

视觉传达设计专业艺术实践教学研究

王墨涵

(黑龙江大学 黑龙江哈尔滨 150006)

【摘要】视觉传达是一门涉及广泛的学科,其涉及到平面设计、排版、绘画、色彩、插画、电脑软件等二维与三维的空间表现,并且视觉传达是一个非常注重实践的专业,要求高校在加强学生理论传授的同时,也要积极开展实践教学,当今高校视觉传达教学中存在着一定的问题,教师对视觉传达建立的认知尚浅,因此为了提高教学质量,保障课程之间的有序衔接,需要创设校企合作教学模式,以发挥各自优势。

【关键词】教学; 艺术实践; 视觉传达艺术

DOI: 10.12361/2705-0416-04-03-76969

在当今时代发展的前景下,社会对人才的需求标准越来越高,对视觉传达设计专业人才也是如此,学生不仅要有扎实的理论基础,同时也要能灵活自如的运用,具有新颖的创新与创造能力以及项目实践经历,互相结合才能使视觉传达艺术更上一层楼。并且在如此背景下,高校视觉传达专业必须在教学上进行改革与优化,把实践内容提上日程,提高学生动手实践能力,为培养出更多优秀的高素质人才奠定基础。

1 如今视觉传达艺术教育状态

1.1 对视觉传达艺术未建立正确意识

如今现代社会背景下,视觉传达已经深入到许多行业里面,并建立了密切的关系,在行业发展与小规模的宣传中也起到了极大的作用,并且现在社会行业的发展也围绕视觉传达艺术形成了一条完整的宣传文化形式,在这种文化氛围的影响下,众多商业化符号被一些高校内设立了视觉传达艺术专业的学校运用在教学,完善教育机制,改善固有不变的教学方式,利用商业化前景带动教学质量,从某种程度上来说,这样也能够丰富学生视觉传达艺术的教学方式,对于提高视觉传达设计课堂教学效果起到了不可或缺的作用。但是,过多的商业文化符号渗入会导致视觉传达设计专业的教学目标发生微妙的变化,容易导致学生对视觉传达设计认识太过于肤浅、表面化,无法深入其中了解其中的深刻含义,同时现在商业化符号越来越多,会使学生对视觉传达设计艺术专业教学产生不正确的认知,没有明确的目标,不利于视觉传达设计专业教学的更上一层楼。

1.2 理论与实践存在差异化

现阶段,我国高校在开展视觉传达设计专业教学活动时,仍然偏向于培养学生的理论知识,但是当下社会对人才的需求标准逐渐转变为了理论与实践兼具的高素质应用型人才。所以,必不可少的一环就是要教师重视艺术实践课程教学,并能在视觉传达设计专业上培养出佼佼者。近几年,还没有毕业却在外实习的学生越来越多,这也是学校为学生以后的工作提供的快捷的实践方法,学校的理论融入社会实践,这对学生来说是很好的机会。在这种教学理念下高校必须要充分重视开展艺术实践教学,众所周知,视觉传达设计专业是一个十分注重实践教学的专业。从高校视觉传达设计教学现状来看,许多高校设置的艺术实践教学内容比较单一,没有考虑学生需求以及学生兴趣进行规划与实践,通常以比赛、虚拟项目为主,没有和实际社会项目建立紧密的联系,学生能够参与到实际社会项目的机会非常有限。为此,要想能够真正提高学生的实践水平,培养出更多满足社会需求的高素质应用型视觉传达设计人才,必须要积极将社会真实项目引入到艺术实践教学。

1.3 教师团队教育方式有待提高

现阶段,众多高校视觉传达专业教师团队水平有待提高,欠缺新颖且高效的教学法方式,双师型教师占比整体比较低,教师团队

年龄相对都比较年轻,缺乏教学及实践经验。由于我国视觉传达设计专业开设的时间较短,可以聘用的教师年龄都偏小,拥有双师能力的教师少之又少,即使教师能够对现在教学能够带来活力,有利于和孩子交流,但是由于教学时间较短,普遍存在教学经验匮乏等问题,使得视觉传达设计专业教学效果大大的减少。新的教学方法还在探索中,但作为教师应该改变教学方式,促进学生全面发展。

2 视觉传达艺术实践的学习目标

2.1 改善教学方式,促进全面发展

随着社会的发展,各个单位对人才的需求越来越高,国家及学校都希望部分学生能够自主创业、制造就业机会并推动社会逐渐发展,以此来缓解如今就业困难的问题。在当今的社会背景下,高校应该积极改变教学方式,打开新世界教学的大门,不要在停留在老旧教学的原点,主动摸索出适合当代学生教育培养的道路,同时也为学生创造更简便、更容易理解的学习方法,高校应当明确自身定位,结合现代社会发展需求,致力于培养专业水平高的应用型人才。

