

构建学科美术“工作室导师制”培养模式路径

吴 强

(喀什大学美术与设计学院 新疆维吾尔自治区 844006)

【摘要】我国在对高等教育进行全面改革的过程中,对于学科美术的教育要求也越来越高,其办学特点具有明显的针对性,教学模式也具有统一的系统。在当前大环境下,学科美术探索“工作室导师制”的培养模式,利用导师制全面培育专业人才,对于学科美术这一专业特性来说是一种必然选择。如何能够在当前教育改革的大背景下,做好工作室导师制的培养模式是现在各高校的热点研究课题。在近年来,我国已经开始逐渐推行导师制的工作模式,建立专业的工作室导师制,培养充分发挥专业特性的优势,迎合教育改革的大趋势。本文就如何构建学科美术工作室导师制培养模式路径进行探讨,为学科美术的发展提出建设性意见。

【关键词】学科美术; 工作室导师; 培养路径

DOI: 10.12361/2705-0416-04-03-76929

我国的美术这个专业学科具有明显的教学特点,建立了系统化的培养模式,但在教育改革的大背景下,要对传统的学科美术培养模式进行改革,不断发展新的培养路径,工作室导师制的培养模式应运而生。相比较传统的美术教学形式,工作室导师制具有明显的优势。所谓工作室导师制教学模式就是建立工作室师徒式的专业培养路径,由专业导师带领学生进行学习,以学生为本,借助工作室的资源完成学科美术的专业教学。这样的培养模式能够凸显出学科美术职业能力的培养,促进学生就业,对于学生专业能力也提出了更高的要求,为学生创造出了一个开放式的教育教学环境。师生都依托于工作室的时间进行共同成长,在此基础上展开专业人才培养,对于学科美术来说具有重大意义。

1 学科美术现状分析

在美术教育不断改革的过程中不断与时俱进。目前在院校中实行工作室导师制的一种常见形式就是依托专业教师的资源对学生进行培养。美术专业在综合教育中常常受到人们的忽视,对于艺考生来说,美术却是重中之重。学科美术的设置在于帮助社会培养专业的美术人才,而在具体学习过程中许多学生学习此专业之后会感觉到专业理论知识过多,实践时间较少。这是由于在传统美术教育过程中以学生学习专业知识和理论为主,忽视了学生在美术专业中的想象和创造能力的培养。学科美术以培养学生成为专业的美术教师为主,经过培养后能够胜任美术教育教学的相关工作,创新美术教育。在美术教学中涵盖丰富的内容,如小组学习、案例教学、模拟教学等形式,在这些模式中会利用导师资源进行培养。对于美术专业来说资源是非常重要的,能够帮助学生更好地进行实践活动。与其他艺术专业不同,学科美术的教学中以青少年的美术教学为主,学习许多青少年心理发展教育和美术理论与教学方法,主要以教育学为主。相比起其他教育学科来说,美术教育有一个较为复杂和长期的教学过程,随着综合素质教育的发展要求,美术学科教育越来越受到学校的重视。综合来看,美术专业应用范围在不断扩大,学科美术虽然是以培养美术教师为主,但未来工作的选择范围却不仅仅在教育中。在许多的院校中美术老师也不都在学科美术中选择,由于美术与传统的语文、数学不同,它并不能够在学校为就业提供更多的岗位,这也就导致了学科美术的学生在就业时会感到迷茫,将教育学和美术艺术相融合的学科美术教育需要学生对于自己专业有更深的了解,才能找到自己的具体发展方向。

