

基于高校美术与艺术设计教学实践策略分析

赵 雨

(湖南师范大学美术学院 湖南 长沙 410012)

【摘要】本文结合高校美术与艺术设计课程教学工作开展现状,探讨组织开展教学实践的策略。首先,文章指出当前高校美术与艺术设计课程在理论和实践结合、创新能力培养以及教师能力、教学资源方面存在的问题,如教师对知识内容的讲解更加重视,未能为学生提供足够的实践学习空间,教师选择的教学内容和教学模式未能聚焦学生创新能力发展等。之后文章从学生专业学习以及现有教学问题入手,详细阐述了高校美术与艺术设计专业的教学策略,通过教学实践策略的实施,旨在提升美术与艺术设计专业学生的知识水平和综合能力,满足社会对艺术设计人才的需求,实现人才培养的目标。

【关键词】高校;美术与艺术设计;教学实践策略

随着社会经济的快速发展和文化产业的建设和发展,美术与艺术设计作为创意产业的重要组成部分,其重要性日益凸显。然而,当前高校美术与艺术设计教育在实践中仍面临诸多挑战,为此,高校应构建科学的人才培养目标和规划,对美术与艺术设计课程进行创新设计,选择合适的教学模式,全面提升美术与艺术设计教学实践的效果,为学生的专业发展奠定基础。

1 高校美术与艺术设计教学实践中存在的问题

1.1 理论与实践脱节

美术与艺术设计的教学需要理论与实践的深度融合,但在当前的课程教学中存在理论和实践脱节的情况,一方面,在课程的设计方面,存在偏重理论知识讲解的情况,对实践教学的重要性有所忽视,学生虽然在课程学习中可以接触到丰富的知识内容,但缺少将理论知识应用在实际中的空间^[1]。另一方面,针对美术与艺术设计的实践教学缺少完善的课程体系,高校未能建立起完善的实训平台,无法满足学生多样化的实践学习需求。理论知识和实践的脱节导致学生对知识内容的理解效果受到影响,出现该种问题的深层次原因是教师在教学中无法实现理论与实践的深度融合,过度重视学生对专业知识的掌握情况,对学生实践能力发展情况的评估不到位,此外,高校与行业发展之间的合作不够紧密,在一定程度上也限制专业实践教学工作的实施。

1.2 创新能力培养不足

创新是美术与艺术设计专业学习的关键能力,创新能力也是高校人才培养的重要标准,但是目前多数学生都存在创新能力不足的问题。首先,部分教师采取单一知识讲解的教学模式,忽视了对学生创新思维

以及创作能力的提高,学生在专业课程中处于被动接收知识的状态中,很少主动思考探究。其次,课程的设置以及教学内容选择相对保守,前沿性和创新性不足,学生在美术与艺术设计课程学习中无法接触到行业的前沿知识以及最新的设计理念,限制了学生创新思维的发展。最后,教学方法的选择和应用还需要创新,应通过科学的教学设计,引导学生将创新理念应用在实践中,同时教学条件的限制也影响了创新教育的开展。

1.3 师资力量与教学资源有限

师资力量以及教学资源在一定程度上影响学生综合能力素养的发展,为保证美术与艺术设计教学的有效开展,高校应重点提升教师的教学能力,并为学生学习提供充足的资源。实际情况是专业教师具备丰富的理论知识,但在设计创新以及实践指导方面存在不足,一些教师未能时刻关注行业的发展现状,导致教学设计无法满足学生的学习发展需要^[2]。在教学资源方面,高校还需要对企业等社会化资源进行挖掘,从人才培养需求的角度入手,完善教学设计,为学生提供更多的创新实训的机会。

2 高校美术与艺术设计教学实践策略

2.1 完善美术与艺术课程设计

高校的美术与艺术设计教学实践,首要任务是对专业课程设计进行完善,在现有课程的基础上,对课程内容进行丰富和创新。一是建立理论知识和创新实践相结合的课程体系,高校在科学设计中应深入分析人才培养对美术与艺术设计专业的实际要求,将理论与实践并重作为基本理念,让学生在专业艺术知识学习的同时可以得到有效的实践锻炼。例如,大一期间

