

高校工艺美术教学与创新能力的培养研究

张 为 陈正齐 李 乔

(武昌理工学院, 湖北 武汉 430000)

摘要: 工艺美术是造型艺术中的重要内容。近年来人们越来越追求文化意识发展, 促使工艺美术这一文化形态得以迅速发展, 为人们创造出丰富的艺术作品。在科学技术与人民智慧的支持下, 工艺美术得以良好发展, 但在人才方面尚存在短缺问题。高校作为向社会输送优质人才的场所, 要注重发挥其人才培养优势, 注重顺应时代发展要求, 促使工艺美术专业人才综合素质得以有效提升, 以满足社会对相关人才的要求。为更好提升人才培养质量, 教育工作者要注重开展教学改革工作, 通过多样化教学手段丰富教学, 提升学生创新能力, 推动教学改革发展。

关键词: 高校; 工艺美术; 创新能力; 培养

随着社会环境的不断发展, 市场对人才提出了更高的要求。对此, 高校要积极调整教学内容, 立足市场发展趋势丰富教学内容, 在教学品质与教学管理水平等方面进行积极改革, 促使工艺美术专业人才质量不断提升。在新时代环境下, 工艺美术实现了在商业广告等行业领域的应用, 对提升企业商品销量与品牌形象等具有积极作用, 工艺美术专业有着良好的发展前景。对此, 高校要立足行业对相关人才需求标准, 积极开展教学改革工作, 以行业发展需求为导向设置课程体系与教学内容, 促使所培养人才能够有效契合岗位实际需求, 为社会发展提供优质人才。

一、高校工艺美术专业进行教学改革的重要性

(一) 有利于推动专业教学发展

在社会发展进程中, 市场对工艺美术专业人才的要求不断提高, 对毕业生的知识掌握水平与实践操作能力等提出了较高的要求。在此过程中, 高校以行业岗位标准为依据设置教学, 推动教学改革深入开展, 提起对学生实践教学的重现, 通过实践教学有效锻炼学生的综合能力, 促使学生建立对专业课程知识的深刻理解。在建设实践教学模式过程中, 教师要注重将企业真实项目引进至教学, 按照企业标准评价学生的学习成果, 以此不断提升学生综合能力, 促使学生提前熟悉岗位环境, 帮助学生不断积累实践经验, 最终推动专业教学发展。

(二) 有利于健全专业教学体系

工艺美术专业课程本身具有较强的实践性特点, 要求学生在过程中要通过亲身参与才能获得丰富经验。对此, 在高校教学改革工作中, 学校要立足专业特点设置教学, 结合学生发展需求设置学习目标, 让学生在达成学习目标的同时, 能够获得全面发展。教学改革工作的推进有助于完善专业教学体系, 为学生提供更加优质的教学环境, 围绕企业实际内容建设校内校外实践基地, 将学生引进至相应实践项目, 以此丰富学生的学习体验, 让学生掌握更加实用的实践技能, 在教师的引导下实现知识与技能之间的相互转化, 进而可以有效适应岗位发展需求, 促使工艺美术教学效果提升。

(三) 有利于优化专业教学结构

在新时代环境下, 各行业领域内容与技术得以不断丰富, 市场动态变化较快。近年来工艺美术行业实现了对各类先进技术与先进理念的融入, 促使工艺美术得以不断创新与发展。面对这一市场现状, 高校要加强对行业先进技术的引进, 以行业前沿引导教学改革, 促使课程结构与专业教学结构的不断优化与完善, 使得学生能够接触到更加新颖与先进的专业技术。在此过程中, 学校通过与相关企业的合作与沟通, 了解工艺美术的职业发展方向与未来发展需求等, 以此为依据科学设置教学, 以有效提升课程的实用性与市场契合性, 为学生后续进入岗位奠定良好基础。

二、高校工艺美术教学现状分析

(一) 教学模式有待更新

传统教学模式存在着教学模式单一的问题, 其主要分为理论课程与实践课程两大类, 在课程安排方面较为固定, 理论课程与实践课程的区分较为明确, 虽然可以帮助学生快速记忆课程知识点, 但缺少对学生思维能力与创新能力的培养, 不利于学生综合素质发展。在专业课程教学中, 教师主要以图片与文字相结合的方式开展教学, 固定化教学模式能够完成教学内容的传输, 但此教学方式使学生只能接受教师的单向传输, 缺乏与教师的双向互动, 无法以思考方式吸收课程知识, 难以实现全面性人才培养目标。且教师在教学方法选取方面存在不足, 教师仍占据教学主导地位, 强调统一化课程教学, 无法创建出良好的教学氛围, 对学生创新意识发展造成一定限制。

