

高校设计工作室教学对艺术设计基础课课堂教学的启迪

汤桂芳

梧州学院 广西梧州 543002

【摘要】 现阶段,我国高校艺术类招生人数逐年增高,促进了高校艺术设计教学发展的同时,也暴露了高校在教学模式、教学方法、教学理念等方面的诸多问题。因此,高校应改善传统的教学模式及观念,以此促进艺术设计人才的培养。基于此,本文对高校设计工作室教学对艺术设计基础课课堂教学的启迪进行分析,希望以此可以提升学生艺术设计的专业能力,进而促进艺术设计教育的发展。

【关键词】 高校;工作室教学;艺术设计

艺术设计教育不仅是人文教育的重要科目,也是促进社会与时代发展的关键。现阶段,我国艺术设计教育处于发展的萌芽时期,高校盲目的增加招生人数,不仅出现了教学与就业实际不符的情况,还影响了艺术设计的教学效果,进而影响了学生的未来发展。因此,高校需顺应时代的发展,结合我国学生的具体学情,将设计工作室应用于艺术设计基础课课堂教学,以此不仅可以促进高校艺术设计实用型人才的培养,还可以提高艺术设计教学的整体质量,进而为我国艺术设计的教育奠定坚实的基础。基于此,本文对高校设计工作室教学对艺术设计基础课课堂教学的启迪进行探析是具有深远意义的。

一、工作室教学模式特点

1. 教学内容上,着重知识的实用性

工作室教学相比于传统的教学在教学内容上更注重学生可以将所学的知识学以致用,使学生通过理论知识的学习可以灵活应用于实际生活中,且在解决问题的过程中,可以对所学知识有更深入地掌握。另外,教学效果的呈现方式不局限于传统的试卷中,而是以报告、成品等方式进行展示。同时,学生通过深入地学习,不仅可以对理论知识有更好地把握,还可以应用理论知识更好的解决生活中遇到的问题,进而创造更好的学习成果^[1]。

2. 教学形式上,着重探究型教学

现阶段,高校的艺术教学主要包含教育性教学和探究型教学两种形式。其中教育型教学形式主要是将知识传授给学生,更注重学生对理论知识的把握程度,学生的学习成果主要体现在考试的试卷上,以学生的分数为判定结果。然而,此种方式会导致学生缺乏对理论知识的运用,影响学生对理论知识的掌握。另一种探究型教学形式是将提升学生的认知水平为教学目标,更注重学生学习的自主性,其不仅可以促进学生创新思维、自我探究能力等能力的全面发展,还可以引导学生形成自己的学习思路,进而提升学生在实际生活中运用理论知识解决问题的能力^[2]。

二、目前艺术设计教学现状

1. 课程内容过于传统

现阶段,高校艺术设计教学课程基本是三十六学时,例如美术史教学,在基本课时内难以将美术中的代表作品、风格、特点等内容进行详细的讲述。同时,针对美术中的不同风格,需要学生对背景、思想潮流、社会风气等影响进行掌握。然而,

由于课程的课时少,教师对待这些内容的讲解只能存留在表面,导致学生在实际应用中无法做到学以致用。另外,高校的艺术设计课程在教材内容上并没有根据时代的发展及时变更,并且不同课程的教学内容都相同,长此以往导致学生丧失对艺术设计的兴趣。例如美术史的课程,在教材的内容编排上基本是绘画,但是却没有涉及民间美术的部分,导致学生没有创意的灵感。除此之外,教师在实际教学中并没有结合课程内容的主次为不同专业的学生进行授课,导致学生无法从课堂上学习到与所选专业的相关理论知识^[3]。

2. 教学模式过于传统

在艺术设计的实际教学中,教师采用传统灌输式的教学模式,学生在台下被动地接受教师所讲的内容,导致学生丧失了对艺术设计的兴趣。另外,多数的艺术设计教师虽然会引入多媒体教学,为学生制作相关的教学课件。但是由于教师一直占据课堂上的主导位置,学生并没有参与感,导致学生不能引起情感上的共鸣。久而久之,致使学生的创新能力无法得到提升,进而影响了艺术设计教学的质量^[4]。

3. 理论与实践课程未能有机结合

现阶段,高校的艺术设计教学中,理论课程和实践课程是进行分开教学的,导致学生的学习内容出现断层和没有关联的现象。其中,理论课教师在教学中,将教学的重点放在学生对专业知识的掌握上,却并未对学生的实际操作能力有所了解,导致教师在授课过程中,无法将学生的操作能力与理论知识进行有效结合,影响了学生的创作水平。另外,多数的高校在课程设置上并未结合理论与实践的课程内容,只是随意安排,进而影响了艺术设计课程的教学质量。例如设计课程,其主要包含不同时期作品的设计风格、代表作、设计思想和哲学等方面,其不仅可以指导学生在实践课上的设计,还可以给学生提供创作灵感。但是,在实际教学中,教师为提高学生的考试成绩,会将此门课程安排至临近考试前进行学习,进而影响了学生对基础设计知识的学习^[5]。

4. 考试方式单一

高校艺术设计的考试内容主要以课本中的理论知识为主,学生通过对教材内容进行短暂记忆和学习,就可以在考试中取得一定的成绩,以此不仅影响教师对学生理论知识掌握程度的判断,还影响学生对理论知识的记忆^[6]。同时,教师还可以运用论文对学生的知识进行考查,通过设置多个论文的题目,让学生根据自己的喜好选择其中一个题目,然后阅读和搜集与题目相关的书籍进行论文的创作。然而,由于学生艺术设计的基础较为薄弱,在阅读相关书籍时分析能力较低,导致学生无法正确理解书中的内容,进而出现学生大量抄袭的现象。

