

艺术类实验室建设和管理模式的构建

陈 波

上海第二工业大学 应用艺术设计学院 上海 201209

摘 要: 艺术类实验室现阶段虽然在建设与管理方面存在着基础设施建设不完善, 实验室利用率低, 实验室资源不均衡, 管理模式粗放, 缺乏专业管理等一系列问题, 但在坚持实验室建设与专业需求相匹配、突出实践应用价值的原则基础之上可以摸索建设与管理的创新路径, 即不断加大在实验室建设方面的资金和资源投入, 以实践教学和开放式实验室建设管理为基础模式, 实现信息化建设管理与专业特色和时代特色建设相结合。

关键词: 艺术实验室; 实验室建设; 实验室管理

Construction and management mode of art laboratory

Bo Chen

School of Applied Arts and Design, Shanghai Polytechnic University, Shanghai 201209

Abstract: Although art laboratory is imperfect in the construction and management infrastructure construction, low utilization rate, unbalanced laboratory resources, extensive management mode, extensive management, lack of professional management, but based on the laboratory construction and professional requirements, highlight the practical value principle can explore construction and management innovation path, namely increasing the capital and resources, with practice teaching and open laboratory construction management mode, realize the combination of information construction management and professional characteristics and era characteristics.

Keywords: art laboratory; laboratory construction; laboratory management

艺术类实验室不同于理工科实验室, 并不追求实验的量化、标准化和统一化, 而是希望通过实验室教学基地不断优化教学内容, 突出艺术个性培养和艺术共性增强, 其特征是以学生形象思维为主要激发点, 让学生在随意性表达中创作艺术, 其建设和管理的定位应当基于学生实验能力、设计创新能力、综合研究能力的培养, 实现各教学条件、教学资源、教学设备的统一整合与应用。

一、艺术类实验室的建设问题

(一) 基础设施不完善

艺术类实验室的建设与学校教学力量、实验室建设重视程度等一系列因素都有直接关系, 许多综合类院校或民办院校其艺术类实验室的场地不够充分, 所配备的设备较为老化, 在日常的器材更新、规模扩充等方面缺

乏有效的资金投入, 尤其在数字化背景之下, 数字类创新型实验设备设施更为缺乏, 不利于专业学生知识的获得和教学的开展。

(二) 实验室利用率低

同样, 由于艺术类实验室的基础设施建设不够完善, 导致其无法满足实验室教学的基础需求, 常规教学课对实验室的利用率较低。而实验室数量少会导致不同艺术类专业学生共同使用一个实验室, 在实验室的课时安排、管理协调方面较为紧张, 单个学生、单个专业的人均实验室使用更少, 专业教师和专业学生就会寻求在其他途径完成实验教学活动, 导致实验室的后期利用率更低。

二、艺术类实验室的建设原则

(一) 与专业需求相匹配

艺术类实验室是专门针对艺术生素养成而建设的实践型教育与学习阵地, 所以在建设该类实验室时其基础性原则要实现与不同专业需求的灵活匹配, 既要满足

作者简介: 陈波(1983.12-), 男, 汉族, 上海人, 硕士学位, 上海第二工业大学应用艺术设计学院, 工程师, 研究方向: 实验室管理、计算机软件及计算机应用。

艺术类学生的普遍学习需求,又要做到与专业课程,如数字艺术专业的及时性匹配,达到学科知识教学中对造型艺术、交互设计、计算机图形语言等的全方位展现。另外,在设计与规划前期还要结合本专业现有学生数量、规模以及预期招生规模、专业发展渠道预留实验室可升级建设和改造的空间。

(二) 具有实践应用价值

实验室不是单一对应某一教学内容或教学素材的场所,而是应当融合在艺术类教学整个学习活动中的重要媒介;由于艺术学科是将理论与实践进行高度融合与升华的学科,所以应当坚持以实践教学和实践应用价值为标准,建设具体的艺术类实验室,使实验室的软硬件条件都能够满足实践授课的需求,能够帮助师生共同解决实验教与学的操作问题,发挥实验室的应有价值。

三、艺术类实验室的建设实践路径

(一) 加大基础投资和资源扶持力度

加大对艺术类实验室的建设投资前期需要利用大数据分析功能了解各学校艺术类专业学生的招收情况、扩招情况、课程和专业设置情况,进行有效的分类,将其中包含共性与个性的内容单独展现出来,再针对不同的需求有方向有目标的引入设备设施,如油画、抽象画、环境设计、产品设计等专业需要实验室内配备较为完善的绘画工具、绘画模仿对象和温度湿度适宜的作品保存区域。而在专业升级与改造中还应当针对摄影摄像、印务等不同的需求建设拥有多样设备的实验室。另外,艺术类实验室还应当增加信息化内容,满足特定艺术类专业时代发展需求,如数字媒体专业的特殊学习需求^[1]。

