

高校艺术设计专业工作室制教学模式的探索与实践

朱雪嘉

(河南农业大学 450000)

摘要: 当前我国高校艺术设计专业正处于深化改革的阶段,但是在教学理念、教学计划、培养目标和管理等诸多问题上都存在一定的问题,会影响到专业教学改革的进度。本文从艺术设计理念和模式出发,对高校艺术设计的实践进行了分析,以适应我国的快速发展和社会需求,从而为高校艺术设计工作室的建设提供有益的借鉴。

关键词: 艺术设计;画室;教学方式;

引言:

目前,艺术专业的招生规模已经远远超出了我国历史上任何一个时期。然而,在高校招生规模不断扩大的同时,也出现了许多问题。文章对当前我国高校艺术设计教育的现状进行了较为全面的梳理与分析,并就如何构建高校艺术设计工作室的教学模式进行了论述。

一、当前艺术设计教学面临的问题

艺术设计课程改革三十余年来,已有不少可喜的成绩。然而,随着高校规模的扩张和扩招的迅速发展,一些高校的艺术设计教育也出现了一系列的教学和管理问题。

1、扩招后的职业教育效果

现在的艺术考试,可以说是如火如荼。首先,社会和经济的快速发展,决定了对设计人才的巨大需求;其次,艺术专业以专业课为主,文化课分数偏低,这一特点吸引了大批的考生;扩大招生规模,不仅有利于促进设计教育的发展,也有利于满足社会的需要,但在实际情况下,一些学校在没有基本办学条件的情况下,盲目扩大招生规模,扩大专业范围,已对设计教学的质量和信誉造成了负面影响。

2、一些学校的办学条件不完善,优秀教师相对缺乏

高学费的艺术学院是所有高校最具诱惑力的学科。近几年,随着全国各地的大力发展,艺术院校的数量每年都在不断地增长,一些院校因自身的发展不够完善而盲目地发展,造成了在教学中软件和硬件上的不匹配。

特别是部分私立三类学校,教学场地狭小、教学设备落后、教学实习和实验条件落后等问题,使教学工作的开展受到很大的阻碍,对教学和学校的声誉造成很大的损害。

3、艺术设计类专业的一些专业课程体系比较陈旧

某些院校艺术设计专业缺乏自己独特的教学方案,缺乏科学性、衔接性;任意更改教学方案,任意套用其它院校已有的方案,不顾及自身的办学理念和特点,尤其是某些院校的艺术设计专业教学内容陈旧,缺少教学交流与研讨,有的课程结构不合理,人才培养方式也比较落后。在我国的设计教育中,应借鉴欧美等发达国家的设计教育实践,并结合我国目前的大学设计教育状况加以反思和培养。为适应我国目前的设计教育现状,逐步构建艺术设计工作室的教学模式,以培养具有鲜明个性和创新意识的设计人才。

二、工作室制的优势

20世纪初,包豪斯设计学院率先采取“工作室”的教学模式,主张将学校教育与社会生产相结合,培养学生的理论知识和动手实践的能力。这一全新的教学方式在当时掀起了史无前例的教育变革,对今天的艺术教育产生了深刻而深远的影响。工作室教学模式具有如下优点:

1、按专业方向划分工作室制教学模式

以各个工作为基础,组成一个相互联系、网络分布的教学知识平台。许多工作室以案例教学为主,具有各自不同的研究方向和不同

同学科间的相互渗透,具有融合、开放性、互动性和选择性等特点。

2、打破职业结构和传统教学模式

改变了以往的基于课堂的整体教学模式,转变为基于课堂的学员能够选择自己的发展方向和灵活的教学运作模式。艺术系的学员,在教师的带领下,以完整的教学方式,了解到专业的综合运用,提高问题分析与解决问题的技巧,促进课程的衔接与转换,确保专业的学习更深入、更精确。并在此基础上解决了传统设计中单一的传授方式,促进了一种新型的“自主学习”,从而使教师和学生之间的互动更加频繁,实现了教师和学生之间的动态参与。

3、教师以学生为本,组建教学队伍,以提升教师的专业素质

教师按照自身的专业能力,对工作室负有责任,充分调动和发挥教师的主动性,有利于促进年轻教师的快速发展,促进教师的知识更新。

4、学生可以在实践中运用所学到的知识

在当前设计产业中,学校教育要顺应时代发展的需求,工作室教学相对于传统的教学方式具有很大的优越性,可以在工作室开展课题和相关专业技能的学习,使学员能够将所学到的知识运用到实践中,从而在实践中提升自己的专业技能;同时,也有利于教师适时地引进新的工作方式,培养学生的团队合作意识,是一种很好的创业教育方式。