三、工作室教学模式的实施与构建

1. 教学的组织管理

工作室教学模式与传统的教学模式主要区别在教学模式的灵活性。教师将工作室教学引入艺术设计的课堂中,教师可以与学生在工作室中共同进行探讨方案、虚拟课题等实践教学活 动,其需要教学时间上的持续性及灵活性,进而促进实践教学活动的顺利实施。同时,在模拟教学中,教学方式更加多元化,以此不仅可以促进师生间的沟通与交流,还可以提升艺术教学的整体质量。另外,工作室教学模式的引入,不仅可以为学生营造轻松的学习氛围,还可以充分发挥学生在教学中的主体位置。在实际教学中,教师可以在课题设计上结合学生的看法以及方案,以此不仅可以调动学生对学习的兴趣,还可以在实践 中提高学生的知识掌握程度,进而促进学生创新意识 的形成^[7]。

2. 开设工作室

艺术设计的教师涉及课程较多,专业较广,学校可以为教师开设相应的工作室,例如环境艺术专业可以开设创新工作室、工程管理工作室、室内家具摆设工作室等。其中创新工作室可以培养学生创新性思维,并根据学生的技能以及个人素质,具有针对性地进行教学;工程管理工作室可以培养学生现场施工管理的能力;室内家具摆设工作室可以培养学生对室内家居设计、色彩搭配、空间尺度等能力。同时,学生可以结合自己的喜好选择相应的专业进行发展,并需要通过考试进入所选的工作室^[8]。另外,为确保学生的学习质量,可以实行学分制的考核,修满学分就可以毕业,以此不仅可以让学生在步入社会后直接进行项目的实际操作,还可以真正地做到符合市场的需要。

3. 构建完善的工作室管理系统

构建完善的工作室管理系统主要是以各个工作室的基本架构建设教学体系,创建一个具有关联、概括全面的教学平台。同时,各个工作室应将项目教学作为特征,不仅要针对的研究方向,还要注重各课程之间的渗透。另外,多数的高校艺术设计教学模式是每个班级制定一张课程表,学生针对自己不喜欢的课程也要进行学习,导致学生学习的积极性不高。然而,实施工作

室教学可以让学生选择自己喜欢的课程进行学习,并针对选择的工作室进行修读学分,以此不仅可以让学生通过对之前所学的内容进行重新整理学习,进而实现学分制的管理目标^[9]。

4. 制定科学的工作室经费管理体制

工作室通过生活实践会得到相应的经济收入,不仅可以增加师生间积累的资金,还可以提升师生的生活水平,进而促进教学环境的改善。同时,高校的管理部门与工作室签订合同,其合同主要包含课程教学、科研项目、教学成果等多方面的标准,以此可以更好地管理工作室的经费。另外,将计划内的课程教学、科研项目、教学成果完成后,可以将管理范围扩大到社会、企业设计的服务、企业项目等方面,采用宽松的工作室经费管理方式。同时,大部分的资金由工作室进行自由支配,主要支配于工作室日常的管理、项目成本所需的费用、参加项目的师生报酬、购置项目设备的费用、展开学术沟通的费用、参加比赛和奖励的费用以及从社会上聘请教师的费用等方面。除此之外,高校需要结合制定的项目进行评价考试,并结合效果对指标完成较好的工作室进行奖励,进而促进工作室的良好发展^[10]。

四、结语

由上文可知,目前高校在艺术设计教学中仍然存在诸多问题,本文主要针对教师的教学模式过于传统、课程内容过于单一、艺术设计的教学中并未将理论与实际教学进行有机结合以及考试机制过于单一四方面进行了分析。另外,本文针对以上问题提出了四点策略分别是:教学的组织管理、开设工作室、构建完善的工作室管理系统以及制定科学的工作室经费管理体制进行具体实施,希望以此不仅可以调动学生学习艺术设计的积极性,还可以提高艺术设计教学的质量和效率,进而促进艺术设计实用型人才的培养。

课题: 地方文化资源在艺术设计教学中应用的实践研究——以梧州学院艺术设计基础课为例, wyjg2011B16。

参考文献

- [1] 基于设计创新视角的非物质文化遗产保护与传承——以江苏大学艺术设计教学为例[J]. 杨丽英. 设计. 2018(13).
- [2] 广东非物质文化遗产融入高校艺术设计课程的构建研究[J]. 陈金, 朱媛, 严璐. 西部皮革. 2020(22).
- [3] 雷州半岛非物质文化遗产与高校艺术设计教学的融合路径研究[J]. 彭雅, 王先昌. 创意设计源. 2020(01).
- [4] 工艺美术类非物质文化遗产在内蒙古高校的传承与创新[J]. 侯, 潘春利. 天工. 2020(01).
- [5] 传统文化要素在室内设计中的运用分析[J]. 张增宝. 居舍. 2020(12).
- [6] 探析现代室内环境设计中中国传统文化的合理应用[J]. 罗明亮. 轻纺工业与技术. 2019(09).
- [7] 高职艺术设计专业工作室教学模式的创新与发展[J]. 陶玲, 吴志诚. 山东农业工程学院学报. 2019(02).
- [8] 高职高专艺术设计专业创新创业型人才培养的课程体系建设与设计思路[J]. 甘忆. 明日风尚. 2017(16).
- [9] 大众创业、万众创新背景下艺术设计工作室教学模式的构建[J]. 周大鹏. 学园. 2017(08).
- [10] 高职双师艺术设计工作室运行机制探究[J]. 窦继, 连树清. 学园. 2017(08).