

独立学院艺术设计类专业课程教学改革探索

刘志伟¹ 刘晨旭²

(1.天津商业大学宝德学院 天津 300384; 2.天津市实验小学 天津 300051)

【摘要】高等教育是中国传统文化传承与发展的重要途径,作为新时代的教育者,在独立学院艺术设计专业类课程教学中进行改革,要挖掘中华优秀传统文化元素,在专业知识教学中融入中国传统文化,使学生拥有浓厚的文化底蕴和创新的艺术设计能力,形成较高的文化素养。本文通过分析独立学院艺术设计类专业课程的教学现状,说明进行教学改革的必要性,从优化课程设置、改进教学方法、完善教学管理、优化师资队伍等方面提出策略,从而将中国传统文化融入到课堂教学中,坚定文化自信,推动艺术设计类课程教学改革。

【关键词】独立学院; 艺术设计; 文化自信; 改革策略

Exploration of the teaching reform of Art and Design professional courses of Independent College

【Abstract】 higher education is an important way of Chinese traditional culture inheritance and development, as a new era of educators, and in the independent college art design professional course teaching reform, to excavate the Chinese excellent traditional culture elements, into the Chinese traditional culture in the professional knowledge teaching, make students have a strong cultural background and innovation of artistic design ability, form a higher cultural accomplishment. This paper, through the analysis of independent college art design professional course teaching status, shows the necessity of teaching reform, from the optimization of curriculum, improve teaching methods, perfect teaching management, optimize teachers strategy, to integrate the Chinese traditional culture into the classroom teaching, firm cultural confidence, promote the art design curriculum teaching reform.

【Keywords】 independent college; art and design; cultural confidence; reform strategy

DOI: 10.12361/2705-0416-04-06-87292

习近平总书记曾强调,中华优秀传统文化是中华民族的灵魂。作为新时代的教育者,要挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范,把艺术创造力和中国文化价值融合起来,把中华美学精神和当代审美追求结合起来,激活中国文化生命力。艺术设计类专业是一个紧跟时代发展的学科门类,它承载着未来文化的传承,学生不仅要拥有扎实的专业知识以及娴熟的专业技能,更要具备正确的价值观、良好的道德修养、坚忍不拔的人格品质、高尚的职业道德。

作为高校教师,课堂就是我们的主阵地,通过课程融入中国传统文化,发掘设计元素,激发设计灵感,塑造学生文化自信。

1 独立学院艺术设计类专业课程教学现状分析

1.1 学生情况分析

独立学院相对于普通本科院校来说,在生源质量上存在一定的差异,艺术设计类专业的学生在文化基础、艺术感受力、学习主动性等方面较弱。学生很少能够主动学习并研究中国文化传统和社会历史文脉知识,在进行艺术设计创作过程中,缺乏文化内涵,持续创新能力不足,限制其作品的表达力。因此,我们要提高学生文化素养,建立文化自信、文化自觉,就需要学生对中国传统文化进行深度理解,从而提高学生的艺术创新力。

1.2 教师业务分析

独立学院艺术设计专业教师虽已认识到文化自信对艺术设计专业学生产生的影响和重要作用。但教师在教学实践过程中还存在一些问题,如艺术设计专业教师只专注于研究艺术设计相关内容,缺乏对思政理论知识的研究,造成课程思政意识薄弱。也有教师对中国传统文化在课程中的融入不到位,忽略对中国设计发展史及历史文脉的研究。

1.3 学院管理现状

独立学院根据上级文件有关要求积极落实课程思政以及“五育并举”的有关要求,重视培养学生建立“四个自信”。教学管理层

虽然能够从宏观上对学生文化素养、文化自信的培养提出指导性意见,但由于各学科不同的专业特点,很难从微观的角度进行深入且具体的指导,这要求各专业课教师结合学科特点将思政和中国传统文化有机地融入课堂。