5、工作室制的教学模式可以更好地适应学分制和学时的分配

在工作内容的分配上,突出了与实践项目的联系,提倡全方位、多学科的专业渗透。合理安排工作内容和工作量,强化与实际问题的安排,提高学生的实战体验,提高他们的实际操作能力。

6、“工作室制”教学模式之研究

工作室制实验室是20世纪德国包豪斯学院所用的“作坊”模型。包豪斯学院从创办之日起,就以“技术教师”、“造型教师”为主体,实行“双轨制”的教育方式,使其能够充分利用艺术与科技的结合。该课程打破了以往单一的教学观念,将工艺学与艺术教育有机的融合,从而提升了艺术教学的水平,对培养当代设计专业的人才有一定的借鉴意义。随着“作坊”教育理念的逐步完善,其实施方法也随之发生变化,以前的设计思想内容仍然是通过理论教学来完成,而实际的设计和技术方面的问题则是由艺术设计工作室来解决。从80年代后期起,这种包豪斯“作坊”制的工作室制度在我国艺术设计的教学中得到了广泛的应用,并逐步成为培养艺术设计的主要方式。

三、艺术设计专业“工作室制”教学模式的启示

1、工作室教学模式对艺术设计专业教学内涵的扩展

首先,将市场化、开放式的教学方法引入高校的教学当中,突破封闭的教学模式,使学员能够更好地了解实际的教学。基于课堂的理论知识,以专业技术的运用为中心,以专业的教师为主导,以承接设计为主要内容。通过这种方式,使学员能够直接面向市场、面向企业,摆脱了对知识的消极“填充”,主动参与到产品与操作当中,拓展了传统艺术设计教育的范围。其次,“工作室”的教学

方式是艺术设计的一项重大改革,在“工作室”的教学中,教师的授课方式已经从“项目”和“实践技能”转变为“课堂”。在这一时期,学员可以对社会、专业和未来工作的需求有较深刻的了解,并且可以全方位地拓展自己的知识面。

2、建立校企合作的平台,使校内外教学资源得到最优化

“工作室”模式的实施可以使学校和企业之间进行面对面的沟通,使学生更好地参与到企业的实际生产中去。这为校企合作提供了一个更加广阔的平台,不仅有助于企业达到设计目标,而且也为学校实施“校园企业资源”的战略奠定了良好的基础。另外,采用“工作室”教学模式,可以把教室搬到企业、工厂,既能满足教学需求,又能节省办学费用,既能实现校企共赢,又能让校内外的教学资源协调和优化。

3、工作室教学模式有助于学生对学习和职业发展的认识

工作室教学模式可以将实践性教学和课堂知识相结合,一方面可以让学生逐步认识到自己的不足和优点,从而确定自己的学习目标和努力的方向;另一方面,可以指导学生今后的职业发展和职业规划。特别是,高校可以通过工作室的形式,为学生提供各种不同的学习领域,让他们可以按照自己的情况和自己的发展计划,在自己的专业领域内进行实践。艺术设计学院设有六个设计工作室,分别为广告设计、包装设计、VI设计、环境艺术设计、展览展示设计六个不同的设计课程。

四、“工作室制”在大学艺术专业中的构建

1、建立健全企业与学校的协作机制

工作室是校企合作的结果,也是校企合作的一个重要体现,因此,建立健全的“校企合作”制度是建设高校艺术设计工作室制的第一步。在校企合作的基础上,校方为企业提供教学场所、教学设备,而公司也积极参与到校内的具体工程中来,为校方输送专业人才和专业技术人员,双方分工明确,并在校方的管理、教学中发挥作用。应该指出,企业引入产业专家和先进技术,不能仅仅局限于一个或两个学术会议或一个简单的合作项目,而是要建立一个良性的、长期的合作关系。同时,也可以通过与企业签订协议,在企业内设立科研基地,以最快的速度获得最好的仪器和最好的教学资源。

2、课程系统的重组和课程的发展

课程体系重构和项目课程开发是以提高学生综合素质和提高综合设计能力为目标的工作室教学模式的一种重要举措。首先,艺术设计工作室应根据市场需要,制定适合学生设计的专业课程,适当增设计算机制作、顶岗实习、专业考察等实训课程。其次,在项目课程的具体教学中,要不断探索新的教学方法,如开放式、模块化、案例化等。其中,开放式的授课方式有利于转变传统的理论性的课堂教学方式,使学习者从闭塞的课堂中脱离出来;模块化的教学方式是将学生所掌握的知识与技能划分为若干个单元,各有其基本的思想内涵与技术,使之更加具有针对性;而个案教学,通过讲解、分析、练习等方式,提高了学员的创新意识和实践能力。