例如,在进行色彩搭配和审美方面的教学时,教师讲解少数民族的服饰、历史、文化等方面的知识,借用皮影的人物元素和服饰,结合民间艺术皮影的制作手法工艺为基础,引导学生在设计过程中运用少数民族服饰特色和颜色搭配,进行皮影的制作。在此过程中,教师给学生讲解由于地域性的不同,每个地方的民情、民俗都有所差异化,当然服饰与色彩搭配也有极大的变化,像汉人的服饰相对来说比较简单,没有复杂的配饰与色彩融合,但是少数民族则不同,配饰和色彩图案都有极大的讲究。随后,教师可以指导学生用各自制作的皮影表演一场皮影戏,让学生进一步走进民间艺术,亲身体验民间艺术的乐趣。

以上的实践活动就证明了社会实践对于学生的重要性,部分学校的视觉传达设计专业教学过于注重理论教学,忽视了实践教学,其实实践教学才是学生学习技能与知识的重要一环,书本知识太过于浅薄,没有实际的应用性,现实生活与美好想象还是有较大的差距,所以一定要书面与实践相互结合。

2.2 视觉传达教学实践目标

为了确保培养出的学生能够满足社会与企业的人才选拔标准,视觉传达设计专业艺术实践教学目标是:加强学生自身主观能动性;提高学生的自我认知,促进学生各方面的发展与应用;强化学生的创新创造水平。通过目标的明确设定,进一步明确了视觉传达设计专业艺术实践教学的意义,高校在加强学生理论知识传授的同时,也必须积极开展艺术实践教学,为培养出有利于国家、社会的多才艺型应用人才奠定基础。

例如,在学习“PS&AI 软件基础”一课时,教师针对图片修改进行教学,很多学生都会感到乏味无趣。教师可以让学生进行分组,自己在校园进行拍摄,后期在进行修图,这样学生肯定兴趣倍增,如此一来学生对 PS 这门课程也会产生喜爱之情,尤其是软件类的

教学,一定要结合实际行动,如此才能让学生对此产生兴趣。根据现在社会的发展,人们对人才的要求越来越高,作为教师传授学生更高的技能也是必不可少的,这两门课程对于学生来说都非常重要,教师应该加强学生的实践课程,提高学生实践自主能力,促进学生全面发展。

真实案例教学是指将真实生活事件以故事为例子导入课程,将案例故事作为学生课堂学习的工具,通过对故事分析与讲解,给予学生启迪。这种教学能够让师生在真实案例的分析中进入案例情境,通过对案例中的问题进行分析探究,培养学生的综合能力,提高课堂学习效率,加快学习进程。教师需要准备内涵丰富的真实案例,提高教学价值,这样才能让学生感同身受,达到触动心灵的目的。

3 视觉传达设计艺术实践教学路径

3.1 适当的规划设计竞赛教学模块

视觉传达设计是一个实践性极强的专业学科,高校在开展教学过程中,需要提高整体社会艺术实践比例,加强理论教学与实践教学的相互融合,从而可以确保培养学生有较高的专业能力,并且实践水平也能达到预想的结果。为了提高艺术实践教学效果,可以将专业学科竞赛教学模式结合到教学活动中,这是现阶段快速改善课堂教学品质最有效的方法。目前,具有广泛影响力的视觉传达设计专业学科竞赛主要有时报金犊奖、全国大学生广告艺术大赛、中国大学生广告艺术节学院奖、大学生艺术展演、“互联网+”大学生创新创业大赛等,在这些比赛活动中,出现在比赛中的命题都是企业经过深思熟虑,来考验刚出校的大学生的真实水平,一般都与现代社会环境紧密相连,能够很好的反映出视觉传达设计行业现状与发展趋势,学生在参加比赛时进行命题真做的方式考验学生,由此逐步构建了完全的、有序的大学生艺术实践学习平台,为艺术实践教学中引入设计竞赛提供了便利。通过真实设计项目的练习,能够有效的提升学生实践能力,并可以在短时间内提升学生各方面多元化的综合实力,在开展视觉传达设计专业教学过程中,教师不仅要加强学生理论知识的学习,更需要以实践艺术和设计竞赛为主题延伸教学内容,让学生既能够提高对理论知识的理解和领悟,也可以在学科竞赛中得到充分的锻炼,提升实践操作能力。通过加强理论教学与学科竞赛的紧密联系,学生的实际表现也能够真实反映出艺术实践教学的效果,为不断完善和改进艺术实践教学提供帮助。