2 教学改革研究的必要性

2.1 高校的育人属性

高校是人才培养的重要基地,也是研究和发展先进文化、传播先进文化的前沿阵地。独立学院作为高校,我们应该为学生搭建一个弘扬中华优秀传统文化的交流平台,在中华优秀传统文化的大背景下,我们的艺术类专业教育应关注生态、聚焦生活、破解难题,倾听时代声音,紧跟时代步伐,努力推进课程教学改革,助力艺术设计类专业发展。只有植根于中华民族源远流长历史所生长出的文化自信,才有可能培养出有着深厚中华优秀传统文化底蕴的艺术设计类专家。

2.2 文化传播的需要

文化是一个民族的血脉和精神图腾,更是立足于世界民族之林的重要根基。社会文化结构的体系得以完善,信息的传播是的重要途径。而艺术设计作品就具备这种传播功能,融入了传统文化的艺术作品,在弘扬中国传统文件内涵、弘扬中国精神方面发挥重要作用。这就要求我们教师要重视研究艺术设计类专业课程教学过程中如何融入中国传统文化,践行教师育人职责。

2.3 有助于提升学生的文化自信

独立学院艺术设计类专业的课程都是实践性较强的课程,与社会行业紧密接轨。在新的教育教学形势下,独立学院应基于艺术设计类人才培养的时代要求,培养学生具有独立的设计思维、表达、沟通和管理等多方面技能。教师通过艺术理论知识的传授、专业设计技能的训练、艺术设计思维的引导,都是为学生提升核心竞争力,以实现自我价值。新时展的背景下,只有基于文化自信对艺术设计类专业课程教学进行新思考和改革,才能培养出适合新时代发

展的设计人才。

3 推进教学改革的策略

3.1 优化课程设置

首先,独立学院要根据人才培养定位调整人才培养方案,充分利用学科资源优势,在专业基础课、专业选修课以及跨学科选修课中增加中国传统文化类课程的比例,为学生提供中国传统文化类课程、当代优秀文化类课程,吸引和鼓励 学生深入研究中国传统文化,将传统与现代设计理念相结合,激发设计灵感。

其次,在专业课实践教学中,我们还引入了具有民族文化特色的“非物质文化遗产”类的内容,让学生们感受中国传统文化的魅力和文化内涵,这样学生在进行实际创作中,让设计出的作品多一些文化内涵,不再流于表面形式。同时,独立学院应积极鼓励学生参加各类文化创意设计竞赛,通过实战,激发学生们创新设计思维,让学生体会到中国传统文化的精妙之处,由此产生特有的中国传统文化优越感、自豪感,树立文化自信、设计自信。

最后,通过在人才培养方案中应加大实践教学环节的学时和学分占比,加强艺术设计课程实践输出能力,将设计理论转化为实践,形成“教学—设计—生产—改进设计—再生产—改进教学”的教学模式。

3.2 改进教学方法

3.2.1 树立文化自信的教学理念

打破传统教学观念的局限性,及时更新艺术设计教学理念、努力构建理论与实践结合,树立文化自信的高质量艺术课堂。在教学过程中我们邀请“非遗”传承人或知名民间艺术工匠来校讲学,通过形式丰富的学术交流活动,师生深入了解中国传统文化的历史渊源,拓宽艺术视野,为本专业的学习与研究指明方向。教师在教学过程中,引入传统文化在艺术设计的应用成果来拓展学生思维,增强学生对文化的认同感,逐渐树立起文化自信。

3.2.2 丰富实践教学内容

首先,课程以中国传统文化传承为目标,创新教学内容。学院在开展艺术类设计课程教学时应注重专业与历史文化相结合,将艺术作品所包含的时代背景、地域特色和人文思想呈现给学生,探讨艺术设计背后的意义,引发学生更新层次的思考。其次,教师尝试将艺术设计类课程与中国服饰发展、中国建筑发展、中国书法发展等知识相融合,利用人物传记、历史典故等形式丰富的教学内容。以专业知识为中心,将中国传统文化精髓融合到本专业教学中,横向拓展,不断加深学生对传统文化的认识、有利于拓展学生艺术思维、激发设计灵感。

