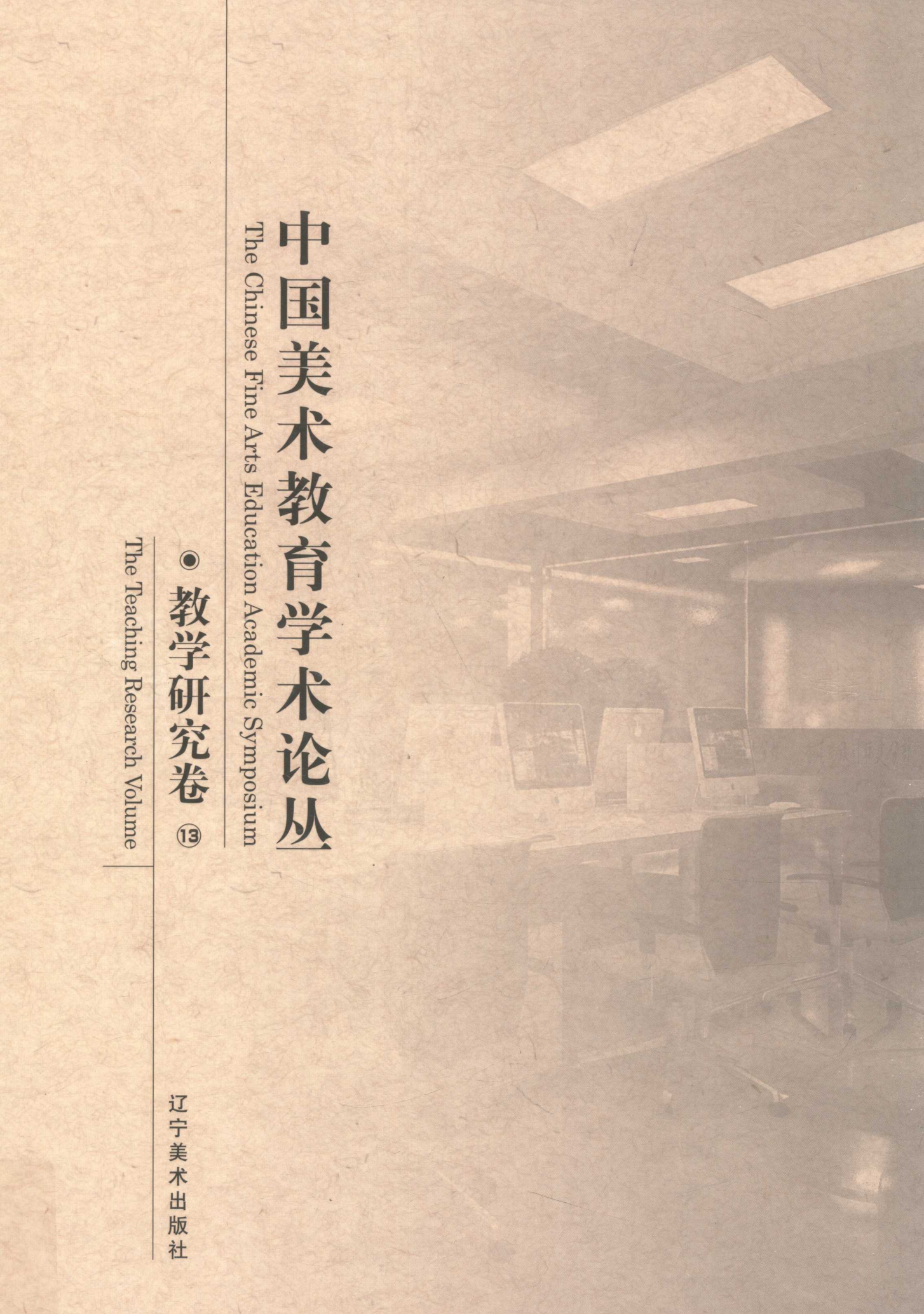

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

● 教学研究卷 ⑬

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

● 教学研究卷 ⑬

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

创新培养模式 提高教学质量

——以黄冈师范学院美术学院“课题式”实验教学模式研究与实践为例	李国庆 李晓博	001
设计专业开设剪纸选修课程的实践与探索	马绥莉	006
校企联合为主导艺术设计人才的培养方式研究	迟俭辉	008
试析艺术设计专业实践教学可行性	魏 铭 孙明静	010
走进新课改——我的探索与体会	栾 洋	015
Photoshop项目教学的设计与体会	于海慧	019
探究毕业设计指导过程中的教与学	杨宇萍	022
对高职人物形象设计专业实训基地建设的几点思考	熊雯婧 丁跃华	024
艺术设计专业课程体系合理性研究	姜 芹 吕荣丰	026
建构“点、记、评、展”四位一体美术技能课教学模式	吴安新 张咏清	028
“印刷设计与制作”课程小组协作学习模式探析	祁永清	033
对艺术设计专业软件教学方法的探究	赵红玉	035
塑造“完整独立”的美学精神——谈加强美术专业学生的美学教育	张宏伟	038
浅谈设计类教学创新	蔡学静	040
培养学生与众不同的生命质感——谈高中社团建设的“正向心理循环”	王 璐	043
建筑类背景下的艺术设计专业人才培养模式研究		
——以沈阳城市建设学院艺术设计专业为例	唐丽娜 丁 鹏	045
信息化环境下美术设计与制作专业人才培养模式	张 侨	048
“任务—项目”教学模式的研究与实践	唐 茜	050
高职院校艺术设计类专业实践教学体系的建设研究	李梦玲	052
基于文化创意产业的艺术设计人才设计素养评价标准研究	冯 莹	054
适合文化创意产业发展的艺术设计人才培养目标制定策略研究	王 鑫	058
工科院校设计类专业实践教学环节的多样性与适应性	李 嘉 王 艳	060