3、强化工作室的运作和管理

工作室的正常运行和管理,直接影响到工作室制教学模式的成功与否,因此,要正确地选用好工作室的主管和管理者,制定科学、合理的教学管理体系,为工作室制教学模式的顺利实施保驾护航。工作室主任的组成要合理、公正,可以与师生共同制订工作室的各种规章制度。在教学管理和实践中,教师要注重与现实生活中的实际情况和实际需要的联系。而由学生主管负责的是学生的学习计划、学习内容和复习等。工作室的教师和学员主管要对工作室的业

绩进行评估,并对工作室的运行状况进行定期的评价,及时解决工作室的建设和管理问题,为师生提供一个良好的学习和工作环境。通过提高管理质量,才能够保障工作室的正常运行,继而为学生打好专业知识基础,并保障其可以积累到足够的艺术设计经验。

4、“工作室制”应着眼于就业,重视学生的将来发展

“工作室”教学模式的本意和主要任务在于培养学生的职业技能和社会适应性,从而促进就业。因此,所有的工作室教学活动都应该立足于就业,以人为本,关注学生的将来发展,保证工作室教学与工作岗位的要求相协调,使学员能够在校园里接触到工作的具体内容。另外,工作室教师的构成也不能只限于学校的教师,要在社会上广泛吸纳有长期从事艺术设计与管理工作的专业人士,他们不但有丰富的教学经验,而且对艺术设计产业的发展也有相当的了解。把这些优秀的人才引进工作室,能够增加他们的工作经历,减少他们的社会适应性,而这正是目前的求职市场所要求的。在围绕就业目的组织开展教学活动的过程中,教师还需要主动分析艺术设计相关行业发展的趋势,结合往年的就业形式作出预判,适当调整工作室制的教学思路,教授给学生符合当下就业形式的内容。

5、切实整合教师资源

高素质的教师是艺术设计专业工作室的重要组成部分,如果没有一支高素质、结构合理的教师队伍,那么,工作室的教学模式将无从谈起。因此,如何有效地整合大学的教师,可以从两个方面着手:一是要提高自己的综合素质,二是要不断地充实自己的专业知识,要多读多练,要有良好的师德和创新的思维,才能在教学中游刃有余,开拓创新。第二,工作室教学模式注重学生的实际动手能力,因此,艺术设计教师应注重提高学生的动手能力。教师可以在闲暇之余到有关单位做兼职,也可以承接一些实用的艺术设计,以提升自己的专业技能。同时,要把社会上最好的、最新的教育资源引进到工作室,并在此基础上建立起一个教师资源库,以实现资源的共享。为有效提高工作室制的效果,确保学生的设计思路得到开拓,高校应当制定完善的教师资源调配机制。

结论:

高校艺术设计专业工作室制教学模式的探索与实践主要以“工作室制”“以课题为中心,以任务为中心”的教学方式,充分发挥了教师的工作积极性,提高了他们的学习热情,为社会培养了大批的艺术人才。因此,应深入探讨与研究工作室教学模式,找出其中的缺陷,并加以改革,使之能更好地指导艺术设计课程的教学,推动艺术设计专业的创新发展。

参考文献:

- [1] 刘伟丽. 关于构建艺术设计专业“工作室制”教学模式的探讨[J]. 2021(2014-14):118-118.
- [2] 陈文福, 王萍. 产教融合视域下高校艺术设计类专业工作室制教学模式的探索[J]. 河西学院学报, 2021, 37(3):3.
- [3] 詹伟国, 张弘. “工作室制”教学模式在艺术设计类专业中的实施研究[J]. 时代教育: 下旬, 2020(4):2.
- [4] 江韶华. 高校艺术设计专业工作室制教学模式初探[J]. 2022(4).
- [5] 王奋英. 地方高校绘画专业工作室制教学模式的探索与实践[J]. 2020.
- [6] 陈荣华. “互联网+”集群工作室制背景下艺术设计专业实践教学模式研究[J]. 中国管理信息化, 2020, 23(6):2.

作者简介:朱雪嘉(1993-),女,汉族,河南郑州人,硕士研究生,河南农业大学教师,研究方向:艺术设计。