

基于创新能力培养的视觉传达设计工作室 教学模式构想

刘思思

(湖南工业大学 湖南株洲 412000)

【摘要】 视觉传达设计课程以创造性、设计性、构建性和多样性著称,此专业不仅需要丰富稳固的技术理论知识,更需要良好的创新拓展能力。基于此,本文围绕国内视觉传达专业学生创新能力和实践能力薄弱的现状,通过整理和分析当下工作室学习模式中存在的问题,同时贴合新时代背景下的人才发展规律,提出基于创新能力培养的视觉传达设计工作室教学模式构想,以期对相关行业提供更多实践性人才。

【关键词】 视觉传达设计;工作室教学模式;创新能力

DOI: 88888888888888888888888888888888

目前,我国大多数高校都开设了视觉传达设计专业。视觉传达设计是一种通过视觉媒体呈现并传播给观众的现代设计模式,展现出设计专业的创新内涵及发展特点,而且随着经济和技术以及相关产业的不断发展,涉及到的知识技能开始逐渐与其他学科相融合。从当前发展情况来看,国家大力重视各学科创新型、实践型教学工作的开展,鼓励各大高校及相关专业注重学生创新能力和实践技能的培育,从而全面提升学生素质。

1、工作室教学的含义及国内外发展现状

1.1 工作室的概念

工作室教学是一种将学习、实践、科研相结合的现代教学模式,即在具体课程教学中,理论学习为实践活动及项目研究提供基础准备服务,而实践活动则是为理论学习和项目研究提供验证途径,项目研究为进一步的理论学习和实践活动提供经验导向和财务支持。

1.2 国外发展情况

在设计学科的演变过程中,魏玛包豪斯设计学院首次开创了人才培育模式,将“工作室”一词带入到教学中。作为世界历史上第一所以专门发展现代设计为教育目标的学院,其教育体系重视将科学思维的工作方法和感性的艺术表现形式相结合,这种设计理念在今天仍影响着世界各国的设计教育模式。如今,欧洲大多数的艺术院校都有专业的艺术设计工作室,而且非常重视将教学内容与实践进行有机结合。国外视觉传达设计水平一直在国际上享有盛誉并长期处在专业技术领域的最前沿,这与其坚持工作室学习模式为主体的人才培养模式有着密不可分的关系。

1.3 国内发展情况

与其他国家相比,我国视觉传达设计教学发展的进程相对较慢,但随着近年来中国经济的高效发展和国际交流活动的不断深入,国内各大高校开始越来越重视利用实践设计加深技术知识和实操技能的掌握与运用,并鼓励学生在参与项目主题实践活动中养成独立思考精神,积极提升创新能力。然而,由于传统教学理念和教学方法的束缚,再加上落后的教学设备,使得我国视觉传达设计工作室实践学习模式未能得到有效的发展。

2、视觉传达设计工作室教学模式中存在的问题

2.1 工作室缺乏完善的制度体系

当前一些地方高校在进行视觉传达设计教学活动时,以创新能力为支撑的工作室教学体系仍处在不完善的状态中。首先,与当今传统的课堂教学相比,工作室教学存在着准备不充分、

工作室命名不够严谨、教学场地、师资队伍、教学时间不合理等诸多管理问题。其次,教师的工作考核制度和学生角度的评价标准,以及相关的动态流动机制的分配与整合也成为视觉传达设计专业面临的难题。此外,专业项目的储备量、项目与目前课程制度的有效衔接以及教育管理体系各程序内学分互认等问题,也对工作室教学模式的推广与运用造成了一定程度的阻碍。

2.2 工作室的教学活动脱离了实际

从当下高校的教学模式情况来看,国内很多重点美术院校都开始纷纷引入工作室学习模式,并获得了较理想的教学成果。但是有些院校在进行工作室教学时脱离了实际,虽然在遵照教学理念和视觉传达设计学科的发展需要下,建立了许多设计工作室,但这些工作室都是以研究学科知识为目的进行建立并开展相关活动的,教学内容比较单一片面化,而且涉猎的内容知识面也较窄,违背了视觉传达设计专业培养具有丰富人文素养和实践设计创新技能人才的目标^[1]。

2.3 工作室的教学活动忽略了学生的主体作用

部分艺术院校的工作室体系是围绕专业教师与相关市场需求确立并发展的。在此类工作室的实践培训活动中,通常是以导师及有关项目作为主体的研究对象,因此存在着教学内容的刻意化和单一化。在这种运行体系下,一旦导师负责的项目出现了步骤上的差错,将会严重影响后续的教学进度,在教学内容停滞不前的情况下,学生很难进行有效的学习,不利于学生学科素养的发展,也阻碍了学生参加实践学习的机会。

3、创新背景下,视觉传达设计引入工作室教学模式的具体策略

3.1 开发适合工作室模式的实践项目

工作室教学应严格遵循在教师引导下充分发挥学生主观能动性的教学原则,采取启发式教学模式,加强师生之间的互动性,打破只注重理论学习的传统学习模式。因此教师可以灵活地将理论知识以作业的形式布置给学生,提升学生利用专业知识解决实际问题的意识与技巧。在工作室体系教学中,加强多个项目和课程之间的紧密联系是进一步发展实践教学的关键。因此根据当下工作室教学积累的经验与成果,可以将与项目相关的教学分为四个不同的阶段:即“虚拟项目”、“概念项目”、“实践项目”和“综合项目”^[2]。