理论知识的占比可以适当高于实践教学,为学生奠定扎实的知识基础,培养学生的艺术素养以及审美能力,在课程教学中让学生可以逐渐形成正确的美术与艺术设计学习方式,而在大三大四阶段,则需要积极开展实践训练和创新教学,鼓励学生进行艺术设计创作,通过实践训练完善自身的知识体系,强化应用能力^[3]。同时在日常的课程教学中,教师应注重课程内容的交叉融合,例如,在理论知识的教学中,教师可以组织学生针对美术与艺术设计的实际案例进行分析,让学生可以基础到设计的设计项目以及设计过程中可能存在的问题,此外,教师需要在课程教学中引入前沿内容,引导学生关注美术与艺术设计的行业发展情况以及市场需求,该种课程设计模式也可以让课程内容能够符合行业发展的趋势,以此激发学生对课程学习的兴趣,促进其专业能力的发展。二是高校应设计多元化、创新性的实践课程体系,设计实践是美术与艺术设计专业的重要组成部分,在设计过程中应对实践课程的形式进行丰富,高校可以设计项目式学习、设计工作室以及企业实训等设计课程,为学生提供更多实践学习的机会,教师则需要根据课程要求科学设计教学内容,引导较为真实的设计实践内容,让学生在设计中深化对专业课程知识的理解,促进其综合能力的发展^[4]。三是在课程设计的过程中应注重学科之间的交叉融合,美术与艺术设计专业不仅涉及美术和艺术的领域知识,为促进学生的发展可以设计跨学科的课程内容,将美术与艺术设计与科技、文学、历史等学科结合,教师在实际教学中,可以将其他学科的元素融合在设计讲解中,高校也可以通过跨学科讲座的开展帮助学生形成跨学科学习的意识,让学生接触不同知识领域,并将其他知识内容应用在美术与艺术设计中,促进其设计思维的发展。四是美术与艺术设计课程的设计还需要完善必修和选修课程,目前高校美术与艺术设计专业的必修课程可以分成基础技能课程(素描、色彩、速写等)、设计基础课程(设计基础、设计与制作等)、专业理念课程(艺术概论、美学概论等)、专业技能课程(电脑图形设计等),高校应在现有课程的基础上对必修内容进行完善,强化理论和实践的融合,在选修方面,可以设计西方艺术史、中国艺术史等课程内容,帮助学生了解美术、艺术发展的脉络和背景,此外,高校也可以与慕课等课程平台建立合作关系,以线上通识通选课的方式让学生根据自己的兴趣以及学习需求选择课程内容,从而实现与美术与艺术设计

课程体系的完善。

2.2 推动教学方法创新

在美术与艺术设计教学中,教师应注重教学方法的创新,聚焦学生设计潜能的发展、创新思维的强化,随着文化艺术的发展以及教育理念的更新,高校美术与艺术设计需要突破传统的教学框架,探索高效灵活的教学模式。首先,教师在课程教学中可以应用现代化的技术手段,利用现代化的技术手段,增强课程教学的趣味性,像虚拟现实、增强现实技术等可以为师生构建生动、直观的设计学习环境,例如,教师在设计技术的指导教学中可以使用数字绘画软件、3D建模工具等,让学生可以直观理解设计的原理,并对设计的技术技巧进行分析,同时信息化技术手段支持远程教学,教师可以根据学生对专业知识的掌握情况进行线上的指导,进一步实现教学效果的提升,也可以建立互动式教学平台,包括在线课堂、学习系统等,可以实现师生之间的实时交流与反馈^[5]。其次构建“学练赛训”一体化的教学模式,一是重视理论教学,在教学过程中,教师应关注学生知识水平和能力提升,强调美术与艺术设计学习的重要性,让学生主动参与到教学活动中,定期对学生专业知识掌握情况进行测试,及时调整教学策略。二是注重实践练习,在教学中教师可以组织学生开展模拟设计活动,以问题为中心,让学生在设计练习中主动发现问题、分析问题、解决问题,重点培养学生的批判性思维以及问题解决能力,在实践练习中学生需要通过小组合作的方式基于主题完成设计任务,教师应引导学生积极表达自己的创新想法,在练习中促进学生专业能力和团队协作能力的发展;三是高校可以联合其他学校以及社会组织开展美术与艺术设计相关的竞赛活动,鼓励学生积极参与其中,以“大学生‘艺术新星’美术与设计大赛”为例,赛事旨在为大学生提供丰富多彩的艺术实践活动,为高校艺术类教育教学成果展示搭建平台,挖掘学生的创新潜力,推荐新人新作,搭建交流平台,促进多元交流,目前该比赛面向环境空间、产品造型、视觉传达、服装服饰、数字媒体以及美术作品等开展征稿活动,高校可以组织专业教师成立临时竞赛指导小组,为学生的竞赛提供学习资源,教师也要根据自己的专业理解为学生提供一些参赛指导,在竞赛活动中,学生的美术与艺术设计知识技能得到了展示的空间,自身的创新思维也可以得到发展,同时在竞赛交流中学生也可以了解到美术与艺术设计专业的发展现