数字媒体专业教学中如何培养学生动手实践能力	梁 骁	065
浅谈项目激将法在设计教学中的运用	徐 彩	067
综合性大学文化创意产业平台构建模式研究	贺 禧	070
加强校企合作 提高艺术专业教学质量	杨 阳 田 园	074
大学生创新创业实践基地建设探索	王 福 宗 彦 王卫英	076
由“产”“学”“研”一体化关系谈设计的创新	张春新 邓 航	081
工作室模式下印花艺术设计课程教学探索与实践	王明星	086
探索艺术设计专业实践教学新模式	杨 凯	088
艺术设计专业创新创业教育现状与发展研究	魏海春 齐兴龙 杨 眉	090
探索艺术设计类职业教育师资队伍建设的 ——“双专带、双对结、三结合”师资队伍建设的 高校艺术设计课程考试模式改革思路	徐位雄	092
英国艺术类高等院校“模块化”教学体系之解读	李 霞	096
“教、学、做”一体化 ——高职艺术设计专业的教学改革研究与实践	宋姗姗 宋殿江	101
黑龙江高校设计艺术专业创新型教学方法研究	黄 娜 张建设	103
从包豪斯“作坊”到当今的工作室模式 ——艺术设计人才培养实践环境营造探索	蒋粤闽	105
以“能力训练包”为中心的高职艺术设计人才培养模式探索	赵永军	107
关于中国现代艺术设计教育理念与实践的思考	杨 军	109
发掘身边鲜活素材 拓展设计课程资源	花 艳	111
基于高职艺术设计项目化教学的架构与分析	薛 昊	113
基于项目教学法的手工艺课程体系创新研究	杨静微	115
艺术教育中情境教学法初探	崔春华 郑祎峰	118
对美术、设计人才培养模式改革的思考	孙玲玲 詹学军	120
大类培养下艺术设计类本科课程体系建设与改革研究 ——以武汉工程大学艺术设计学院为例	宋奕勤	122
以市场为导向,培养“一专多能”型人才 ——中职服装表演专业教学改革探讨	朱 涵	125
高校艺术类课程教学大纲现状及对策研究	代钰洪 胡 屹	128
探讨艺术设计教育改革的创新模式	孙 伟	130
艺术设计教育现状及发展策略研究	孙德明	135

综合与创新——由包豪斯看当代语境下的美术教育	钱锡仁	138
民办院校模型设计与制作课程教学模式改革与探索		
——以郑州成功财经学院为例	杨卫波	143
校内生产性实训基地建设的实训教材建设模式研究	张兵	145
设计学科教学理念新探——从设计学科基础教学谈起	雷雨霖	147
艺术设计教育与企业文化的应用设计研究	孙德明	149
“系企一体”建专业 “工学结合”促就业		
——高等职业教育美术人才培养模式研究与实践	曹俊	152
探索艺术设计专业构建螺旋式课程体系的现实意义	黄莓子 唐波	154
高校艺术设计专业创新实践教学研究	曾艳 阿丽莎	156
空间设计教学改革随想	徐舰	159
教育体制视角下加拿大高职艺术设计教育之启示	宋寿剑	161
艺术设计专业实践性教学改革——以四川工商学院为例	雷文彬 高媛	165
基于“慕课”(MOOC)的高职建设类课程教学改革与实践		
——以建筑设计类核心课程建筑表现技法为例	刘严 汪帆	169
艺术类课程辅助资源改革与应用可行性分析	张漪	171
探析高职院校环境艺术设计专业教学改革		
——以中南林业科技大学北京教学点为例	王丽 常颂	173
移动学习在艺术设计专业实践性教学中应用研究	任文东 刘晖	177
高职艺术设计专业学生职业素养培养的路径与方法	邓中云	179
当前高职院校艺术设计专业教学存在的问题与改革初探	时中奇 李国铭 王震	183
环境艺术设计教学改革之我见	贾雁飞	185
高职院校环艺专业建筑制图课程改革探讨	王岩	187
关于高职院校艺术设计理论课程改革的思考	秦安建	189
移动的泛在学习环境下艺术设计专业教学思考	任文东 刘育成	193
浅议艺术类专业教学中创新人才的培养	刘鑫	195
对当前高职艺术设计人才培养问题的再思考	庞映平	197
艺术设计实训教学研究——以非物质文化遗产传承人进校园为例	索昕煜 刘利	199
对于高校设计表现技法课程改革的思考	孙虎鸣	201
高职艺术设计类专业顶岗实习存在的问题及对策研究	李梦玲	203
浅议艺术设计专业电脑美术课程教学改革	陈惠辉	205
创建具有地域性和创新型的艺术设计实践课程	陈科	207

