

Practical Teaching Mode that Cultivates the Ability of Art and Design Innovation

Ling He

Chongqing Vocational College of Applied Technology, Chongqing, 401520, China

Abstract

With the development of education, art design has become a popular major. In the field of art and design education, developing innovative abilities is essential to prepare students to deal with the complexities of the creative industries. Cultivating innovation in art and design education is essential for students to meet the needs of the creative industries, and this paper focuses on exploring the relevant practical teaching models. At present, art and design education faces challenges such as limited resources, traditional teaching methods, and the need for practical skills development. To address these challenges, hands-on teaching strategies such as project-based learning, exploration, and experimentation, as well as collaborative learning opportunities, can be implemented to enable students to think creatively, solve problems effectively, and collaborate with others to ultimately innovate in the field of art and design work.

Keywords

art design; innovation ability; practical teaching mode

培养艺术设计创新能力的实践教学模式

何灵

重庆应用技术职业学院, 中国·重庆 401520

摘要

随着教育事业的发展, 艺术设计成为当下较为热门的专业。在艺术设计教育领域, 培养创新能力对于让学生做好应对创意产业复杂性的准备至关重要。在艺术设计教育中培养创新能力, 对于学生满足创意产业的需求至关重要, 论文重点探索了有关实践教学模式。当前艺术设计教育面临着资源有限、教学方法传统, 以及实践技能发展需求等挑战。为了应对这些挑战, 可以实施基于项目的学习、探索和实验, 以及协作学习机会等实践教学策略, 从而促使学生能够创造性地思考、有效地解决问题, 并与合作, 最终在艺术设计工作领域实现创新发展。

关键词

艺术设计; 创新能力; 实践教学模式

1 引言

在艺术设计教育领域, 行之有效的方法, 需要教师对教学模式进行创新, 为学生提供更多的实践学习机会, 提高实践教学的效率。然而现实的教学面临着各种挑战, 因此本文探讨了培养艺术设计创新能力的实践教学模式, 旨在促进积极调整教学方案, 打造完善的艺术设计课程体系。

2 培养艺术设计创新能力的重要性

新时期教育改革背景下, 培养学生艺术设计创新能力至关重要, 原因有很多, 从提高个人创造力到确保未来的职业成功和社会影响。艺术设计领域的创新, 不仅推动了行业领域的发展, 还推动了更广泛的文化和经济格局的发展。

【作者简介】何灵(1990-), 女, 中国重庆人, 本科, 助教, 从事艺术设计研究。

具体包括: 第一, 提高个人创造力。艺术设计创新的核心, 在于创造性思维和突破传统实践的界限。通过培养创新, 教育工作者鼓励学生探索新的想法、技术和媒介, 这种探索对于个人成长至关重要, 有助于学生发展独特的艺术风格。当学生有能力进行实验和冒险时, 他们会对自己的能力更有信心, 在面对挑战时也会更有韧性, 这种创造性的自信是一种宝贵财富, 不仅在艺术和设计领域, 而且还会对生活的各个领域带来积极影响。第二, 培养解决问题的能力创新与解决问题密切相关。在艺术和设计领域, 学生经常会遇到需要创造性解决方案的复杂挑战, 无论是寻找使用材料的新方法、开发独特的视觉语言, 还是通过艺术解决社会问题, 创新思维都是关键。通过培养这种能力, 教育工作者可以帮助学生成为熟练的问题解决者, 确保能够在各种情况下运用专业技能, 并且解决问题的能力在任何职业道路上都是可转移和有价值的。第三, 为未来的职业生涯做准备。艺术设计行业竞

争激烈,发展迅速,有关企业和客户越来越寻求能够为工作带来新鲜、创新观点的人才,通过优先考虑教育创新,确保了学生做好充分准备来满足这些需求。具有创新思维的毕业生,更有可能适应新技术、新趋势和市场需求,使他们成为就业市场上有吸引力的候选人。此外,创新能力可以带来创业机会,因为学生可能会开发出突破性的产品、服务或艺术作品。第四,鼓励终身学习和适应能力。创新过程会培养持续学习和适应的心态,在当今这个持续变化的时代,这些特质是无价的。主动创新的学生,更有能力应对未来的挑战并抓住机遇,他们会培养终身的好奇心和接受新想法的意愿,确保自身的技能和知识在整个职业生涯中都保持相关性^[1]。