2 学科美术工作室导师制现状及意义

随着“工作室导师制”的不断发展,许多学校都建立起了一套系统化的培养模式,但在具体实践教学过程中却还是存在许多问题,例

如,校外导师繁忙无法及时对学生提供帮助,工作室经费不足等问题,因此在实际教学活动中依托工作室进行培养式学习目前的发展路径还需要进行更多的探讨和研究。传统的教育学模式是在掌握基础知识和专业技能后能够依托资源进行实践,学科美术的专业教学中不仅仅需要美术专业技能还需要教育学的基础知识,以工作室导师制作为重点的教育培训模式与教育部所倡导的教学理念吻合。针对学生的实践性进行教学,突出学生的实践能力,将理论与实践教学融为一体。在实际开展过程中,很容易遇到一些现实条件上的制约,从而导致出现许多问题。在对工作室导师的队伍建设和选择上,应该从多方面进行考虑,学校自身的师资队伍并不足以为学生提供专业的培养,而校外导师往往是采用聘请一些年轻教师作为辅导老师,但年轻教师缺乏实际的教学经验,因此在工作室教学模式开展的过程中,并没有真正地将实践落实到学生身上。而在许多工作室导师模式之中,会采取“双向选择”的形式,即教师可以选择学生,学生也可以选择工作室导师。传统的美术工作室在许多中小学中早已出现,不同于普通的教学模式,美术工作室往往是作为兴趣小组组成,学生可选择的余地较小,一般来说对于教师个人成长较为有用。而真正将导师工作室模式与常规的教学进行融合的过程中,将工作室的模式进行改革也是非常重要的。对于教师来说,能够充分发挥自己的积极性,找到自己的方向,借助工作室导师的资源合理地将自己的专业能力与实践相结合。在工作室中导师具有一定的教学自主权,可以根据学生的教学情况灵活多变的设计课程,在感觉到方向不对或是用力过猛时,可以随时调整课程架构。工作室会在每学期开学之初制定一个完整的工作计划和教学目标,由工作室的导师提出,经批准后可以具体进行实施。因此,工作室导师制的模式在教学活动中也具有一定的稳定性。

3 学科美术工作室导师制培养模式路径研究

3.1 个性与整体相结合的原则

在工作室的导师要允许学生接受学校为学生安排统一的教学标准,在掌握基础教学知识之后,能够在工作室中进行更加个性化的教学。通过因材施教的方式去发展学生的个性化教学能力,而不仅仅是将学生统一集中在工作室中进行学习。传统的工作室导师模式就是将在此工作室中的学生进行统一的安排学习,这与学校安排整个专业的统一制学习没有什么区别。根据社会需求和专业要求,学校应该设置不同程度的工作室让学生进行选择,有利于充分发挥教学的个性化与整体化结合。工作室导师是作为一个专业性的美术教育产物,它具有示范性和专业性两种属性,并不意味着学生要在示范性的基础下降低自己的艺术专业水平,而是基于艺术专业水平之上,对学生进行示范性的教育。将个性化与整体化相结合的

原则,一方面有利于师范类学校美学科美术专业的发展,同时也体现了学科美术的专业水准,将专业性 with 师范性相结合培育出符合社会需要的学科美术人才。例如,可以在工作室中设立不同的艺术板块,学生在统一的师范性教育之后,可以根据自己的兴趣选择艺术板块进行学习。有能力的学生还可以选择多个艺术工作室进行相关技能的培训。但这样的工作室里有一个巨大的缺点,就是需要学校资金的支持和良好的管理制度。导师工作室往往是由学科领头人进行主导。希望建立一支专业水平过硬的工作室导师队伍。因此,就需要学校能够投入大量的资金和管理,帮助学科教育进行改革创新。因此,作为领头羊的教师应该具备此学科的专业知识,掌握美术教学的专业特点和教育学的基础知识与技能,将美术中的教学策略和课程设计结合为一体,为学生制定出个性化与整体化相结合的培养模式。

3.2 依托专业资源,打造复合型人才

许多工作室的建立不仅仅需要专业的人才,同时还要建立在一定的资金基础之上。工作室需要配备相应的硬件措施,注重工作室的质量,而不是数量。在学科美术教育专业中,应该建立多个不同研究方向的工作室,由不同的人员负责整合资源,依托专业的资源去培育不同类型的人才。在工作室导师制的培养模式之中,要充分利用信息化的内容和信息形式的教学方式,通过师徒传授和教学共同研究的形式打造工作室,提高实践教学效率,运用多种教学手段去帮助学生进行教学资源的整合。基于学校的相关资源,工作室也可以与外界进行合作,不仅仅局限在校园内,可以与校外的相关美术和师范类学校以及中小学开始进行开发课程研究。学科美术教育的特点就是为中小学培养艺术性的教师。因此,从专业性出发,工作室需要依托校外许多资源,为学生提供实践场地。在我国许多工作室都会进行校企合作,通过与合作企业的合作,也能使工作室获取更多的资源,在与企业和合作学校的过程之中,也能为学生的就业做准备。工作室导师的设立本就是为了培养专业人才,因此进入工作室的条件应该与有一定的限制,学生只有通过专业考核之后才能进入工作室,这样的方式更加有利于培养出符合新的人才。