民族地区设计艺术人才培养模式改革与创新	杨占河	211
高职艺术设计专业多媒体教学探索与实践	石开林 谭 典	213
地方高校艺术设计专业实践教学现状与对策	姚 刚	215
新媒体艺术教学面临的困惑与发展	陈庆位 张 爽	218
艺术设计类职业教育项目教学的质量控制	李 欣	220
如何上好教育实习的第一堂课	杨竟成	222
“三室一场”人才培养模式的改革与实践	张 浩	224
和易以思——美术教育教学创新探索之我见	郎惠婷	227
以工作过程为导向的高职设计素描课程改革探索	孟宪华	229
视觉文化语境中美术课程对学生理解能力的培养	乔国栋	231
设计教育应偏重实践教学	张文杰	233
艺术设计基础课教学的拓展与延伸	汪 洋	235
高校校内“工学结合”实训基地建设研究	庞映平	237
创意思维的可持续性培养——以高职设计素描教学为例	杨海霞	239
对于艺术设计专业学生人文素质培养的思考	王春雨	241
艺术设计专业平面构成课程教学改革与实践	王 刚	243
成人本科高校艺术设计专业基础课程教学的优化		
——大连工业大学继续教育学院人才培养的创新实践	高劲红 张延庚 李永刚 高世萍	245
高等职业院校专业核心课程教学改革探索	曾传柯 曾惠萍	250
项目教学法在高职环境艺术设计专业实践教学中的应用	李梦玲	253
校内生产性实训基地建设研究	容 州	255
浅谈平面设计教学课程设置与承接关系	郑亚锋	258
高职环境艺术设计专业实践教学模式改革刍议	李梦玲	260
基于能力本位的建筑与装饰构造课程项目教学案例设计	崔丽萍	264
理工科背景下建筑专业艺术基础课程改革初探	朱 丹 郭玉良	266
高职室内设计专业人才培养模式改革初探	姬晓惠	270
高职类环艺专业工作室模式的探讨	陆艳颖	274
环境艺术史课程教学改革初探	安琳莉	276
环境艺术设计专业创造性实践教学模式探析	杜美佳 丁 晗	278
环境艺术设计专业“工作室”制人才培养模式研究	王 刚	280
对高校环境艺术设计专业教学改革的思考	王大凯	282
环境艺术设计专业环境小品课程改革探议	韩 荣 王 艳	284

高职院校环境艺术设计专业教学改革探讨 姜璐璐	286
高职类环艺专业工作室模式的探讨 陆艳颖	288
3DS MAX课程在环境设计教学中的应用与改革 刘天执	290
环境艺术设计专业项目式教学法探索 赵 一	293
环境艺术设计实训教学改革初探 周 慧 徐景福	296
高校环境设计专业课程教学改革与创新研究 黄华明 朱 凯	298
基于“问题与参与式”的环境艺术设计教学模式研究 逯海勇 胡海燕	302
现代职教体系下高职建筑装饰类专业群实训基地建设研究 陈 鑫	304
新形势下工科院校设计艺术专业教学模式的改革与实践 王若鸿	309
艺术设计教育的批评与重构 支 林 林智勇	311
艺术设计基础绘画课程改革刍议 柳小成	313
设计艺术造型基础教育的认识误区 谢 静	317
传统工艺美术文化的强化试论现代艺术设计教学中 胡志栋	319
我国高校艺术设计教育教学模式与能力培养问题刍议 白天佑	322
论实践教学改革在创新设计人才培养中的作用 周 宇	326
浅谈如何打破教师示范对学生创造思维的束缚 徐 静	328
关于英国设计类高等教育中《学习指南手册》的思考 谭曼玲 曾 新 过 山	333
对当前中国艺术设计教育的探析 孙长红	335
艺术教育应与时俱进 李 季 李尚婕	337
百色民族化现代设计的本科教育策略 罗昌广	339
艺术设计教育对学生想象能力与创造能力的培养 孙 伟	343
将实践融入教学——德国设计类专业实习模式带给我的一些启发 汪 莉	345
合作学习与美术教学 梁化山	349
史哲结合抓根源 纵深比较找差异 潘登福	353
更新教学观念 开拓新思路 张靖国	355
建设“我们乌江”实训中心形成地域特色实践教学 余继平	357
多媒体技术与美术专业教学的整合及应用 李 萍	359
“我们乌江”实训基地建设实践与探索 余继平	361
浅析当代实用美术人才基本素质构成 王桂龙 张远琬	365
现代教育技术在《设计基础》教学中的应用 褚璐莹 赵朝弘	367
学院派艺术教学模式在高校教育中的思考 宋广林	370
试论艺术教育在高校教育中的发展 陶亚萍	372

艺术专业教学模式改革探索基于“一站式服务”理念的高职	苏解蛟 刘彦	374
设计学博士研究生培养模式研究——以中国美术学院为例	尹红	378
博士研究生的设计教育与社会美育	沈唯	383
职业艺术设计教育应如何改革	于宏伟	388
管窥中国现代艺术设计教育之现状	袁剑侠	390
艺术设计职教师资人才培养教学模式探索	吴振全	392
成人艺术设计教育创新思维人才培养教学模式研究	景智 李东 高海涛 林楠	394
对大美术环境下艺术设计基础教育的再思考	尚晓明	401
设计艺术创新人才的培养途径——从设计基础到专业方向的教学模式探析	王立德	403
艺术设计创新人才培养模式改革与实践的思考	余继平	407
审美视角下的基础理论知识建构		
——高职环艺设计《中外建筑装饰史》课程教改初探	秦安建	411
深化教学中的考察与考察报告	韩丽英	414
高等院校艺术设计教学改革的前锋探索		
——记“四校四导师环艺专业毕业设计实验教学”活动	彭军 高颖	419
浅谈艺术设计类学生的中国书法教学	庞映平	424
图形设计课程建设与改革	杨宇萍	428
造型艺术的多维空间表达	马占勇 李久生	431
中国北方少数民族“非遗”刺绣图案探析	章海虹	433
云南壮族刺绣图案文化探析	张建林 王郁君	438
源自苗族古歌的刺绣纹样	于莹 郇素 津津	441
唐代铜镜民族装饰纹样艺术特征述略	阴耀耀	443
湘西少数民族传统纹样在现代设计中的应用	黎华	447
“西”风东化——浅析联珠纹在敦煌服饰图案中的演变	陈熊俊 梁昭华	449
客家民间图案的艺术设计特征	田辉龙	451
凤——中华传统文化的艺术之魂	杨克石	453
肌理技法在手绘图案制作中的应用	陈夏贤	457
半坡型人面鱼纹(盆)管见	林涛	459
浅谈传统图案在职高基础图案教学中的渗透	黄瑾	463
缘于物 感于心 形于外——浅谈现代装饰绘画	车莉娟	466
论高职艺术设计专业教材建设	陈希	468

