

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2019.01.013

实践教学与艺术设计课程教学研究

陈立之

(湖南科技大学 建筑与艺术设计学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:艺术设计是一门集艺术、科学、技术与经济为一体的综合性学科,具有极强的应用性与实践性。学生的实际操作能力与创新能力,将直接影响其职业发展前景。以实践教学在艺术设计类课程教学中的应用为研究对象,分析了实践性教学对于培养应用型专业设计人才的意义,阐述了课堂教学与社会实践的关联性,提出了通过社会实践提高艺术设计专业人才培养的具体举措,以期为艺术设计专业教育教学改革提供借鉴和参考。

关键词:艺术设计;实践教学;社会实践

中图分类号:G41

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2019)01-0066-04

当前,我国科学技术与经济建设快速发展,艺术设计在推动现代社会不断前进过程中所起的作用愈加凸显。作为文化创意产业的重要组成部分,艺术设计承担着创造社会价值、建设物质文明、传承历史文化的重要使命^[1],对于社会主义和谐社会的文化建设、审美提升以及道德进步均具有积极意义。广阔的市场需求以及良好的就业前景吸引了大量的艺术设计学子。然而,艺术设计教学现状与社会对艺术设计人才的素质和能力的需求还存在较大的差距,迫切要求学生们走出“象牙塔”,走进社会这所大学,用社会实践来检验提升课堂教学成果,真正做到学以致用,学有所用。为此,本文以实践教学在艺术设计类课程教学中的应用为研究对象,分析了实践性教学对于培养应用型专业设计人才的意义,阐述了课堂教学与社会实践关联性,提出了通过社会实践提高艺术设计专业人才培养的具体举措,以期为艺术设计专业教育教学改革提供借鉴和参考。

1 核心概念界定

1.1 艺术设计

艺术设计是从技术、经济、文化角度出发,以

功能效用和宜人性为目的,按照美的规律进行构思、策划,使之转化为具有特定使用功能、外在形态、文化意味等的创造性活动。从本质属性上看,艺术设计是一门集艺术、科学、技术与经济为一体的综合性学科,具有极强的应用性与实践性。

1.2 实践教学

实践教学是指围绕教育教学活动目的展开的,学生亲身体验的实践活动^[2]。其既包括认识、探索学科现象和规律,为掌握知识、技术而开展的科学实验、生产实践等必要的试探性和验证性活动,也包括为解决实际生产过程中出现的问题,提高创新能力而开展的研究性、探索性、设计性、综合性的实践工作。

2 加强艺术设计类课程教学与社会实践相融合的重要意义与同一性

2.1 加强艺术设计类课程教学与社会实践相融合的重要意义

当前我国正全面推进并不断深化高等学校教育教学改革。对于众多开设艺术设计相关专业的院校而言,如何能够培养学生的社会实践能力、增强学生创新创业意识,并大幅度提高学生的职业

收稿日期:20180912

作者简介:陈立之(1987-),男,湖南衡阳人,助教,硕士,主要从事艺术设计教育教学研究。

发展能力,已成为当前教育教学改革的核心问题。在这一过程中,借助社会实践这一手段来培养学生的实际操作能力,提高实践水平是实现“学有所用”“学以致用”教学目标的重要途径,更是学生融入社会、了解行业现状、催生创新创业灵感的重要环节^[3],更是实现艺术设计专业人才培养目标的必由之路。