最后,增强学生对传统文化的热爱和认同感,培养和提升学生艺术创新能力,结合专业特点,精心打造一系列学生艺术设计技能竞赛。加强实践教学环节,以赛促学,不仅为学生提供了展示个人专业能力的平台,还营造出积极向上、创新发展的艺术文化氛围,陶冶了学生的文化修养和艺术情操。

3.2.3 改进实践教学方式

艺术设计专业的学生应该加大实习、实训的课时比例,充分利用第二课堂,采用以任务为驱动的小组教学,布置专业实践教学的任务,要求学生将传统文化和传统工艺的精髓、精益求精的工匠精神融入其中。教师在实践教学通过组织学生到博物馆、“非遗”

传承人创办的企业、工厂考察研学,学生在观察、聆听、感触、思考与领悟工匠精神,探寻设计灵感,通过不同的方式亲密接触传统文化的精髓,使 学生建立文化自信。

3.2.4 多维学习评价改革

根据教学综合评价改革要求,应注重对学生学习过程的评价。我们通过设立知识与实践动手能力、实践过程与方法、团队协作与价值观的目标,改变过去单纯的知识传授,注重学生学习能力、团队协作能力以及获取知识的能力培养。在过程考核中,组建多维度的评价体系,包括小组内评价、小组间评价、专业教师评价、企业导师评价,将出勤、小组内贡献、作品创新型等方面纳入学生学习评价中。通过评价改革,培养学生良好的职业素养。

3.3 完善教学管理

3.3.1 顶层设计,落实立德树人任务

学院做好顶层设计,将深度融合中国传统文化,挖掘艺术类专业课程中的中国优秀传统文化精髓,作为落实“课程思政”的重要举措。定期组织开展以深度融合中国传统文化为目标的“课程思政”建设研讨会,邀请教学效果显著的专家、教授,结合自己的专业和课程特点,开展经验交流,形成“课程思政”创新教学案例。

3.3.2 教学改革,提供立项经费支持

学院以设立专项经费的形式,来保障教学改革立项,推进以“中国传统文化”融入课程为切入点的“课程思政”建设。通过项目的形式对课程改革工作提供经费支持,确保专项建设项目顺利实施。最终,将好的经验和做法以理论成果和制度的形式保存下来,稳步提升学院整体办学质量和育人水平。

3.4 强化师资队伍

独立学院艺术设计类专业在培养适应新时代的应用型人才过程中,教师团队的专业化建设具有重要意义。优秀的教师将中国传统文化潜移默化地融入专业课教学中,让学生在传统文化熏陶下学好专业知识和技能,为学生树立正确的人生观、价值观,对学生成长成才产生积极的影响。因此,学院为教师开展相关专业和行业的参观、学习,保持实践与理论常学常新。

4 结语

在经济飞速发展的今天,艺术设计类人才的培养要紧跟时代的发展,无论是塑造思想价值观、学习艺术理论知识、发展艺术设计技能,独立学院都要为学生构建多重发展目标,改革专业课程教学。教师应结合时代发展的需要,把弘扬中华优秀传统文化融入到学生专业知识的学习中,进而打开学生的创作思路,在艺术设计中将中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力。

作者简介: 刘志伟(1981—),男,天津人,硕士,助理研究员,研究方向:教育信息化,教学管理,计算机技术;刘晨旭(1982—),女,天津人,硕士,小学一级教师,研究方向:教育学,信息技术。

基金项目: 2020年天津市普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划项目《基于艺术学设计类专业特点推进课程思政建设研究与实践》(项目编号: B201366001)阶段性成果之一。

【参考文献】

- [1] 张丹丹.传统文化融入高校艺术设计教学中的意义及策略探微[J].大众文艺, 2022(10): 151-153.
- [2] 尹长根, 彭虹.独立学院艺术设计专业应用型人才培养模式研究[J].中华手工, 2021, 173(3): 138-139.