创新培养模式 提高教学质量

——以黄冈师范学院美术学院“课题式”实验教学模式研究与实践为例

文 / 李国庆 李晓博

【内容摘要】本文以黄冈师范学院美术学院“课题式”实验教学模式研究与实践为例，结合当下视觉艺术教学的深刻转型，提出艺术实验教学改革的艺术教育发展的必然趋势，并在此基础上，探讨美术专业在新形势下的人才培养模式，构建美术与设计实验教学体系。

【关键词】定位 理念 体系 创新

随着中国经济、文化产业的迅猛发展，高等院校美术与设计专业教育的发展面临着许多新的挑战，也面临着许多机会，如何在现代信息社会背景下，根据美术与设计专业的独特性，引入与其相适应的课程与教材体系，培养适应当代视觉文化需求的创新型人才，是我们广大教育工作者，尤其是从事高校美术与设计专业教学的教育工作者需要去认真面对和重新思考的课题。

众所周知，美术与设计创作活动与个体的实践体验及创新精神密切相关，其本身就是一种实验行为。正如中国美术学院院长许江在《视觉文化变革呼吁教学的深刻转型》一文中指出的：

“实验室正是解决当代视觉文化的转型，培养各类文化创新和服务人才，并有效完成美术对材料的探索和革命性使用的最佳途径。”

黄冈师范学院于1984年创办美术专业，是湖北省开办美术类专业较早的高校之一，也是开展实验教学改革较早的高校之一。2009年被授予“湖北省高等学校实验教学示范中心”，即艺术与设计实验教学示范中心，这是湖北省高校第6个艺术类省级实验教学示范中心，也是

省属地方高校第1个省级实验教学示范中心。通过几年的探索与实践，黄冈师范学院美术学院已建立起与新形势相适应的实验教学模式和教学方法。

一、创新人才培养模式是社会发展的要求

创新是任何一种设计活动的灵魂，是推动社会发展的不竭动力。教育要面向社会，为社会发展培养所需要的人才。我国《高等教育法》规定：“高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才。”中共中央、国务院《关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》中指出：“高等教育要重视培养大学生的创新能力、实践能力和创业精神。”要培养创新型人才，必须要有人才培养模式的创新。因此，人才培养模式的创新是高等教育的核心目标，也是高校教育改革研究的重点所在。

美术与设计专业是我国改革开放以后发展起来的、规模最大的本科专业，自设立以来培养了千千万万的美术、设计和管理人才，为国家和社会作出了巨大的贡献。但面对新形势和新要求，美术与设计的教育、创新能力的缺乏是不争的事实。造成这一现象的原因是多方面的。其一，信息时代对美术与设计人才需求的高起点、批量化，又逼迫着中国的美术与设计教育尽快为社会提供着必须的美术与设计人才。这一点可以从现阶段中国高等院校遍地开花式地开设美术与设计学科看得真真切切。其

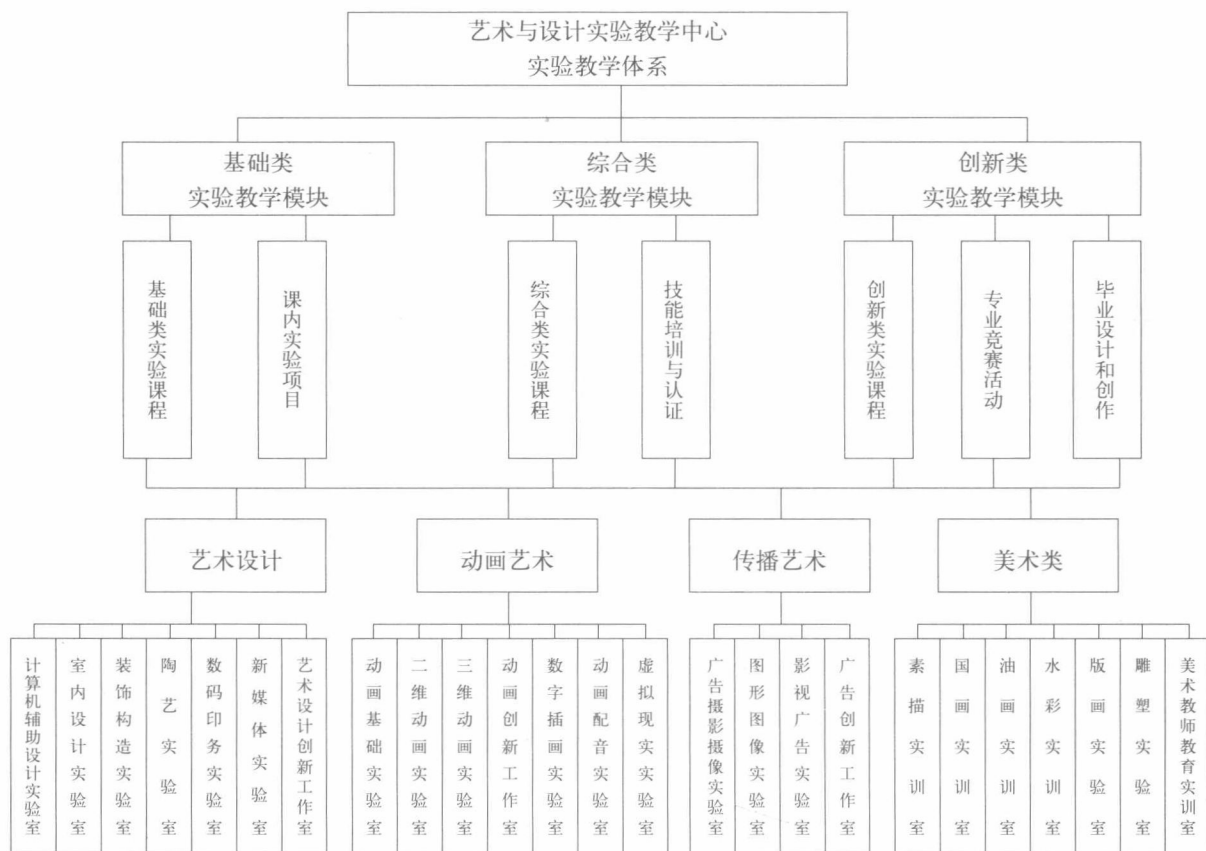
二, 美术与设计教学还是受传统教学模式和教学观念的制约, “拿来”与“仿学”的被动教学模式在我们的教学中屡见不鲜, 这表面看固然可以得到一些知识, 但却缺乏挑战性和探索性, 教与学的互动也就无法实现。