(二) 缺乏工艺文化创新精神培养

工艺美术专业作为传承传统工艺文化的重要学科, 创新对传统工艺文化发展尤为关键, 具备创新能力的工艺美术人才能够推动工艺美术事业的良好发展。但目前多数教师过于注重对学生专业知识与工艺技能的教学, 缺乏对学生工艺文化创新精神的培养。在实际教学中, 教师将大量的时间用于讲解理论与操作演示等, 留给学生进行思考与探究的时间不多, 忽略引导学生结合课程知识进行融合创新, 无法有效调动学生的思考积极性。这就导致实际教学活动中, 教师虽然为学生展示了课程的基本知识点内容, 但整个课堂教学活动缺少深度意义, 对学生能力发展帮助不大, 甚至会对自身的设计创新能力造成一定限制。

(三) 忽视“教”“学”“创”融合

在传统教学模式下, 教师主要以专业实践技能与就业能力培养等为主要教学方向, 在课程建设方面缺少对创新能力目标的设置, 忽略了“教”“学”“创”的有效融合。“教”“学”“创”融合理念目前尚未实现在高校的有效渗透, 部分学校对此理念的重视度不足, 对教学改革造成一定影响。

三、高校工艺美术教学与创新能力的培养策略

(一) 立足互联网技术, 优化工艺美术教学模式

随着科学技术的不断发展, 越来越多的先进教育技术被应用于课堂教学中。在教学改革工作中, 教师要立足互联网平台构建创新教学模式, 探索新的教学思路, 结合工艺美术教学特点实施线上线下混合教学模式, 以优化课程教学, 促使工艺美术教学转型。首先, 教师要积极转变思路。混合式教学模式能够有效弥补传统教学不足, 促使教师由课堂主导者向引导者与促进者转变, 在此过程中教师要积极转变教学思路, 借助现代信息技术设置教学, 充分体现学生的主体地位, 为学生构建出良好的发展环境, 应用互联网技术拓展教学资源与教学空间。在线上, 教师要充分发挥网络教学优势, 在线上引进延伸性课程资源, 让学生了解更

多课外知识。比如教师可开展“楚文化凤纹图案与现代标志设计”线上讲座活动,以此激发学生的对传统纹样的学习兴趣,丰富学生对传统文化的了解。其次,教师要结合现代信息技术创建翻转课堂教学环境。互联网技术的发展增强了教学灵活性,教师可以以此为基础设置翻转课堂教学,让学生学习更多课程知识。教师提前制作工艺美术相关线上课程,开发丰富课程资源,有效激发学生的学习兴趣。此教学方式使得教学不再局限于传统课堂,而是可以为学生搭建多样化教学场地,借助新媒体方式灵活传播课程内容。

(二) 开发线上教学资源,探索整合数字化资源

工艺美术课程的鉴赏性与实践性较强,单纯依靠书本内容开展教学是远远不够的,教师要注重借助互联网技术开发线上课程,为学生提供更加多元的数字化资源。很多实践性强的综合材料工艺课程,单纯依靠纸质版材料无法进行操作演示,无法有效表达工艺的详细步骤,单纯按照教材内容进行操作容易因步骤不详细

出现操作不当等问题。对此,教师可以借助互联网平台为学生整合最优教学资源,以此设计出多媒体电子教材,促使时代特点与专业特点相结合。以“玉雕”课程为例,师生可以借助互联网平台上传自己的雕刻作品(张为,陈正齐,李乔作品见图1、图2、图3、图4),以供师生相互鉴赏,并在此平台了解更多的玉雕文化。此网络平台具有较强的综合特点,其不仅包括玉文化、玉传承等板块,同时也汇集了玉雕文化及相关教育板块,为玉雕文化传承提供了良好线上平台。对此教师要利用此类互联网平台,积极开展玉雕文化研究、玉雕产业人才培养等工作,以此有效改变传统教学资源不足、工艺美术教学模式单一等问题,为学生提供更加广阔的学习研究平台。数字化资源平台能够有效弥补传统教材内容更新缓慢的问题,教师要注重借助此平台资源构建出场景化教学视频与交互式教学环境等,以此丰富学生的学习体验,推动学生综合能力发展,促使教学资源的快速更新。

