

高校设计工作室教学对基础美术课堂的启迪

荣行键

英国皇家艺术学院 英国伦敦 WS7 2EU

【摘要】 本文主要探讨高校采用设计工作室法培养学生的具体实施途径。此次研究结合高校的实际情况，参考大量文献为本文提供理论基础，文章中强调了开展高校设计工作室对美术课堂的重要意义，指出了当前高校设计专业中存在的不足，并提出高校美术设计教学中设计工作室模式的整合，能够有效激发学生的学习兴趣，培养学生的团队协作能力，培养商业思维。

【关键词】 高校设计；工作室；基础美术课堂

高校应该积极引进先进的人才培养方式。当前，传统教育背景下高校设计教学中对于基础美术教学内容已经无法满足设计行业发展的客观需要，高校设计教学的改革势在必行，将其合理运用于基础艺术教育的各个阶段，能提高基础艺术的生命力和创造力。高校设计教学中，对于实践教学而言，离不开设计工作室的创建和运用。本文着重阐述了将高校设计工作室引入基础课堂的新思路，结合实际案例提出可行性策略，为社会输入高质量创新型人才，推动高校艺术设计专业的发展提供参 考性建议。

一、高校设计工作室模式

高校设计教育处于改革的前沿，随着现代设计思想和现代设计教育方法的发展，艺术院校设计教育的地位逐步提高，促使越来越多的院校开设设计专业，这是一种适应时代需要的选择。工作室教学模式逐渐被各高校所接受，并应用于教学和培养设计人才的教育活动中。在工作室教学模式中，教师运用科学的教学方法，通过教学或某一主题进行实践，鼓励学生将自己的想法转化为可以应用的具象事物，学生在发现、提出、解决问题的过程中，通过创新意识消理解学习系统中的方法论。从教学的角度看，高校设计工作室是一种群体参与、成员讨论某一主题、共同完成某一目标的 教学模式^[1]。

在教学任务的落实中，学生会积极参与思考，并通过自己的表达方式完成学习任务。教师更注重过程能力的培养，针对不同性格、不同能力的学生，应该采用不同的引导方法。在设计中注重技能的培养，运用多种材料组合搭配，使设计的视角更具多样性，提高学生的艺术鉴赏能力，而不是简单地将绘画技巧传授给学生。在这种教学模式下，教师和学生既能完成体验式教学的目标，又能进行实践教学。

二、高校设计工作室教学对基础美术课堂的意义

高校设计工作室教学，强调集体合作完成的教学，不同于以往强调个人为主体的艺术教育模式。在进行教育的过程中，教师要重视学生创作的独创性和自由性，让学生以更积极的态度参与创作，提升学生的创造性思维能力。在这个过程中，教师的教学模式也会发生变化，使艺术教育的核心逐步从知识和技术的养成过渡到对学生创新能力的培育上来。高校工作室教学模式对培养学生创新能力方面有着重要意义，使学生在迎合适应时代要求下，拓展思维，应对未来走向市场后可能面临的各种考验，适应未来市场的需求。学生不仅可以在课堂上把自己的想法转化为现实，而且可以在今后的工作中运用这种思维

方式，表达出独特的艺术见解。此外，艺术源于生活，又高于生活，将艺术结合生活的需要，把自己的审美融入生活的方方面面，也是艺术升华的重要表现。在当今社会的发展过程中，审美能力与原创能力之所以能在教育领域占据重要地位，原因之一就是它离不开创新。

三、高校设计专业的教学现状

1. 教学条件有限

根据近年来的扩招政策全面落实，高校也在扩招艺术设计专业的学生，众所周知，艺术类专业对办学条件要求较高，然而因为很多高校经济实力有限，在软硬件的建设上没有跟上教学步伐，实验室电脑配置低，教学条件跟不上，另外，不能保证每一个学生都有电脑使用，由于条件有限，学生们大都是学习理论知识，实践经明显不足^[1]。

2. 缺乏专业人才

随着经济水平的提高，人们追求美的脚步从未停止，社会的关注以及群众的呼声，都使得艺术设计专业成为热门行业，教育部门对艺术设计专业的重视程度越来越高。及时政府对艺术设计专业提供了有效支持，也提出了很多政策，但由于专业人才的缺乏，导致艺术设计专业的教学工作进展十分缓慢。另外还有一些高校的教师教学任务太多，没有时间对艺术课程进行深入研究，导致艺术设计专业教学效果不佳。

3. 教学内容落后

随着社会的不断发展和创新，人们的审美需求不断增加，审美需求也在不断上升。正因为如此，社会对具有专业实力的艺术设计人才需求越来越迫切。然而，在实际的教学中，仍有许多高校采用传统的课程体系来开展艺术设计领域的教学活动，使很多实践项目与课堂内容发生偏差，教学内容也没有根据现代社会的审美需要得到充分的补充，学生不能掌握最新的设计理念 and 审美观念，自身学习的技能与理论知识与就业方向不匹配，导致学生的专业水平较低。

四、在基础美术课堂开展高校设计工作室教学的实施策略

1. 加强与校企之间的合作

改善教学条件可以加强工作室与校企合作。虽然有政府的硬性要求，但是在市场经济中企业依然掌握着绝对话语权，所以校企合作也成为了“走过场”。因此，高校应重视校企合作，合理构建校企关系，才能提高教学质量。高校需要与企业有明确的分工和合理的协作，有效地实施校企关系管理和教学，保

证教学活动的顺利开展。高校需要为企业提供设施、设备和场地,而企业则需要通过有效的合作,为大学提供实践性的课程、师资、技术和实践项目,以达到相互发展的目的。同时,高校可以与相关企业和单位签订合约,拓展实践平台,提高学生的专业水平^[3]。