人才培养模式的改革是艺术教育发展的必然趋势。清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院等国内知名艺术类院校近几年来积极推行美术与设计实验教学体系改革的研究与实践, 树立先进的艺术教学理念。黄冈师范学院美术学院在过去的实验教学中也取得了丰硕的成果, 在2007—2008年完成了美术与设计教学改革初步阶段。在实践教学体系上, 破除实验教学是课堂理论教学的附属环节的观念, 打破原来的按照课程配置学生作业的教学体系, 建立按美术与设计教学的整体要求来重新规划实验项目的相对独立的教学体系, 依据

课程的总体设计、教学内容、教学目标与要求进行“课题式”教学, 通过想象力和创造力的训练, 在实践中加以解决和验证“课题式”, 开发创新思维、提高实践能力, 打破了过去的教学方法或教科书上的条条框框。这样才能增强在教学过程中的判断力, 逐渐掌握有规律性的知识。

二、创新教学的架构体系

2007年, 我们黄冈师范学院第一次教学工作会议主题报告《明确培养目标, 加快教育转型, 全面提高我校人才培养质量》指出: “当前高等教育大众化改变了我校教育生态和人才培养目标定位, 人才培养目标从原来的为社会培养偏重理论型的人才, 变为为地方社会经济发展培养‘大众化’的应用型人才。”这一变化正在广泛而深刻地影响着我院的办学思路、

人才培养模式和教育教学内容与方法,迫使我们必须改变几十年来熟知的那一套封闭式、以学校为中心的办学模式和人才培养模式,去探索一条我们尚陌生的面向市场、开放式的、以学生为中心的办学模式和人才培养模式,美术与设计专业须确立与新的市场需求相适应的人才培养目标定位。

构建美术与设计专业实验教学体系,关键是对“实验”的观念和实验教学体系思考方式的认知。培根在《论实验科学》(On Experimental Science)中提到:“有两条获取知识的道路,一条是理性之路,另一条为实验之路。”培根区分了经验与实验。其中,实验是以经验为基础的一系列科学规范。经验是与生俱来的,是所有动物都拥有的关于事物的认识。而以经验为基础的科学规范必须通过后天学习才能得到,并且能导致新真理的发现。美术与设计教育的独特性更多是基于自身体验和感受而形成,“实验”不能作为一种与理论分离的实践技术,直觉的、形象化的艺术思维需要“实验”推动着理论认知与实践经验的会合,激发创新的渴望。美术与设计创作活动的本身就是一种实验行为,包豪斯以实验教学体系为核心确立了一种“务实”的定位,它的实验教学理念与手段对美术与设计教育起到深刻的推动作用,杜威“思维习惯和能力的培养”的实验教学观也在欧美实验教学中广泛运用,被证明是一种行之有效的适合美术与设计专业的实验教学观念。

我们黄冈师范学院美术学院的艺术与设计实验教学中心建设和发展以培养高素质创新人才为宗旨,紧紧围绕学科与专业的建设和发展,以美术学、艺术设计专业为基础,逐步发展了动画、广告等新专业,不断增强实验教学中心建设和发展的动力和活力,为培养具有创新精神和实践能力的高素质人才提供一个多层次、多侧面、多形式的良好实验教学环境。实验教学中心建制为基础类、综合类、创新类三个模块(如“艺术与设计实验教学中心实验教学体系”结构图),在

此基础上架构建立了实验室车间和实验教学的体系,并提出五种能力与意识的培养,即认知与运用的艺术基础技能、沟通与交流的社会意识、转换与实践的艺术表现能力、协作与互动的团队精神、不断创新的艺术追求。以此五种能力与意识的培养为主线,将视觉文化创造的诸多方面进行归类,各实验功能模块既有独特性又有交叉性、具备认知意义的基础型与综合型实验,具备引导和提高型意义的创新型的实验教学体系,形成一个面向全校开放、基础实验与专业实验共享的实验教学公共平台,最大限度地实现资源的合理配置、充分利用,避免不同课程中实验项目的重复开设,节约人力物力,提高实验教学效率,从而探索出具有黄冈师范学院美术学院特色的实验教学模式。