图1 玉雕作品《步步高升玉福娃》
(张为,李乔)

图2 玉雕作品《荷塘月色》
(张为,李乔)

图3 玉雕作品《花间语》
(张为,李乔)

图4 玉雕作品《玉福娃》
(张为,李乔)

(三) 推动校企合作教学,开发创新化教学课程

在教学改革环境下,工艺美术专业要加强与地方工艺相关企业的合作,赋予课程教学新的学术意义,为教学改革发展创造更多机遇。基于校企合作,学校通过与企业的相互交流,对专业课程进行改革与创新,开发出创新化教学课程,以培养出既能传承传统文化又符合企业岗位要求的创新人才。首先,教师要注重构建完善教学课程。以图案设计为例,图案设计是工艺美术专业的基础课程,学校可建立与文创相关企业的合作,并在合作视域下开发工艺美术题材实验课程,为学生提供对接相应岗位的渠道,让学生能够及时了解文化产业市场需求、社会经济发展现状等,在此基础上研发出创意文化产品,有效激发学生的创新能力。在此过程中,教师要注重结合地方文化产业需求设置教学,以培养学生创新能力为主导,探索优质教学路径,推动学生综合技能发展。其次,学校要丰富学生实践实训路径。以玉雕实践为例,学校可建立与地方玉石相关企业的合作,组织学生进入企业进行实习,在实习过程中学生能够及时了解行业发展现状与行业未来发展方向等,了解到自身水平与岗位标准的差距,进而可以带着问题进行学习,明确自己未来发展方向与学习方向等。校企合作不仅为学校带来了丰富的教育资源,同时还可以引进更加优质的师资力量,通过现代学徒制能够促使学生掌握更多传统技艺,开拓学生学习视野,设计出更加精美的产品。

(四) 培养教师创新思维,建设双师型教师队伍

教师的综合技能水平很大程度上影响着学生的发展水平,学校要注重培养教师的创新思维,组建出双师型教师队伍。在实际教学中,教师要注重考虑学生的个性化特点,结合学生的阶段性发展情况确定教学目标,积极更新自身教学思路,顺应时代发展需求调整教学,以此满足教学要求。学校要注重为教师提供良好的自我提升渠道,比如组织教师定期开展教学交流活动,与其他教

师共同分析教学问题,共享优质教学经验;组织教师去国外学校进修学习,了解其他学校的先进教学手段,总结自身教学收获将其应用至教学中;邀请传统工艺大师进入学校,邀请传统非遗传承人、玉雕大师等进行技艺指导,教师与大师进行深入全面的沟通,以确保学生传承技艺的积累。当教师的综合素质得到强化后,教学质量也会得以提升,促使学生的综合技能得到发展,进而形成良性循环。

四、结语

综上所述,高校作为人才培养的重要场所,在工艺美术专业教学过程中,教师要注重立足行业发展趋势,加强对教学内容与教学手段的更新,为学生营造出互动性教学环境,创建丰富教学资源,激发学生的创新意识,充分发挥先进教育技术与教学手段的应用价值,为行业输送具备创新能力的优质人才,推动工艺美术行业不断创新与发展。

参考文献:

- [1] 朱春风. 区域环境资源融入中学美术课堂的教学探究——以校本选修课《闽南传统工艺美术课——剪纸》为例[J]. 福建教育学院学报, 2021, 22(12): 56-58.
- [2] 余杭珏, 白叶. 艺术设计教学角度下民间工艺美术的教学利用价值研究[J]. 艺术大观, 2021(31): 119-120.
- [3] 孙平. 传统工艺振兴视域下虚拟仿真技术在工艺美术教学管理中的可行性研究——以苏州工艺美术职业技术学院为例[J]. 天工, 2021(10): 82-85.
- [4] 何国清. 创新型校企合作在工艺美术教学中的作用——以苏州工艺美术职业技术学院和苏州桃花坞木刻年画社合作为例[J]. 大观, 2021(10): 99-100.
- [5] 李心月. “互联网+”环境下工艺美术教学模式研究——以图案设计为例[J]. 西部皮革, 2021, 43(16): 102-103.