3.1.1 虚拟项目

这意味着教学活动要以专业案例为主体进行开展,课程作业的设置要具有专业性及针对性,作业的内容应联系国内外设计专业的各种知名竞赛,以设计为核心,涉及到众多领域,如计算机设计大赛,广告设计大赛,服装类设计比赛等等,此外

还可以参照一些比赛中创意类板块的优秀作品,如最佳设计创意奖、创新概念金奖等,通过对专业人士的借鉴与参考,不仅可以让学生了解到当下的流行趋势,给学生带来新的创作灵感,还有助于培养学生的实践操作能力。

3.1.2 概念项目

概念项目就是由高校和企业共同协作完成的主题项目,企业负责提供项目的研究对象及相关的配套设施技术,高校工作室负责具体的研究内容及研究方法,即双方共同承担项目的研究并分享研究成果。如针对当地特产进行包装设计,以广式糕点为例,企业负责提供糕点、相关的包装材料、机器设备以及固定的消费群体,工作室负责糕点包装的具体设计过程及方法。这样的方式使学生在资金技术十分充分的前提下,对设计拥有更多的选择权和自主权,能够大力激发学生的学习及设计兴趣。

3.1.3 实践项目

实践项目包含两种实践方法:一方面,将高校与企业合作的实践项目纳入到课堂教学中,并邀请相关专业人士以研讨会或讲座的形式参与到教学活动中,从而增强项目的专业性与科学性。另一方面,学生在课程负责人的指导下深入企业,以实习员工身份融入到企业的项目实践中,让学生在企业与教师的共同指导下参与实践活动,完成项目设计,这可以极大促进学生设计技能的全面发展和提高。

3.1.4 综合项目

综合项目主要通过大学生创业有关项目以及毕业项目来实施,引导学生针对某些具有普遍价值的综合课题提出问题,同时在团队合作中遇到严峻的创新困难时能够在独立思考、跨专业学习和学生协作沟通能力的进一步发展解决中解决问题。

设立不同级别和难度的项目主题,实际上使学生提供了全面的学习和培训环境。通过螺旋式的实践过程,使学生在掌握各项设计技能的基础上,能够在未来的工作岗位中解决相关的设计问题,同时严格恪守设计规则,成为适应社会经济发展的综合性设计人才。

3.2 努力提升学生的综合素质

通过参加工作室的实践学习,可以从不同角度提升学生的综合素质,同时培养学生面对不同情况时应对问题的技巧。工作室自由的学习环境有助于为学生的主观创造力提供更多的施展空间,工作室的教学模式重视学生多方面潜能和创造思维的开发。例如,在进行一个项目研究时,学生在学习过程中能够近距离的接触到具体生产过程,在学习理论知识的同时能提升动手实践能力^[3]。此外,教师应引导学生加入讨论小组或相关

团队,在讨论过程中研究解决问题的方法,培养学生的团队合作精神以及善于交流与分享良好品质,使学生在掌握知识增长实践能力的同时,也能够树立正确科学的学习观念及价值观念,并在团体中起到优秀的表率作用,从而实现整个团队的高素质发展。

3.3 积极推进师资队伍建设

教师是工作室实践课程的创建者和组织者,在整个教育过程中起着重要的纽带作用,因此必须要重视教学团队的建设,兼顾师资力量整合与开发,努力加强师资队伍的建设工作。首先,应清楚认识到教学团队中每个教师自身的专业特点与教学能力,使教师在课程教学中能够充分发挥自己的长处与优势,以此保障课程教学能够突出重点与特色,对学生进行更有针对性的指导。其次,对教师进行专业化的高素质培训,并定期派遣教师到企业进行交流学习,同时负责实施高校与企业合作的工作室项目,给教师提供更多的实践机会和实践经验。在深化校企合作模式的同时,与校外企业加强合作,并邀请具有丰富实践经验的专业人士或设计师,加入到艺术设计课程的教师队伍中,为高校师资队伍注入新的活力,从而提升高校工作室师资队伍的教学水平。除此之外,积极推进双师资队伍建设工作,打造将专业知识、科研能力、实践水平于一身的高素质教师队伍,为高校工作是教学提供坚实的教学资源保障。

3.4 完善工作室教学的管理制度

视觉传达设计课程必须严格遵照课程大纲的要求实现所有课程的教学,但工作室教学在课程中的定位是比较灵活多变的,可以自由地组织教学活动,指导学生进行学习。为确保工作室教学能够平稳运行,高校必须重视相关规则及管理章程的制定与完善,只有在系统完整的体系下,才能形成工作室之间的良性竞争与共同发展。对不符合考核要求的工作室必须查明原因并进行严格整改,对评级良好的工作室予以认可与奖励,根据章程制度严格评估工作室的教学情况,充分调动教师和学生的实践积极性,并树立严谨务实的教学态度及学习精神。

4、结论

工作室教学模式不是简单的课程模式或纯粹的商业组织,作为高校和企业合作的重要纽带,工作室教学模式在培养实践性人才方面具有极其重要的作用。要想实现理想的教学效果,就必须打破常规的教学模式,通过明确工作室的教学内容,积极协调教育与生产之间的矛盾,以满足教育、科研和实践的相应需求,将工作室教学的效益实现最大化。

参考文献

- [1] 刘晶鑫.基于创新能力培养的视觉传达设计工作室教学模式构想[J].美与时代(上),2021(08):131-133.
- [2] 梁慧.浅析基于产教融合下的视觉传达设计工作室制教学模式[J].佳木斯职业学院学报,2021,37(04):82-83.
- [3] 吴默.工作室教学模式运用于中职数字媒体技术应用专业课程的初探——以视觉传达设计方向为例[J].现代职业教育,2021(29):112-113.