

新时代背景下高职院校平面设计工作室教学模式现状研究

帅卫华

(湖南省株洲师范高等专科学校, 湖南 株洲 412000)

摘要: 工作室教学模式已成为高等教育体系中培养大学生创造性思维、实践能力和创新能力的重要场所。欧美发达国家在工作室教学模式建设和运营等方面已进行了长期研究、探索, 其经验对于我国高校工作室教学模式发展具有重要参考借鉴价值。本文从工作室教学模式的发展内涵、教育价值、建设理念与模式优势分析等维度, 对国外高职院校平面设计工作室教学模式教育研究现状与进展进行了系统梳理回顾, 旨在厘清思路与框架, 为我国高职院校平面设计工作室教学模式研究、建设提供方向指引。

关键词: 工作室教学模式; 实践能力; 创新能力; 发展现状与教育价值

在全面建设社会主义现代化强国的时代, 在 21 世纪互联网+信息时代, 在大众创新, 万众创业的新时代背景下, 高职院校肩负着培养创新创业人才的重要使命。随着社会的快速发展和技术的不断进步, 传统的教学模式已经无法满足学生的需求。通过研究新时代背景下的高职院校平面设计工作室教学模式, 可以为高职院校提供一种创新的教学方式, 提高学生的学习效果和实践能力。众多高校纷纷开始着手建设专业工作室, 以此作为加快创新创业人才培养的重要手段。专业工作室作为独立于传统课堂之外的实体实验室, 为学生分享知识以及将创意转化为现实提供了资源和条件保障。国外高校专业工作室的研究起步较早, 如德国包豪斯设计学院开设了一系列的手工作坊, 如木工作坊、金工作坊、陶艺作坊、纺织作坊等。相比而言, 目前我国高职院校平面设计的建设运行整体上仍处于探索发展阶段, 存在专业工作室数量、硬件设备和服务质量偏低、建设参与度和利用率不高等问题。为此, 本文拟对国外高职院校平面设计的现状与进展进行系统梳理回顾, 旨在厘清思路与框架, 为我国高职院校平面设计工作室的研究、建设提供方向指引。

一、高职院校平面设计工作室教学模式的发展内涵与教育价值

在新时代背景下, 高职院校平面设计工作室教学模式得到了广泛应用和探索。该模式以学生为中心, 注重实践能力培养和创新创业思维的培养, 旨在提升学生的综合素质和就业竞争力。平面设计工作室教学模式主要包括以下几个方面:

1. 学生参与度高: 平面设计工作室教学模式鼓励学生积极参与, 通过实践项目和团队合作, 培养学生的创造力和团队协作能力。学生在工作室中可以自主选择项目, 并参与项目的策划、设计和实施过程, 提高他们的实践能力和解决问题的能力。
2. 教师角色转变: 在平面设计工作室教学模式中, 教师不再是传统的知识传授者, 而是学生的指导者和引导者。教师通过提供项目指导、技术支持和专业指导, 帮助学生解决问题和提升设计水平。教师还可以通过组织专题讲座、行业交流等方式, 拓宽学生的视野和知识面。
3. 实践与理论相结合: 平面设计工作室教学模式注重实践能力的培养, 但并不忽视理论知识的学习。教师通过理论课程的讲

解和案例分析, 帮助学生建立起扎实的理论基础, 并将理论知识与实践项目相结合, 使学生能够将所学知识应用到实际设计中。

4. 多元化评价方式: 平面设计工作室教学模式采用多元化的评价方式, 包括项目评价、作品评价、个人评价等。通过评价方式的多样性, 可以全面了解学生的综合能力和成长情况, 为学生提供个性化的指导和培养方案。

通过以上几个方面的实践和探索, 新时代背景下的高职院校平面设计工作室教学模式得到了不断完善和发展, 为学生的成长和发展提供了良好的平台。

国外早期的工作室教学模式产生于德国包豪斯。德国包豪斯设计学院开设了一系列的手工作坊, 如木工作坊、金工作坊、陶艺作坊、纺织作坊等。教师在作坊中教, 学生在作坊中学并参与实际生产环节。这种作坊式的教学强调的是以技术实践为主导、艺术和技术相结合的教学模式。包豪斯倡导的这种教学方式, 结合了手工艺传授的师徒制与艺术训练, 从产生了作坊式教学。包豪斯教学模式在传承师徒制的基础上形成了作坊式的教学模式, 为现代工作室制教学模式奠定了基础。

在英国高等院校主要运用的工作室教学模式是资源共享, 强调的是校内外专家的共同合作授课, 与行业市场资源保持密切的交流与合作, 把工作室实践教学模式作为专业授课的主要教学方式, 来帮助引导学生们在毕业后尽快地适应行业内设计公司、实际设计项目的社会需要。这种工作室制教学模式继承并发扬了包豪斯以来的传统, 将理论授课与实践教学紧密连接, 让学生能够在本科期间体验“设计、策划、生产一体化”全过程。

在爱丁堡大学 ECA (Edinburgh College of Art) 校区中的 Hunder Building, 建筑设计、景观设计、室内设计、产品设计、平面设计等 每一个专业都会设置专业工作室, 为全校师生敞开。一至四年级的本科生和研究生会平分一层教学楼, 根据专业师生人数会用隔板分隔成大大小小的空间, 这些空间根据实践教学中的不同需求, 由几个年级完全共享。采用的工作室教学模式是, 专业工作室不仅仅是教师们授课、学生们学习的教学空间, 也被师生们营造成一个悠闲、舒适的工作空间。学生们根据教学邮件和通知栏里张贴的课程信息查找下一次课程所在的空间, 这个整体的空间通常被分割成为几个不同的工作区域, 教师通常在大空