3.3 加强工作室管理,创造良好教学氛围

在工作室导师制培养过程之中,要加强对工作室的管理,不能因教师事务繁忙就忽视工作室的培育从而损失大量的资源。教师要在工作室中创造一个良好的教学氛围,在原有的教学基础之上安排综合嫁接课程或是插入一些微型的课程。经校领导同意之后,选择一到两门作为工作室的主修课程,可以与统一的美术课程进行交叉学习。由不同的艺术专业老师进行合作开展一个工作室的教学,将交叉课程融入其中,而交叉课程的考核可以由导师们自行决定,这一定程度上激发了学生对于学习的兴趣。同时,在工作室的课程设计中,可以充分利用信息化的教学模式,例如,利用虚拟的教室作为嫁接课程的资源,将一些基础性的课程放在统一的教学之中,工作室要承担的是特色教学的培养和突出专业能力的综合运用。在对工作室进行管理的过程中,要充分发挥出工作室的特点,吸引学生进入工作室进行学习为学生的学习创造一个良好的氛围。

在学校中很多学生对于工作室导师制并没有明确的认知,没有发现导师制的重要性。这是由于学校不重视,缺乏对于工作室导师制的引导和管理,没有充分发挥好工作室的作用。而随着全国高等教育的不断改革,本科生已经越来越认识到导师制的重要性。因此,要做好工作室导师制的管理,创建良好的工作室条件也能够一定程度上增加专业能力素养,凸显专业优势,为学生报考专业提供依据。加强工作室的管理不仅对于校内的专业成长来说非常重要,对于校外的声誉和学校整体的教学质量也起到了影响,一个优秀的工作室能很大程度上提升学校整体声誉。

3.4 提升教师专业素养,培育优良导师工作室

学科美术专业教育要与时俱进,包容创新。因此,教师需要不断提升自身的专业素养,才能打造出更加优秀的工作室导师制模式。关于工作室的建立并不是一朝一夕的事情。在这个过程中,教师们要不断进行磨合,融入新的理念和教学方式,创造一个宽松而充满活力的教学氛围。因此,这对于教师的专业水平、能力要求是很高的。学校要注重对于工作室带头教师的专业培养,从校外引进更为优秀的专业性教师,打造良好的工作室导师模式。例如,可以让教师多参与一些研究研讨会以及专业的学术活动,帮助教师提升专业素养。工作室中的导师在进行教学的过程对自己也是一个进步的过程。学校要提供较多的机会,给予教师进行专业成长。做好工作室导师的选聘和相关考核工作也是学校的责任,为新生配备导师时应该充分利用双选原则。对于工作室的导师要建立健全的奖惩制度,对优秀的导师给予奖励。工作室导师制对于导师有很高的职业要求,导师不仅仅要具备基础的专业技能,同时也要有不断学习的能力,利用学校的各项规章制度,充分发挥好工作室导师制的培养作用。总的来说,优质的工作室导师是保障学科美术教育质量的关键,教师自身的综合能力素养,往往决定着学校整体的教学质量。工作室的导师起到带头作用,开展积极而有意义的相关课题研究能够帮助专业发展,同时也能够提升学校的整体教学质量。

4 结语

工作室导师是在国外已经有几百年的发展历史,但在我国并没有形成一套完全成熟的规范和培养路径,我国的工作室导师制起步还较晚,许多学校受到教学条件和教师的各种限制,在工作室导师这方面并没有进行尝试。而工作室导师制的建立和创新,能够为社会培育更多的优秀人才,同时提升专业能力素养和发展本专业的优秀人才。因此,工作室导师制培养模式的路径选择是非常重要的。我们要对学生做好基础教育的工作,同时要对于学校、工作室、导师制的创新给予一定的支持。根据工作室导师制设立的目标和培养路径提供资金教学帮助,不断发展优秀的工作室导师培养模式,将工作室导师培养纳入教学管理目标一。

作者简介: 吴强 (1977.9—), 男, 陕西西安人, 硕士研究生, 副教授, 研究方向: 国画。

【参考文献】

- [1] 姚伟. 产品设计专业导师制教学探索[J]. 现代装饰(理论), 2017(1): 275-276.
- [2] 钟山风, 栾雪雁. 行走中的思考——记十七工作室双导师制实践[J]. 美术研究, 2020(2): 121-124.
- [3] 章建国. 浅谈高校美术专业实训室建设[J]. 实验室研究与探索, 2012, 31(9): 150-152.
- [4] 范晓楠. 高校美术专业科研管理的实践与思考[J]. 中国轻工教育, 2014(6): 52-54+69.