3 当前培养艺术设计创新能力面临的挑战

3.1 缺乏资源支持

艺术设计课程需要一系列材料、工具和技术,才能有效培养创造力和创新能力。然而,许多教育机构面临预算限制,限制了提供这些必要资源的能力。资金不足,意味着学校无法负担学生进行实验和创新所需的最新材料工具。传统艺术用品(如高品质的油漆、画布和雕刻材料)价格昂贵,而学校可能只提供基本版本。对于数字设计而言,则缺乏高级软件(如3D建模程序)和硬件(如图形手写板和高性能计算机),学生探索新技术和媒介的能力就会受到限制。资金短缺还会影响艺术设计课程的整体质量,学校可能很难聘请到能够提供专业指导和辅导的合格教师。博物馆、画廊和设计工作室的实地考察,这些活动的开展也需要资金支持。此外,艺术俱乐部、设计竞赛和研讨会等课外活动,为学生提供了探索创造力和在新环境中运用技能的额外机会。然而,如果得不到足够的资源支持,这些项目就难以开展,从而减少了学生在课堂外参与创新实践的机会。

3.2 传统教学方法阻碍创造力

传统教学方法往往强调死记硬背和标准化考试,这会严重阻碍学生创新能力的发展。教学中优先考虑记忆理论和遵守既定流程,而不是创造性思维和实验。在许多艺术设计课程中,主要的教学方法仍然是讲座式教学,虽然讲座对于传授基础知识很有效,但无法提供培养创新所需的实践经验。僵化的课程也会扼杀创造力,几乎没有自由发挥的空间时,学生探索兴趣和承担创造性风险的机会就会减少。创新需要有自由偏离常规并寻求独特解决方案的能力,但缺少灵活性的课程,会限制学生参与探索性学习的能力。此外,对成绩和标准化考试的关注进一步加剧了这一问题。创新需要反复试验,而对成绩不佳的恐惧,可能会阻止学生尝试新想法。标准化考试通常评估死记硬背的知识,而不是创造性解决问题的能力,这意味着学生的创新能力没有得到充分的评估或鼓励^[2]。

3.3 需要培养实践技能

培养实践技能对于促进艺术设计创新至关重要。然而,

由于没有为学生提供足够的机会来培养实践技能,导致理论知识与实际应用之间存在差距。理论知识是任何学科的基础,在艺术和设计领域,了解色彩理论、构图和设计思维的原理很重要,但能够将这些原理应用于创作原创作品更为重要。许多课程强调理论教学,而忽视了实践动手学习,因此学生毕业时可能对专业知识有很强理解,但缺乏有效创新所需的实践技能。现实经验对于培养实践技能和促进创新至关重要,实习、行业合作和基于项目的学习机会,使学生能够在现实世界中运用知识,应对实际挑战并开发创新解决方案。然而,并非所有学生都能获得这些机会,一些学校没有为学生提供有意义的现实体验。除了专业技能外,沟通、协作和批判性思维等软技能对于创新也至关重要,艺术设计项目通常需要团队合作和有效表达想法的能力。然而,传统的教育体系并不关注培养这些软技能,导致学生无法在创新项目上进行有效合作,或难以将自己独特创意传达给他人。

4 艺术设计创新能力培养的实践教学模式

4.1 融入基于项目的学习

基于项目的学习是一种动态教学方法,让学生参与真实的现实世界项目,从而培养批判性思维、解决问题和协作能力。在艺术和设计教育背景下,采用基于项目的学习,不仅可以有效地传授专业技能,还可以培养创造力、创新能力,促进对主题的更深入理解^[3]。

①实践学习体验。在艺术设计教育中,基于项目的学习的主要优势之一是强调实践学习。学生不是通过讲座或教科书被动地获取信息,而是通过实际项目积极参与创作过程。无论是绘制壁画、设计品牌标识还是制作雕塑,学生都有机会将理论知识应用于现实情况,这种实践经验不仅可以强化学习,还可以鼓励学生进行实验、冒险和探索新想法。

②真实背景。基于项目的学习为学生提供了真实、有意义的学习环境,通过参与模拟现实设计挑战的项目,学生可以更深入地了解行业及其需求。无论是与当地企业、非营利组织还是社会组织合作,学生都有机会解决真正的问题,并通过创造性的艺术设计产生积极影响,这种真实性激励了学生投入到项目中,并鼓励他们在工作中追求卓越。

③协作与沟通。协作是基于项目的学习的一个基本方面,无论是在小组中学习,还是作为大型团队的一员,学生都可以学习有效沟通、委派任务和协作解决冲突,这些团队合作技能在艺术和设计行业中至关重要,因为专业人士经常需要跨学科合作以完成项目。通过基于项目的学习,为学生提供了在支持性教育环境中练习这些技能的机会,为他们未来职业生涯的成功做好准备。

④跨学科融合。艺术设计项目通常需要跨学科的技能 and 知识,基于项目的学习提供了一个平台,可以将平面设计、插画、摄影和雕塑等各种学科整合成一个有凝聚力的多学科项目。通过与来自不同背景的同学合作,学生可以接触到不