间里讲课,学生在这个空间内也会进行汇报演练。较小的空间教师会利用课后的一对一辅导,学生们也会在这类空间中进行以小组为形式的 Teamwork。以上综述,国外的研究虽能提供实践方法论的指导,但每个国家的国情不一样,不适合照搬照抄。在新时代的大背景下,国家对高职院校的教学提出了新标准。因此,新时代背景下高职院校平面设计工作室教学模式的应该如何开展,需要结合社会的最新动态进行思考。

相较于国外,我国的平面设计工作室教学虽然起步较晚,但近几年随着全球国际交流的深入和中国经济的飞速发展,高等职业院校在《艺术设计类专业工作室制教学模式探讨》中认为,与传统的学校教学方法比较,工作室教学方法是按学科或专业目标而设置工作室、以课题驱动为主体教学模式的新型模式,在学生培养模式、教学方法、课程体系等方面都与传统教学方法有所差异。黄玮,在《高职平面设计专业工作室教学模式的多维化运营》论文中谈到工作室教学模式是以课堂教学为主、实战演练为主和比赛集训为主;一些工作室的教学模式强调的是成果转向的培养;如刘晶鑫,在《基于创新能力培养的视觉传达设计二工作室教学模式构想》中指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在于开展适合工作室模式的课题制教学方式;开放课堂,让企业和设计师参与教学;搭建社会服务平台,促进教研成果向市场转化;一些工作室的教学模式强调的是艺术和实践结合的培养;李玮玮,在地方高校工作室教学模式在艺术设计专业中的应用—评《工作室教学模式在设计专业的应用》中,在当前创新艺术设计专业教学体系时,为有效应用地方工作室制教学模式,需要重点做到:首先,通过以“第二课堂”的教学形式,设立艺术设计专业的“课外工作室”,组织学生参与艺术设计实践教学,能够使学生更合理地统筹课余时间开展系统化的专业实践,更能有效培养学生,使艺术设计专业学生不仅接受书本知识教育,也通过完善艺术设计实践和增加操作环节,使艺术设计专业教学与艺术设计实践的全面融合。

二、工作室教学模式的建设理念与模式优势分析主要表现在以下几个方面

在新时代背景下,高职院校平面设计工作室教学模式正面临着一系列的变革。这些变革主要体现在教学内容、教学方法和教学环境三个方面。首先,在教学内容方面,传统的平面设计工作室教学模式主要注重学生的技术培养和实践能力的提升。然而,在新时代背景下,平面设计行业正面临着数字化、智能化和创新化的发展趋势。因此,高职院校的平面设计工作室教学模式需要更加注重培养学生的创新思维和综合能力,使其能够适应行业的变化和发展。其次,在教学方法方面,传统的平面设计工作室教学模式主要以教师为中心,注重知识的传授和技能的培养。然而,在新时代背景下,学生的学习方式和需求也发生了变化,他们更加注重自主学习和实践能力的培养。因此,高职院校的平面设计工作室教学模式需要更加注重学生的主体地位,引导学生主动参

与到设计项目中,培养他们的创新意识和团队合作能力。最后,在教学环境方面,传统的平面设计工作室教学模式主要以实体工作室为主要教学场所。然而,在新时代背景下,数字化技术的发展使得在线教育和远程协作成为可能。因此,高职院校的平面设计工作室教学模式需要更加注重数字化教学平台的建设和利用,使学生能够随时随地进行学习和实践。

综上所述,新时代背景下的高职院校平面设计工作室教学模式需要从教学内容、教学方法和教学环境三个方面进行变革,以适应行业的发展需求和学生的学习需求。

工作室教学模式优势分析如下:

1. 将工作室教学模式按照教师专业方向的不同而进行分类,并以各工作室的基础框架上形成教师课程群,从而建立一种互相联系、网络状分布的教师课程平台。各工作室均以案例教学为主,具有自己的科研方向而又强调专业间的交叉渗透,具备了交融性、开放性、互动式、可选择性的特点。

2. 打破传统的专业结构教育模式,将传统的以班为单位的统筹安排转换为以工作室为基础的学生可以自主选择发展方向的、灵活的教学运行机制。工作室的学生主要是在教师指导下完成设计与实践过程,学到专业知识整体应用,从而提高分析问题、解决问题的能力,有利于课程的过渡和衔接,保证专业学习的深度和精度。同时,化解传统教学中失之简单的单向授受关系,以促成新型的“自助式教育”,形成动态的参与教学。

3. 教师根据特长建立教学团队,有利于提高教师能力。教师根据本身专业特长进行教学并对工作室负责,教师的积极性得到调动与发挥,有利于培养青年教师快速成长,促使教师的知识不断更新。

4. 在学生教育适应市场需求这个教学非常普遍的问题中,工作室教学方法比较于传统教学方法具有更多的优越性,教师通过对工作室教学开展课题研究和工作的探索,他们就能够把学到的理论知识运用于企业实践,在实践中培养他们的企业实践专业技能:有助于老师及时引进行业中的新项目模式,从而促进他们形成了优秀的企业工作能力,是一个较好的创新教学模式。

5. 工作室教学模式能更好的适应学分制教育及学时分配。在工作室作业任务安排上,注重与实战课题相结合,尝试全方位、多学科地专业渗透。工作内容、工作量安排合理,注重加强与实战课题的安排,增强学生的实战感受,使学生在实践中得到更多的锻炼,同时也能有效地检验课堂理论教学的成果与不足。

可见,对于以动手实践活动为基础的平面设计教育而言,工作室教学模式较之其他学科的教育模式显得更为合适,能更好地培养学生从实际出发进行创造的能力。

参考文献:

[1] 许富贵. 新时代下计算机平面设计教学的方法研究 [J]. 电脑知识与技术, 2022 (009): 018.