在完善建设和投入中,除需要学校适当划拨既有财务建设资金之外,还应当积极拓宽实验室建设资金的社会资本来源,如争取政府的相关扶持政策、财政资金,鼓励社会资本加入到艺术类实验室建设之中,与相关机构达成合作,实现实训基地为模型的实验室建设。

(二) 坚持以实践教学模式为改革方向

在实验室规模、设施等物理条件满足了艺术类专业成长与发展需求之后还需要坚持以实践教学模式为改革方向,使得艺术类实验室的建设有自己的思路,既是实践教学基地也是技术创新改革基地^[2]。

如实践教学需要有项目化的课程体系,旨在培养企业发展所需要的人才,所以在实验室建设中就需要突出项目实践的真实环境打造和教学实践环节、实践设备的呈现,设计了可完成基础型、理论型课程的区域之外,

还需要针对产品改良、设计,居住小区规划,村镇规划设计等体现实验室建设的对接性,要求能够以实验室作为基地达到产学研相结合的目的,课堂可以直接参与与实践,实验室可以直接完成实际项目。

实践教学目的是实现对学生核心艺术素养和能力的提升,对其艺术创新意识的激活,所以实验室在建设中所选用的设备资源、所打造的场所环境还应当适用于学科竞赛的组织 and 开发。实验室建设面积较大,且实现各不同单元的独立区分,学生可以实现团队合作竞赛,可以实现个体技术竞赛,并配备完成竞赛所需的多媒体设备、激光打印设备、绘图绘画设备、木工制作设备等;在实验室装饰方面也利用一系列名家艺术作品和学生个人艺术作品实现场景和环境的影响与熏陶。

(三) 突出专业特色和时代特色

在具体建设中,艺术类实验室还需要突出专业特色和时代特色,考虑不同专业学生的需求,对问题进行分类,突出建设的重点难点和核心点,如平面制作、影视制作等专业学生需要学习和了解大量的影视制作、平面制作资源、案例、项目,能够有激发灵感的资源,有可以将灵感变为实践作品的途径,所以建设的实验室内要包含艺术资源在线共享平台、资源库,每一名学生都可以是资源的管理者和使用者;同时配备可进行影视制作、动画制作的数字媒体教育设备设施。

四、艺术类实验室的管理问题

艺术类实验室在标准化建设并投入使用后,其投入使用的质量需要由艺术类实验室科学管理完成,管理的质量也直接影响实验室前期投入成本是否可以转化为实际教学收益。

(一) 实验室资源不均衡

各院校的艺术类实验室建设由于学校的发展规划和教学重点不同,存在着校际之间资源分布不均衡的问题;而学校内部不同的艺术专业在实验室资源的划分方面也存在着不平衡不合理的情况,如数字媒体艺术专业通常会选购价格较为昂贵的设备设施,而绘画艺术专业的艺术实验室器材则相对平价。在投入后期使用中又存在着实验室资源缺乏共享,实验室不能发挥原有教学作用的情况^[3]。

(二) 管理模式粗放,缺乏专业性

高校的艺术类实验室通常是由学校行政管理人员参与与管理制度的制定、管理方案的优化和管理实践的落实,教师和学生只是实验室的使用者。不同主体的管理主动意识不同,而专门负责学校实验室管理的部门人员通常

是由教学向行政岗转换的人员,其实实验室管理的专业性欠缺,管理较为粗放简单,管理规章制度较为模糊,管理的具体措施无法落实到位。

五、艺术类实验室管理模式的探索

(一) 规范管理制度与流程

各学校首先应当对现有的实验室管理部门、管理层级、管理制度和管理流程进行有效梳理,明确实验室管理隶属于具体的哪一管理单元,尽量成立艺术类学院内部的、专业的、统一的实验室管理机构,使得管理更趋规范化和科学化。在对实验设备、设施、器材等资源进行管理时要实现集约式管理、统一式调配,各专业教师要以本专业或本学院为单位,在学年开始之初即统一上报本学期实验室预计使用计划、使用时间、使用目标和需要实验室管理部门配合的相关问题,实验室管理部门再进行实验室使用计划的制定和使用时间的调配,最后以“使用计划表”的方式提交给各专业教师,方便其掌握清晰的实验室使用流程和使用安排。

其次,学校应当通过提升艺术类实验室管理队伍的综合素质使得实验室进一步发挥其必要作用。如邀请优秀专业教师参与到实验室管理之中,通过其对本专业的熟悉程度使得实验室开发、使用和资源调配日趋合理化;并通过专业管理人才的引入优化现有的管理方案、管理理念,带动整体实验室管理团队管理专业水平的提升^[4]。