同的观点、方法和技巧,这种跨学科的整合,促进学生创造性地思考,并探索艺术设计问题的非常规解决方案,从而实现创新能力培养。

4.2 鼓励探索和实验

①开放式作业。开放式且允许解释的作业,可以促进探索和实验。教育工作者可以提出广泛的主题或提示,鼓励学生以自己独特的方式解释和完成作业,而不是提供严格的指导标准,这种方法使学生能够探索不同的想法、技术和媒介,有助于培养在艺术作品设计中的创造力和独创性。

②工作室探索时间。专门留出工作室时间进行实验,让学生可以尽情发挥材料、技术和创意,而无需承担制作成品的压力,这段探索时间对于激发创造力和发掘创新可能性非常宝贵。教育工作者可以为学生提供各种材料和资源进行实验,鼓励他们探索新技术、突破界限,并表达自己的艺术声音。

③批评与反思。定期的批评会议,为学生提供了反思作品、接受同学和导师反馈,以及确定改进领域的机会。鼓励建设性批评的文化,可以培养成长心态,并鼓励学生尝试新方法。批评会议还为学生提供了一个平台,让他们表达自己的艺术意图,从多个角度接受反馈,并通过对话和反思完善自己的想法。

④把失败视为学习机会。创新通常需要承担风险,并将失败视为创作过程的自然组成部分。教育工作者应该营造一个支持性的环境,让学生感到自由,敢于承担风险、犯错,并从失败中吸取教训。通过将失败重新定义为学习机会而不是挫折,可以引导学生突破界限、探索新想法,并在面对挑战时培养韧性。教育工作者可以通过提供资源、指导和反馈,支持学生的个人项目,培养他们对艺术实践的主人翁意识和投入感。

⑤提供接触体验。让学生接触各种艺术风格、运动和技巧,可以激发他们在自己作品中的探索和实验。教育工作者可以结合历史和当代艺术家的例子,以及跨学科实践,拓宽学生的视野,并激发新的想法。参观博物馆、画廊和艺术家工作室,可以亲身体验艺术作品创作过程,激起学生的强烈好奇心和丰富想象力,以及艺术创作欲望。

4.3 协作学习机会

①小组合作项目。分配小组项目,可让学生合作开展需要团队合作和协调的大型项目。通过合作,学生可以学会

有效沟通、委派任务和协调不同观点,这些都是创意行业创新的必备技能。小组项目还为学生提供了利用彼此优势和专业知识的机会,从而产生比个人项目更强大、更具创新性的艺术设计成果。

②同伴反馈。同伴反馈为学生提供了与同学分享作品并获得建设性批评的机会,鼓励学生考虑不同的观点,完善自己的想法,并培养对自己作品的批判眼光。通过参与同伴反馈,学生可以在支持和协作的环境中表达自己的艺术意图,提供建设性的批评,并接受反馈。同伴反馈还促进形成了学生之间的合作和相互尊重的文化,培养课堂上的参与意识和友爱精神。

③跨学科合作。有关不同学科学生的合作项目,促进了跨学科合作,并让学生接触到解决问题的不同观点和方法。通过与来自不同专业背景的同学合作,学生可以更深入地了解艺术设计领域的相互联系,并培养未来职业生涯中跨学科工作的技能。

④行业合作伙伴。与行业专业人士合作,为学生提供了与专业人士合作、获得实际经验和在创意行业建立联系的宝贵机会。行业伙伴关系可以采取多种形式,包括客座讲座、研讨会、实习和合作项目。通过与专业人士合作,学生可以深入了解行业实践、趋势和期望,并培养在竞争激烈的创意行业取得成功所需的技能和知识。行业伙伴关系还为学生提供了展示作品、获得专业人士反馈和建立关系网络的机会,为他们毕业后的成功职业生涯做好准备。

5 结语

总之,新形势下高校艺术设计专业教学改革的深入开展,对于教学质量的提升大有裨益。通过多方面的采取实践教学策略,教育工作者可以创造一个充满活力的学习环境,让学生能够创造性地思考、探索新想法,并有效协作。通过培养创新能力,学生就会具备在不断发展的艺术设计领域取得成功所需的专业技能和思维方式。

参考文献

- [1] 周圣耀.高校艺术设计专业实践教学的思考与改革研究[J].明日风尚,2020(3):21-22.
- [2] 张慧斌.浅谈艺术设计专业课程结构的优化[J].大众文艺,2021(4):245-246.
- [3] 李嘉.对设计艺术专业课程设置与学生实践能力培养的思考[J].艺术教育,2020(5):59-60.