三、创新人才的培养途径

一个对社会有贡献的人必定是一个有思想、有头脑的人。而对于大多数人来讲,思维的深化恰恰不是因为纯粹理性思辨的结果,而是在大量与具体行为相关的实践中推进的。美术与设计专业有一个显著的特点,就是学科中各门课程具有很强的实践性,对于艺术的一般规律的理解和掌握,最好的方法就是直接的艺术实践。这一实践过程可以理解为:基础实验教学环节,是培养学生基本实验技能、方法和手段,使学生科学思维和创新意识得到初步训练;综合实验教学环节,是拓展学生的专业知识,强化学生的专业意识,提升对理论知识的理解和应用,强化专业所需技能,体现为课题型实验教学;创新实验教学,主要是鼓励学生积极参加艺术创作和比赛活动。每年组织学生参加各类全国美展、设计大赛活动、毕业设计(创作)、参与教师科研项目 and 设计工程等,可使学生得到了艺术创造能力和实践能力,促进学生个性的发展,三者结合就是由“技”而“道”的途径。

1. 课程项目化——知识转化的具体途径。
我们虽然在多年的实验教学中积累了一定的教

学经验,但在教学过程中仍存在实验项目的僵化以及缺乏原创性等问题。如何将实验课程内容的原理、规则、方法等知识要素转化为可操作的创新性项目,设计成可实施的实验作业,是课程形态的可呈现的载体方式,是课程内容进一步得以深化的表现形式,也是课程优化的具体途径。

2.课题实战化——真题真做、以赛励学、学以致用。我们将企业的设计项目导入课程教学中,把课程转化为课题,将作业变成真实项目,从而改变了虚拟的作业形式,从“假题假做”到“真题真做”,把面向生产一线、培养应用型人才的理念贯穿于整个实验教学体系中,课题实战化,将理论知识完成从虚到实的转化,使学生对知识的掌握更加深化、生动、实在,教学质量和教学效果明显上升。

同时,我们还大力拓宽校企合作的途径,丰富合作内容,建立了紧密的合作关系。我们先后与中央电视台风云频道、北京卡酷动画频道、广州十创设计有限公司等十多家企事业单位为合作伙伴和实习基地,形成了全方位、立体化的校企合作网络。并将企业的实际项目直接引入课堂教学之中,如:以“广州情智财商动漫有限公司”提供的《儿童启智读物项目》为课题,引导学生从剧本、原画创作到计算机绘制,编辑成10本启智读物出版发行。该读物市场销售火爆,目前继续由原创团队制作成电子书和动画片。这为学生带来创作的收获感,激发学习兴趣,也培养了良好的职业习惯。

3.能力复合化——地方培养特色凸显。我们在教学中始终坚持“五种能力与意识的培养”,积极推动大学生参与各类创新活动与竞赛,在活动中开发学生学习兴趣和研究的潜能,使学生从知识、思维、方法三个层面以及创新精神层面得到系统培养。努力把学生培养成文化底蕴厚实、专业特长突出、具有艺术创新精神和创新潜质,成为符合社会所需求的复合人才。同时,立足于服务地方文化与经济建设,以学生创新能力培养

为宗旨,力争资源效益最大化。目前,我们与黄州区人民政府、黄州东坡研究会合作开发“黄州东坡文化数字艺术开发项目”,与黄州区人民政府签订战略合作协议,与黄州东坡研究会签订合作研发协议,通过对鄂东民俗文化、民间艺术资源收集的调研,使学生在感受鄂东传统文化魅力的同时,培养厚实的文化底蕴,并在继承优秀的传统文化基础上进行艺术创新活动实践。

四、创新教学理念

近年来,我们对于课程“课题式”教学进行了深入研究,目的在于通过课题来拓宽学生的理解能力和把握能力,探索实验教学模式。在秉承“厚基础,强实践”的美术办学传统和适应社会发展的新形势要求下,实验教学中心在实践中形成了具有地方性本科院校艺术教学特点的实验教学理念,即“宽口径、多维度、重应用、求创新”的实验教学理念。

1.宽口径——即面向市场对应用型艺术人才的需求,拓宽专业与专业方向的范畴。在对学生的培养上注重拓宽学生的知识面,拓宽专业的领域,让学生了解一些与专业相关的基础知识,实现多学科交叉,为学生今后的发展创造条件。如在课程设置上,中心开设数码影像、模型制作、网页设计、展示设计、现代陶艺、卡通动画、电影欣赏等专业综合课程供学生选修,进一步强化和拓宽学生专业面。

2.多维度——实验教学中心的建立首先实现了学校以美术学、艺术设计为主体,融合动画、广告学、广播电视编导、数字媒体技术等多专业交叉发展的教学格局,通过融合、互补、提高的建设理念,实现了各专业学科的交叉互补。在实现教学设备资源、学科资源、师资力量形成共享的同时,更加促进了教学观念、教学方式和学科建设的交流与启迪。其次,通过教学与创作、创作与实践互动的教学实验平台,实现了艺术学科与其他人文学科、自然科学和社会科学的交互融合。通过一系列跨学科实验课程的开展,开阔学

生眼界,培养学生科学精神与人文精神并重的艺术创作观。

3.重应用——转变观念,彻底改变传统教育模式下实践教学处于从属地位的状况,尽可能为更多学生提供一个更具综合性、设计性和创造性的实践环境,使每个学生在4年学习中都能接受多个实践环节的培养,不仅使学生掌握扎实的专业基本技能,而且在实习中进一步提高学生的职业知识,真正做到具有综合素质的应用型人才。

4.求创新——形成理论教学与实践教学、课内培养与课外实践、整体性培养与个性化教育有机结合的思路,以学生自主学习能力、实践能力和创新能力培养为主,将实验室建设成为学生研究性学习与教师科研的主场所。实验教学模式从单纯的课程实验拓展到参与科研项目、学科竞赛等实践。通过实践训练体系,使学生从知识层面、思维层面、方法层面以及创新精神层面得到系统培养。