具体方法步骤如下:第一步:要认真甄别有实力、认真、有智慧的商业设计公司,与之达成合作意向,建立合作关系,在校企合作期间,教师必须依靠公司要求进行商业设计,在激烈的设计市场竞争中,主动为合作伙伴着想,为对方公司谋取利益,达到有效合作;第二步,市场上优秀的商业设计企业将有实战经验的设计师派给学校进行合作,在高校建立自己的工作室,招收艺术设计人才组一个团队,以项目式的方式进行实践,在完成商业项目后可以获取相应的报酬,表现优异的还可以参加大学生设计大赛;高校也选派优秀的艺术设计专业教师到企业中进行学习交流,学习企业的先进技术,更好的运用到教学活动中,为学生服务,工作室的组建应具备公平。第三步:实施项目化教学。两课教学不能一蹴而就。企业可以先向学生展示优秀的设计图,由专业的设计师进行现场教学,并提高学生的规划技能。学校教师应该以学生为中心。教授色彩、素描、插图等造型表达技巧^[4]。

2. 改善美术课堂的教学模式

目前,艺术设计专业的基础教育在课程模块分为欣赏、摄影、计算机设计、计算机绘图等几大类。每个模块的教学方法与技巧、情感与目标各有特点。为适应新时代人们的审美需求,高校艺术设计专业也有许多类型的模块和课程,为保证艺术设计专业教学的时代性和科学性,高校还设立实践环节。然而,在教学实践中,一些教师对合作项目缺乏足够的重视。高校需要将艺术设计工作室与社会各企业、行业的特点相结合,根据学生的实际需求以及当前社会市场的人才需求,合理地设计教学计划,以往的教学模式中,大都是教师在讲台上对照着PPT或者教材内容,滔滔不绝地讲课,而学生在台下,不需要动手,只需要认真听讲就可以了,在这种教学模式下,学生执行的教学模式不能帮助学生培养能力。同时,学生实践技能的提升也存在一定的局限性,学生对新材料的理解和创新能力还有提高的空间。在项目教学过程中,高校可以通过模块化、开放式、案例化的教学模式,解放学生思想^[5]。

工作室培训的发展分为两个方面:一方面是导师自主开发的任务,另一方面是合作企业的项目。学校各年级导师全面组织课程,以主题任务组织教学任务,并通过自主开发的主题,如:LOGO设计、字体设计、包装设计等,扩大了基础设计课程的

覆盖面,实践学习的VI设计课程是针对公司的实践课题而开设的。除了完成工作室的日常工作外,还鼓励学生在校期间参加社会招标、参加设计竞赛和接收设计资格考试。学生不仅在工作室完成了设计项目,在进行项目的过程中,与队友一起努力拼搏,收获了友谊,还具有良好的沟通能力和团队合作能力,以及社会工作直接就业的能力,和在就业竞争中更具竞争力。

3. 为学生提供创作空间

建立有效的教学机制,为学生构建创作的空间,让学生发挥自己的想象力和创作力,同时,教师要引导学生灵活运用信息技术,以多种方式表达自己的想法。例如:通过建模培养自己的空间想象能力,通过绘图锻炼自己的手绘能力,还可以通过整理成PPT进行演讲,向教师表达自己的想法。在这个过程中,教师要鼓励学生有不同的思想,并运用多种手段落实自己的思想,从而形成自己的作品风格和思维方式。在展览过程中,师生通过自我评价和其他评价,同时完成对作品的评价。具体来说,在课堂上,老师们会提出关于知识点的问题。学生把这个问题作为一个完整的探索过程,根据提出的问题进行创作,然后将创作反馈给整个集体,利用网络展示并最终解决问题。在这一过程中,教师需要让学生作为完成项目的主体,而自己主要作为项目进展的保障和后续的评价机制。

教学地点不能仅限于教学楼、实验室,教师可以组织学生到实际环境中获取创作灵感,不定期组织学生在外写生,到山顶描绘大自然的波澜壮阔,到小街刻画市井人物的鲜活形象,到河流边,到草地上,到田野里……集合大自然与人文为创作灵感,让设计的作品更加贴合日常又具备艺术灵魂。带领大三、大四学生进行实际项目的整体理念设计与项目开展,使学生在校期间能够学习到一些专业技能,是学生毕业之前就具备了企业需要的实践能力,有助于学生认识以及了解企业的价值观,减少学生适应新岗位的时间,加快完成从学生到员工的角色转变。

五、结语

综上所述,高校在教学中需要更加重视培养学生的综合思维和实践能力,本文提出要从加强与校企合作、改善美术课堂的教学模式以及为学生提供创作空间三个方面出发,在基础美术课堂上开展工作室教学,提高教师的教学质量,培养学生的契约精神和创新意识,本文提出的重要策略,为推进我国美术教育做出重要指导建议。

参考文献

- [1] 陈尚含. 影响基础美术课堂教学质量提升原因之研究——以刘国钧高职校艺术设计系为例[J]. 《戏剧之家》,2018:174-175.
- [2] 卢静. 高校艺术设计专业工作室教学模式的探索与建构[J]. 唐山文学, 2019:41-42
- [3] 黄晟, 李硕. 高校艺术设计类教师工作室现状研究[J]. 美术教育研究, 2018
- [4] 戴广凯. 工作室制人才培养下高职院校室内设计专业教学创新探讨[J]. 美术教育研究, 2019:140-141.
- [5] 余林子. 高校艺术设计专业工作室制教学模式分析[J]. 艺术品鉴, 2019:193-194.