状以及未来的职业发展方向,竞赛经历也可以帮助学生未来的职业竞争中提供优势^[6]。四是在“学练赛训”的教学模式中,高校应为学生提供企业实习和设计项目参与的机会,加强与美术、艺术设计企业和工作室的合作,让学生在掌握专业知识的基础上可以充分感受到设计工作的职业特点以及职场氛围,通过参与到真实的美术与艺术设计项目中,学生可以体会到设计中可能面临的各种问题,并运用综合知识和经验尝试解决,该种教学模式对学生综合素养以及职业能力的发展具有重要意义。

2.3 提升师资力量与教学资源

在高等教育体系中,教师能力以及教学资源决定了教学效果,在美术与艺术设计教学实践中,高校应注重师资队伍的提升,为教学工作的开展提供充足的资源。一是重视师资队伍的建设,提高其教学能力,对于美术与艺术设计的教学实施而言,高校可以引进高层次人才,不仅要求教师具备该专业的知识,还需要具备设计实践的指导能力,可以为学生的设计实践活动提供支持,能够在美术与艺术设计课程教学中融入前沿的设计理念以及教学模式,高校也可以积极开展教师的培训活动,从人才培养规划等方面开展培训,全面促进教师教学素养的发展。二是高校应鼓励教师积极参与到教研、学术活动中,探究高校目前在美术与艺术设计教学实践中存在的问题,探究全新的教学模式,推动美术与艺术设计专业教学水平和科研能力的提升^[7]。三是优化教学资源配置,高校应意识到美术与艺术设计专业在教学资源方面存在的特殊需求,适当加大投入,完善教学设施,为学生的学习提供良好的环境,整合校内外资源,为学生搭建美术与艺术设计实训基地,并建立产学研相结合的模式,与企业等共同对美术与艺术设计教学进行创新。

3 结束语

总而言之,高校的美术与艺术设计课程是设计类专业的主要内容,对于发展学生的艺术素养和专业能力至关重要,高校应深入分析目前美术与艺术设计教学实践中存在的问题,根据专业人才培养方案以及学生的发展需求采取科学的教学实践策略,对美术与艺术设计课程体系进行优化,完善课程设计,创新专业教学模式,实现理论和实践的深度融合,提升教师教学能力,优化教学资源,为学生构建良好的专业学习环境,从而促进学生专业能力素养的发展。

参考文献:

- [1] 李颖. 将传统手工艺融入高校艺术设计教学的实践与探索——以服装与服饰设计专业为例[J]. 河南教育(高校版), 2022(3): 77-78.
- [2] 陈蒙. 高校艺术设计专业教学与美育结合存在的问题及措施[J]. 化纤与纺织技术, 2021, 50(10): 149-150.
- [3] 刘忠国. 普通高校美术教学思变与创新改革[J]. 艺术评鉴, 2023(23): 111-116.
- [4] 韩冰. 探索纸艺在高校美术设计课程中的开发与创新应用[J]. 中华纸业, 2023, 44(22): 76-78.
- [5] 孙文想, 郝小梅. 沧州民间美术与高校艺术设计教学融合研究[J]. 消费导刊, 2020(19): 91-92.
- [6] 何志英, 聂昌腾. 高校美术与设计实验教学中心建设的思考与实践[J]. 实验室科学, 2021, 24(4): 171-175, 178.
- [7] 程铁中. 高校艺术设计专业美术绘画基础课的教学改革与探究[J]. 卷宗, 2020, 10(30): 332.

作者简介:

赵雨(1981.5-),男,汉,重庆开州,毕业于中央美术学院,博士学位,实验艺术专业,研究方向:民间艺术。