通过加强实验室的实践和动手能力的教学模式,我们学生的成才路径和就业范围明显拓宽了,同时也促进了学生创业能力的提高。重视实践能力的教学模式,使学生也增强了市场意识。近三年来,学生在各级各类学科竞赛中,有178学生人次获省级和以上各类奖项161项,其中获一等奖38项,二等奖47项,三等奖36项,优秀奖或其他奖项40项。学生就业率达97.3%以上。

结语

艺术对时代反映是非常敏感的,因而,社会与文化的变迁一定要在教学内容和教学目的中体现,这是每一个实施教育的实体单位所应该遵循的原则。黄冈师范学院美术学院经过几年的探索实践证明,“课题式”教学是美术与设计专业实践教学体系的范畴,具有普遍的现实意义。它为美术与设计专业教学创造了一个开放式的、与社会所需无缝对接的实验实践教学平台,也正为学生铺就一条以用促学、学以

致用的就业成功之路,他们将会是时代的真正担当者。

本文是湖北省教育科学规划项目,项目编号:2010B254

参考文献:

1. 中国蔡元培研究会编.蔡元培全集(第1卷).浙江教育出版社,1997
2. [西班牙]加塞特.大学的使命.浙江教育出版社,2001
3. [美]阿恩海姆.对美术教学的意见.湖南美术出版社,2002

设计专业开设剪纸选修课程的实践与探索

文 / 马绥莉

目前剪纸课程已融入高校的课堂，我们榆林学院作为地方性院校，开设了具有地域特色的剪纸课程。本文结合近几年对剪纸课程教学的认识，教学中存在的一些问题和这些问题的解决措施，阐述了自己的一些粗浅见解和看法。

一、开设剪纸课程的重要性

系内选修课虽然在教学计划当中占有很少的学分比例，但开设选修课还是很有必要的。剪纸是起源于劳动者深厚生活的一种民间艺术，可以说既是传统艺术又是现代艺术的一种表现形式。学生通过剪纸课程的学习，了解一些基本知识和基本技法和动手能力，同时也可以了解中国的文化。另外，剪纸课程可以丰富相关艺术设计课程内容，利用剪纸的纹样特征、图形表意及图形装饰化等方面的特征将传统的剪纸元素融入现代设计当中，很好地培养学生创造性思维能力、动手能力和拓展应用能力。

二、教学中存在的问题

1. 学生的主观能动性和认真程度不足

剪纸作为凸显地域特色的一门课程设置在培养方案当中，但是剪纸仅仅作为系内的一个选修课安排在系内学期末的后几周且学时较短，学生对选修课的理解往往只是觉得它远远不如专业课重要，认为其可学可不学，学生只是为了完成教学计划限定的选修学分，不管是否有兴趣，只要能保障学分便可。在整体的课程作业完成过程中，绝大多数学生为了取得好的成绩还是较精细的，但都是从书上

或网上下载的原创新剪纸作品，很少有人能够主动创作。因为学生对选修课的认识上存在偏差，所以往往对课程的关注和认真程度就不足，由此产生了有关的纪律松弛、疲于应付等现象。

2. 教师的积极性不高，教学方法单一

教师方面也出现了积极性不高、要求不严、方法不灵活、单一等问题。选修课通常安排在专业课结束后的三周，学生的文化课程没结束，选修课程的学生专业不同，因此不能固定一个时间（除非放在周末，学生教师都不情愿），所以上课的学生也就时多时少，导致教师的积极性不高。再者，学生和教师的认识也有偏差，把选修课理解成为简单的“副课”，在管理上更是懒懒散散，要求不严，只要制作精心，作业数量够就行，也没有从创新思维能力训练方面来激发学生的积极性，导致了作业仅仅停留在抄袭基础上。

三、教学存在问题的解决方案

1. 避免学生选课的盲目性

学习是学生的主体，我们只有让学生充分认识到剪纸课程内容的实用性和价值，才能从本质上提高学生选修课的全面理解。在选课之前，我们应当把该课程的具体内容、具体要求、具体的目标和意义以及该课程将适用的范围与其应用前景告知即将选课的学生，让学生在选课前对该课程的内容有个大概的了解，结合自己的专业需要与个人兴趣来进行合理地选择，从而减少选课中的盲目性。剪纸课程是我们培养方案中具有特色的选修课，而且剪纸艺术的某些元素能给现代

设计创作中予以启发,所以教师要清楚它和专业课同等重要。

2. 引导学生创新思维训练

第一,从剪纸造型提炼入手。

民间剪纸的造型特点以概括、简洁、线条自然明快为主,线与线的相连、线与线的相断形成了剪纸艺术作品万剪不断的造型结构的一个重要特点,剪纸的表现方法有夸张和变形、意象化表现、对称和均衡。我们北方的剪纸朴素、简练,重视变形夸张,比如表现生命繁衍主题的“抓髻娃娃”“莲生子”,表现喜庆丰收的“连年有余”,都在表现手法上大胆取舍,变形夸张,既纤细秀美又粗犷大方、浑厚古朴。作为初学者,难就难在如何大胆地取舍,学生们不知道该如何把自己写生来的稿子进行取舍,二次创作。第一步,要求学生把我们写生回来的作品覆盖在自己喜欢表现的各种材质的纸面上,然后用订书针或纸捻把作品固定好,以免后期制作走形;第二步就是取舍部分,首先要考虑自己的作品整体适宜于阴刻手法还是阳刻的手法,取舍时要求抓住形象的主要部分,大胆舍去次要部分,要注意根据作品内容来决定利用线与面、线与线之间的相互穿插和图与底转换来突出主题部分,同时要兼顾图案形式美的一些规律,争取做到形象夸张、简洁、优美并富有节奏感。

