动态。展示空间则为学生提供了展示自己作品的机会,增强了他们的自信和专业经验。

四、结束语

艺术素养的提升需要多方面的努力,不仅包括学校的教育体系,还需要学生自身的积极投入和社会的支持。我们深信,通过本论文提出的策略和建议,可以为高职院校设计专业学生的艺术素养提升提供有力支持,为他们的未来职业和学术发展打下坚实的基础。我们期待看到更多充满创造力和影响力的设计专业人才崭露头角,为社会的美化和改善作出卓越的贡献。

参考文献:

- [1]赵美川.乡村振兴战略下高职院校艺术设计专业素养培育途径研究[J].鞋类工艺与设计, 2021, 1(21): 99-101.
- [2]李艳辉, 王兴国, 于嘉.论高职院校艺术设计专业学生创新创业能力的培养[J].美术教育研究, 2021(16): 128-129.
- [3]温舒婷.高职院校设计专业学生艺术素养的提升策略[J].闽西职业技术学院学报, 2021, 23(01): 77-79.
- [4]李小青, 李建强.高职院校艺术设计专业学生自主学习能力提升策略[J].戏剧之家, 2014(18): 279-280.
- [5]陈利平.提升高职院校设计艺术专业学生就业力的策略研究——以四川商务职业学院艺术设计专业学生为例[J].四川职业技术学院学报, 2014, 24(06): 130-133.