最后,要实现管理制度的不断调整,认知到管理是随着专业发展和学生成长、不同需求而需要不断变化的,定期采纳专业教师、专业学生对实验室使用管理的相关建议意见,在分类基础之上听取有用建议,使实验室的预约开放、定时开放、专业管理、开放考核与使用等制度和方法更趋人性化和个性化。

(二) 建设信息化管理平台

由于艺术类实验室面向众多的教师、学生,整体来看,实验室管理工作量较大,任务较为复杂,尤其在资源协调方面面临着诸多实际问题,所以在前期建设艺术类实验室时就应当协同建设信息化管理平台,将前期的人力、物力投入和其重点建设目标与后期的使用管理制度等联系在一起。一方面,有实验室使用需求的教师、学生可以在线申请和预约实验室,也可以查看实验室的近期使用计划,方便相关使用者安排自己的教学与学习计划。另一方面,可以将实验室实名预约制度与实验室管理结合在一起,使用之前实现按照使用管理清单的实验室交接,使用后如发现有实验室在设备设施、场所等

方面存在被人为破坏或损坏的情况,可以按图索骥,由实名预约人员负责后续问题处理的相关事宜。用责任清晰到人的透明化管理制度提高实验室管理效率和质量。

(三) 引入实验室开放模式

实验室开放式管理也是在传统实验室管理基础之上,遵循着时代发展需求和互联网教育需求而引入的一种全新的、重要的实验室管理方案,能够有效解决实验室之间交流、合作、共享较少,学生专业能力、专业知识和素养提升有限的问题。而实现实验室开放式管理前期需要建设开放实验室平台,以信息化管理平台为依托,加入教学共享空间和模块,突出了更多管理主体,如学生、教师共同参与实验室管理的主动行为意识。

其一,开放式实验室管理可以实现对校企合作的另一种延伸,将学校、学生和企业共同纳入实验开放教学平台之中,由企业和学校共同承接某一艺术设计项目、工程,邀请学生共同参与项目方案的制定,项目技术的选用,项目的制作、招投标等全过程之中,实验室在项目期间的管理由教师牵头学生共同完成^[5]。

其二,在实验室的具体开放使用中还应当突出对实验室空间等的有效整合和划分,可以实现相对固定的教学长期入驻,教师是此阶段实验室的主要管理者,教学任务和教学活动都在实验室内展开,将教学、科研、即兴创作与发挥在同一日空间时间内共同完成,既可以提高实验室的使用效率,又可以助力学校打造双师型教师队伍,提升教师的实践性、综合性、理论性。

其三,艺术类实验室除面向本学院的师生开放之外,也可面向非本校的师生进行开放,其首先通过校内的实验室信息化管理平台申请使用时间,通过之后即可以进入到实验室内开始研究、学习等一系列活动。用全空间开放模式打破学习和教学之间的壁垒,也给艺术类专业学生带来全新的学习体验和学习灵感,带动教学的深入探索,变相实现了专业学习的第二、三线课堂的打造,但同时需要保证申请实验室使用的外校师生能够签署并履行实验室安全使用管理规范,保证实验室的空间、设施完整性。

其四,要看到艺术类专业与其他学科专业的交叉性和跨学科应用性质,适度的面向校内其他专业学生开放艺术实验室共同使用条件,如用数字媒体设备、数字教学资源、艺术学习资源等素材构建学校之内统一的资源调配和实验室使用制度。本专业教师和学生也可参与到跨专业项目的实验室研讨、制作之中,而通过专业之间的强强合作和联手可进一步促进以实验室教学和实验室

开放为重要建设、管理模式背景之下本专业教学水平的提升。

六、结束语

艺术类实验室是帮助艺术专业学生开展实践学习、提升技能素养的重要场所，更是提高学校基础设施建设水平、教学创新水平的重要舞台。艺术类实验室相较于其他学科实验室存在着个性与共性、理论基础与创新共同发展的学科实验室特色，所以在建设与管理之中要不断进行设备设施的完善，突出专业特点和时代特色，更需要以实践教学和开放管理为主要建设目标、管理模式，实现艺术类实验室的资源最大程度利用、价值最大程度开发，以实验室的积极建设和高效管理搭建专业学校的教学创新渠道。

参考文献：

- [1]高树清.设计与新媒体艺术创新实验中心建设与实践[J].实验室研究与探索,2016,035(004):166-169,178.
- [2]余献平.高校设计艺术实验室建设与管理研究[J].艺术科技,2017,30(4):1.
- [3]王培.洛桑联邦理工学院的艺术实验室[J].建筑细部,2017,15(5):6.
- [4]封帆.当代艺术档案的认识与收录方法——以清华大学美术学院当代艺术研究所“当代艺术数据库”建设为例[J].档案管理,2015(3):3.
- [5]窦海娥.工科院校数字媒体艺术实验室管理方式研究[J].实验室科学,2019,22(1):3.