2.2 加强艺术设计类课程教学与社会实践相融合的同质性

艺术设计是一门具有较强实践性的综合性学科,产品与市场是教学效果最终的检验标准,同时也是唯一检验标准^[4]。培养艺术设计类学生的设计能力与培养其社会实践能力具有同一性。教育在本质上是理论与实践相结合的,艺术设计教育更加注重实践性,这一点早在格罗皮乌斯所创立的包豪斯设计学院中就可以得到证明。对于艺术设计教育而言,只有亲身走入社会才能切实提升学生对于知识的理解能力、实践的动手能力以及对于客观社会的适应能力,才能更好地体验、感悟、印证、创新艺术美与艺术灵感。同时,艺术设计相关课程的专业特点也进一步决定了实践性要求。艺术设计专业的培养目标是为了培养应用型的设计人才。只有加强产学结合、了解行业动态、把握设计发展方向才能真正提高学生的实践能力和综合素质,达到人才培养目标^[5]。总之,对于艺术设计类课程而言,教学以社会需求为目标和检验标准,社会实践进一步促进教学效果的提升和转化。

3 当前我国各院校艺术设计相关专业社会实践环节实施现状

自改革开放以来,我国社会经济踏上了发展的快车道,而现代艺术设计也以前所未有之势同社会主义市场经济和商品化相结合快速发展起来,社会上艺术设计人才缺口也逐步增大。于是,为满足社会需求,众多院校纷纷开设相关专业,培养艺术设计人才,开创了艺术设计教育大跨步式的发展。然而,在这一过程中仍然有很多问题亟待解决,最为突出的是社会对高水平艺术设计人才的急需与毕业生过剩之间的矛盾。具体讲来,当前我国的艺术设计教育与艺术设计产业呈现一种两端大中间小的失衡状态:一方面,接受艺术设计教育者多,社会需求大;另一方面专业素养高的

合格的艺术设计人才却十分缺乏^[6]。究其原因主要在于用人单位需求的是有经验的毕业生,而刚刚毕业的学生往往只注重理论专业知识的掌握,缺乏实践经验。由此可见,解决当前尴尬境地的关键在于如何培养毕业生的实践操作能力,弥补用人单位与毕业生之间的需求鸿沟。当前,国内艺术设计专业实践教学存在的问题主要表现在如下方面:首先,教师层面。现代教育教学理念认为在任何形式的教育教学活动中,学生始终是学习活动的主体,而教师更多的是起到引导与解惑的作用。然而现在国内极度缺乏既能精准把握市场同时又有深厚理论功底的双师型教师。其次,学校层面。当前国内设有艺术设计相关专业的院校比比皆是。然而,各种不同类型及层次的院校自身并没有明确定位,这就造成了院校互相模仿、特色缺失等问题。同时,受人力、财力等原因的限制,艺术设计专业实践所需的资源平台建设不足,即使拥有校企合作的平台也因种种原因不能实现良性循环,实现教育与产业的真正结合。最后,学生层面。传统艺术教育注重对审美意识的培养以及表现技巧的训练,规范和美观成为评价学生学习成果的标准,学生的学习自主性被限制,创造性思维被制约,难以成为能够真正表达自己思想的创新型人才。

4 通过社会实践促进艺术设计实践教学改革的具体措施

4.1 聘请行业杰出人士走进课堂,模拟真实情景,促进学生实践

通过调查,笔者发现,当前艺术设计类课程的教学形式主要由课堂教学和社会实践两个部分构成。课堂教学主要是由教师讲授理论知识,布置作业,学生完成作业形成反馈。这一过程其实是为后期的社会实践打基础、做准备。教师课堂讲授的内容是否能与实际相关联、是否符合市场的现状和要求、是否具有时效性,这与学生实践能力能不能得到培养以及社会实践部分有没有效果有着直接关联。因此,课堂教学就要聘请相关行业的专业人士走进课堂,确保课堂教学与市场需求的无缝衔接。在具体操作层面,学校可以邀请专家学者进行讲学,尤其是在社会实践一线的杰出设计师前来授课。行业精英可以通过讲解工作中的经典案例并与学生展开无预设互动来促使理论

知识向实践层面转化。这样学生可以更直观地理解理论,将抽象的理论转化为具体的可视的形象;同时,学生通过与行业精英设计师的互动,更能增强对未来所从事行业的了解,培养创新意识,提高创业信心,激发创业热情^[7]。通过这一环节,学习者所学习到的知识不再是“空中楼阁”,而是根植于市场与实际应用的土壤之中,有着强大的生命力。