第二,借鉴剪纸的装饰美特点来创作。

剪纸是一种镂空艺术,所以线是剪纸的装饰艺术的基本体现,剪纸通过线的或直或曲、或长或短、或粗或细的装饰性组合,显示出疏密、虚实、动静、节奏、刚柔、缓急、开合、和谐等形式美感。还有一些如锯齿纹、花瓣纹、水波纹、线纹等的装饰变化展现出无穷无尽的韵律。学生作品《家乡美》中图形源于现实生活中代表家乡特色的镇北台建筑,由于处于沙漠地带的缘故,作品用了松枝和槐树来突出地域植被。因为线是构成剪纸造型的主要因素之一,所以通过内部形体线的走势、粗细、结构,线的婉转折合,线的排列,线的组合,线的穿插或锯齿纹(口语“打

牙牙”)的装饰性组合,有紧有松、有虚有实、有柔有刚,具有流动的韵律感,表现出具地方特色的装饰性意味。

第三,吸取剪纸艺术的元素在设计专业课中创新应用。

剪纸艺术的概括、简洁的造型语言、构图方式和丰富的题材等可以给予我们一些启示,我们在设计时可以从民间剪纸艺术中提炼出具有浓郁中国风格的造型,经过高度的抽象变形后,来寻找造型元素简洁、明了等视觉特点。在授课时,我把剪纸艺术和课堂设计教学结合起来,引导学生将传统文化渗透到现代设计作品中,凸显民族传统艺术美。学生广告设计作品《点亮剪纸文化》整体以传统的中国红为主色调,采用了红色的渐变过渡,并结合古典花纹作为点缀,同时将宣纸特有的材质作为铺垫来突出剪纸图案,图案采用了“春”与“福”剪纸形式组合变形为灯泡样式,具有浓浓的中国韵味。作品名称用繁体字进行书写且着重突出“剪纸”与“民族”四字,使两者相结合,更能体现出作品的主题。

结语

近些年,设计被作为一种文化生产力的代表,推动着社会经济的发展。剪纸在设计中的应用也非常普及,为设计的样式增添了很多活力。我们的剪纸课程设置是根据地方发展和社会要求而定位的,这正适宜于我们的本科培养方案。在艺术教育中开展剪纸艺术课程是提高人才素质、设计水平的有效途径,是传承、发展民族传统文化切实可行的道路,虽然该课程不是专业的必修课,但它能从另一个角度启迪和开发学生的创意思维。目前我们的剪纸教学还存在些许问题,我们将逐渐完善和发展以适应当前社会发展的需求、适应地区文化发展的需求。

基金项目:榆林学院管理创新研究课题

校企联合为主导艺术设计人才的培养方式研究

文 / 迟俭辉

〔内容摘要〕 高等艺术设计教育如何适应我国文化创意产业市场的需要,培养适合企业需求的人才,这是设计教育必须重新思考的新课题。

〔关键词〕 校企联合 创新能力 实践能力

在全球化浪潮的冲击下,文化创意产业已成为当前我国产业升级、发展的重要契机。高校如何创新教学模式,培养高素质的创新人才,是建设创新型国家的重要组成部分。高等艺术设计教育如何适应我国文化创意产业市场的需要,培养适合企业需求的人才,这是设计教育必须重新思考的新课题。近年来很多院校加大了对艺术设计教育的资金投入,建立了大量的实验室、实训室,加强了艺术设计实践性教学的改革,这些举措与改革虽说一定程度上缓解了我国艺术设计专业学生“动手”能力不强的问题,但“现行的艺术设计课程结构中,通常的现象是将一种设计的元素、片段、程序、类型等分别作为设置课程的依据”。因此,在当下文化创意产业视野下思考适宜的艺术设计实践教学既是一种教育策略,也是艺术设计教育进一步发展的需要。

作为艺术设计专业的学生在校学习期间应具备创新能力的同时,也应具备实践能力,并能很好地掌握理论与实践的融合,以校企联合作为主导艺术设计人才培养模式能有效提高学生的创造能力、适应能力、协作能力。

一、创新能力的培养

艺术是一种创造性行为,艺术设计创新人才

除了学会设计技术,掌握现代设计工具和手段外,还要掌握创造性设计的思维方法,具有很强的创新思维能力。而创新思维则是以新的方式发现问题、解决问题的思维活动。创新思维能力和意识越强,设计思想就越丰富。在教学中,教师应重视学生设计的创新能力培养。

(一) 在授课中引入“比稿”等竞争模式,提高学生的主动性

比稿(competitive presentation),是指有的广告主不会将广告计划立即委托一家广告公司,而是让多家广告公司彼此竞争,再从中选择最优秀、最满意的广告公司。“勤奋学习、团队协作、敢于奉献”是通向“成功”的不二法门。所以,高校培养的学生不但要有专业技能、适应能力,而且要有团队合作精神。

对于专业课程的实践环节,我们完全可以采用比稿方式来总结理论阶段的学习内容。例如,包装设计课程的实践环节,我们以设计6枚鸡蛋的盛装容器为课题,一个授课班24名学生分6组进行提案、比稿。前期的市场调查包括鸡蛋的质量、直径、高度、种类、受众的不同需求等,学生在团队合作中都表现出来了超强的主动性和积极性,并且小组内也开展了激烈的头脑风暴,选出最佳方案并完成实物制作和展示,同时在后期以策划方案和设计作品向厂商做作品推广,使原创设计从课堂走向市场。

(二) 以授课或讲座模式外聘业内精英,传播前沿资讯和专业技能

业界精英对专业的市场融合表达无疑是最好