3.2 合理规划课程教学

学科的课程划分,要保证学生在学习过程中课程之间的衔接性,并且全国设计竞赛的举办时间均属于每年的相同时间段,是固定的时间点也让学生能更好做准备。教师在进行课程教学活动规划时,必须要制定全面、详细的教学计划以及教学时间安排,统筹兼顾教学内容以及全国设计竞赛活动,从而确保在不耽误将设计竞赛引入到教学活动的同时,也能够有序完成课程教学内容,为学生提供更加优质的艺术实践教学。通常情况下,高校视觉传达设计专业课程主要涵盖了四个方面,分别是通用课程、专业课程、延伸性课程与实践、综合实践课程。为了改善艺术实践课程教学效果,一些高校将原有的通用课程进行缩减和完善,规划全新的视觉传达设计

专业教学体制,并引入了思维与创造等学科,新增的基础性学科与将来开设的专业学科之间有着紧密的联系。在专业课程教学中,为了满足现代社会发展需求,在原有课程体系的基础之上完善了 UI 设计交互式模块。此外,部分高校还增加了延伸性课程的课时数,并新增了设计管理模块、导视设计模块等,更好的满足现代课程发展需求,提高学习效率,保障人才培养的质量。

3.3 创设校园企业合作模式

创设校园企业合作模式,提高学生就业率,双方发挥各自优势,在教学的同时教师应该提高教学质量,引导学生发挥着自身优点,同时高校可以通过构建校企合作方式来不断强化师生的艺术设计实践水平,也能够为企业提供更多的高素质、综合能力优秀的人才,实现高校与企业的共同发展。首先,高校要加强视觉传达设计专业教师队伍的建设,在进行课堂教学过程中,一方面要通过老师来传授理论知识;另一方面也要积极邀请企业、行业优秀设计人员到校为学生讲课,分享实际设计经验,构建“双师型”教师团队。其次,要加强老师的实践水平,通过校企合作,可以安排老师到企业进行实践学习挂职锻炼,帮助老师积累实践工作经验,提高老师的实践操作水平。最后,建立成熟、稳定的校企合作体系,充分发挥学校和企业的优势。高校依照自身的教学特色,选取相适应的企业开展合作交流,明确人才培养目标,改善人才培养质量。

4 视觉传达艺术与实践教学的融合

艺术实践教学是视觉传达设计专业教学的重要内容,是提升学生创新能力与实践能力的必要环节,视觉传达牵扯到的学科、软件都比较多,很多专业在学习起来乏味枯燥,让学生很难理解,由此教师应该加强自身技能丰富的同时,也要多了解了解实践活动的重要性,不要以不变应万变的心态去对待教学与实践行动,课本知识是学生开发大脑、想象、了解的过程,在学生刚开始学习书本内容属于全新的世界,学生还在充满好奇,但书本内容是有限的,教师一定要借助外在力量,进行手动的艺术实践教学,应用多样的艺术活动丰富艺术实践教学形式,将理论教学内容更好地与实际结合,帮助学生学会灵活运用知识和技能。这些艺术活动形式主要包括民族艺术考察、美术写生与采风、现代艺术考察、设计实训、社会实践等,设计实训是实习结合培训,进而全面提高学生的职业素养,以帮助学生顺利就业。

5 结语

综上所述,高校在开展视觉传达与教学的同时,必须重视实践艺术的教学,理论和书本学习只是单一的表达,没有融入实践中,教学水平也得不到提高,社会实践项目即假期实践活动或校外实习,有助于加深学生对所学知识的理解,积累社会经验,更好地帮助学生适应就业压力与工作环境。

作者简介:王墨涵(1993.10—),女,黑龙江哈尔滨人,助教,研究方向:设计学。

【参考文献】

- [1] 孙思涵,韦丹.应用型高校视觉传达设计专业实践教学体系改革研究[J].智库时代,2019(43).
- [2] 谢梅玲.独立学院视觉传达设计专业实践教学体系改革研究——以广州大学松田学院为例[J].艺术科技,2017(5).
- [3] 葛田田.以专业竞赛为任务驱动的视觉传达设计专业实践教学体系改革研究——以全国大学生广告艺术大赛为例[J].艺术科技,2019(2).
- [4] 邢雅丹,黎映如.“校企共建”背景下应用型视觉传达设计专业实践教学平台构建研究[J].中国民族博览,2019(4).
- [5] 董航.产学研结合的视觉传达设计专业实践教学——评《视觉传达设计专业教育研究与教学实践》[J].中国教育旬刊,2020(9).