4.2 切实将校企合作落到实处,让社会实践“真”“有用”

教育实践证明校企合作是培养应用型人才的有效措施,在我国这一以市场需求为导向的培养手段也被众多院校的工程专业所采用。对于艺术设计专业学生而言,这一做法能够从根本上提高毕业生在就业时的核心竞争力。然而,现在较普遍的状况是,校企合作的重要性被轻视,甚至只是名头,是摆设。要想真正培养出满足用人单位要求、具有较高专业素质、胜任职业要求的毕业生,就必须要让校企合作“真”正发挥作用。具体操作层面,教师可以与相关企业联络,促成院校与企业合作建立校外实习基地,这样企业有了人才的保障,学校有了社会实践的场所,实现了院校和企业双方的共赢。同时,艺术设计院校还可以通过地方单位共同合作,将设计成果转化为产品,这样,一方面可以进一步提高企业的市场竞争力,同时对于培养能够经受市场检验的合格专业设计人才,完成产、学、研教学模式具有重要意义^[8]。

4.3 鼓励学生放手去做,培养学生创新精神

无论是课堂学习过程中去完成作业,还是实习过程中的顶岗实践,教师都应从各个方面鼓励学生以实践促创新,全面培养学生的创新能力和创新习惯。甚至学生可以被允许参加教师的科研课题,不断进行创新设计,培养实际动手能力以及勇于实践的精神。另外,学生的毕业论文与毕业设计是学生情况集中体现和反馈,这些成果的用途并不仅仅局限于让学生顺利毕业,更是要通过将设计作品推向市场、创建专业化品牌、建立专业团队等方式实现市场化转变、增加市场价值^[9]。更进一步而言,学校和教师还可以鼓励学生承接或参与来自于社会的真正的设计项目,让学生在学期间就能够真正对设计的全过程加以了解并进一步锻炼组织能力、策划能力、沟通能力、应变能力等,这样当学生真正踏上工作岗位

时,才能尽快适应角色,满足企业和市场的需求。

4.4 优化教师知识和技能,提升教师专业化水平

在现代信息化社会中,知识和技能正在以前所未有的速度更新。要培养出能够满足社会和用人单位需求的专业化人才,教师本身既要有深厚的理论知识储备,同时还要有丰富的实践经验。换言之,强化学生能力本位与强化教师能力本位同样重要^[10]。加强教师的职业能力,提高自身综合素质是教师专业化的一种要求,同时更是提高学生职业能力的重要前提。为此,教师可以通过一系列的途径增强自身能力。例如,教师可以通过定期进修增强自己的知识储备;或者教师也可以定期深入相关行业,在实践中发现问题、分析问题并通过实践手段来解决问题;甚至教师也可以再次成为学生,向行业中的优秀人才学习,通过走出学校小课堂,走入社会大课堂来不断强化自身实践技能。具体讲来,艺术设计类课程的教学应该由专业教师的理论讲授+行业人员技能讲授与实践指导+学生的专业训练及评价反馈三个部分构成。在这一过程中不仅学生受益,任课教师也可以不断修正、提高、扩充自己的实践技能,逐步发展成为理论与实践兼备的双师型教师。

4.5 项目驱动的实践教学环节与任务驱动的习题环节设计相结合

艺术设计类课程的学习是多学科知识的综合学习,因此,可考虑借助多媒体教学、网络教学、移动教学等多种技术手段及平台进行远程虚拟研讨、在线指导与合作等实践教学活动的开展,从而构建实践教学的真实环境。与此同时,在实践教学环境中引入 CDIO(Conceive Design Implement Operate)工程教育相关理念,对课程实践内容方面进行重新设计,并从相关企业引入真实项目需求,同时明确项目负责人及成员的具体分工,在确保基本教学资源的基础上,借助网络资源学习基本项目组织与管理能力,沟通与团队合作精神,进而全面提升艺术设计类课程实践教学的质量。另一方面,良好的习题设计也是项目设计的有效补充,能及时考核学生对已完成课程知识点的掌握情况。因此,可考虑针对特定的习题课程,采用基于任务驱动的习题分配模式,通过陈述的方式鼓励团队间的学习成果(如解题思想、设计理念等),从而达到有效锻炼学生沟通与表达能力的

目的。实践证明,以项目设计为主线,以任务驱动为辅线的实践教学模式的开展,能使学生系统地得到从构思、设计、实现到运作整个流程的全面锻炼。

5 结语

当前,伴随全球一体化进程的不断推进,艺术设计的定义在不断丰富,专业领域也在不断拓展。凭借其能够在各个方面不断渗透并影响人类生活的强大力量,艺术设计更是集多学科知识于一身,有了更为宽广的内涵。然而,与此同时,这也给设计师们提出了更高的要求——立足现实、影响大众、引领社会审美情趣。经济越发展、社会越进步,艺术设计人才的质量就会越高;教育体系越完善,人才培养模式和方法也会更加贴近社会需求。而社会实践是培养应用型人才的关键所在。换言之,培养艺术设计专业学生成功应对未来职业挑战的关键在于培养其实践能力。只有这样,毕业生才能在当今激烈的社会竞争当中脱颖而出;只有这样,院校也才能真正解决目前在人才培养方面的尴尬局面;只有这样,艺术类课程教学改革才能真正得以推进,并取得切实成效。学生在实践中学,教师在实践中教,既增加了学生的学习兴趣以及创业、就业意识,又为学校双师型教师的培养提供了可能,真正实现了艺术设计专业培养模式

和体系的良性发展。

参考文献:

- [1] 周莹.高职艺术设计专业学生就业力的缺失及对策[J].教育与职业,2017(16):64-67.
- [2] 郑建磊.高职院校艺术设计实践教学方法略谈[J/OL].科技展望,2017(25):243.
- [3] 林峰,姜钰莹.高校艺术设计专业实践型教学体系的构建[J].课程教育研究,2017(28):250.
- [4] 周露露.民办高校艺术设计专业参与校企合作的探索与实践[J].科技展望,2017(14):345.
- [5] 汪免谦.高校艺术设计实践教学的现状及创新思路[J].工业设计,2017(5):107-108.
- [6] 陈旺,王路刚.基于“双赢”理念的河北应用本科院校艺术设计校企合作人才培养改革与实践[J].科技经济导刊,2017(7):123+119.
- [7] 王莉,张玲玲.论高校艺术设计专业实践教学体系的建构[J].艺术科技,2017(2):370.
- [8] 杨育红,范明亮,徐彬.“宽口径、厚基础、精专业、重实践”——高职艺术设计专业实践教学体系研究[J].时代教育,2017(3):9-10.
- [9] 闫奇峰.基于实践教学的艺术设计专业人才培养模式创新研究[J].西北美术,2016(3):53-55.
- [10] 曾力,叶云,胡康.基于“政产学研用”背景下的艺术设计专业协同创新实践教学体系研究[J].科教导刊(中旬刊),2016(2):36-37.

Study on Practical Teaching and Art Design Course Teaching

CHEN Lizhi

(School of Architecture and Art Design, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: Art design is a comprehensive subject which integrates art, science, technology and economy and has strong practicality and application. The actual operation ability and innovation capacity of students will directly affect their career development prospects. This paper takes the application of practical teaching in the teaching of art and design course as the research object, analyzes the significance of practical teaching for training application-oriented design talents, expounds the relevance between classroom teaching and social practice, and proposes measures to improve the cultivation of art design talents through social practices so as to provide reference for teaching reform of art and design education.

Key words: art design; practical teaching; social practice

(责任校对 朱春花)