

浅析艺术设计工作室教学模式

李颖

中南大学，长沙

摘要 | 文章通过对艺术设计教育特点和现状的分析，结合现代设计教育的理念，提出艺术设计工作室教学模式的意义和构建方法，探索当前形势下艺术设计专业最适合的教学模式之一，以便更好地适应现实社会对艺术设计人才的需求。

关键词 | 教学模式；工作室；艺术设计

Copyright © 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1 现状及意义

现代教育正在反省单一的知识传授方式和功能，思考着如何培养受教育者的领悟知识、研究问题的自我整合能力，以及在此基础上形成的创新精神。该精神也深刻地影响着现代艺术设计教育，艺术设计所接触和涉及的范围越来越广泛。如何让受教育者在有限的时期里掌握知识要领，既能够获得宽广的造型基础能力，形成向各专业转化的基本的可塑性，又能够在艺术追求多元发展的结构中选择自己深入学习的方向，是我们思考的一个重要问题。

欧洲设计院校大都实行学分制管理模式，在课程设置上，非常注重学生综合素质的培养。在教学中尤其注重实践动手能力的培养，其理论教学与工作室

相结合。当前,国内尝试工作室制的学校也很多,也有一些成功的经验。但仍然没有一套完整的教学体系,作为艺术设计第二阶段的专业学习,其重点在于实践的过程,是学生进行技能培养的升华,传统的设计教学,不切实际的理论灌输,往往导致整个授课的效果贫乏,许多理论重复出现在各门功课中,虽然有更多的讲授和一部分的实习,但回到具体的设计环节却仍然是纸上谈兵,虚多实少,艺术设计教育的真正作用而在陈旧的课程教学方法中失去它本身的意义。不得不承认这种现象的存在与教学体系有关,虽然大多艺术设计教学都会有各种实践的场所,但有限的课堂使用往往是学生刚刚进入状态、找到感觉、有点灵感之时就不得不中止,因此,只会是让学生过把瘾,设计的连续性无法保障。课堂教学采用传统的授课形式,在沉闷的教室中没有艺术灵感的产生,大部分的设计构思都要先从参考资料中受影响。这种教学模式禁锢了思维,违背了艺术设计教育的宗旨,由此而出现的工作室教学模式就是一个必然。

2 工作室教学模式

2.1 工作室教学模式的特点

艺术设计是一门实践性和应用性都很强的学科,工作室教学模式是指在艺术设计的专业课程教学阶段,把传统的教室、实验室改变成各种设计创作的实践场地,按照教学计划的要求,分成不同的课程模块进行设计研究型的一种教学模式。

工作室教学模式可以为学生提供一个开放的、个性自由发展的教育教学环境,也是培养创造型艺术设计人才的有效途径之一;同时,学生在实践中学,教师在实践中进行教,结合社会实际课题教学与模拟案例教学等形式,能有效地激发学生学习的兴趣,更有利于学生实践动手能力的培养,以更好地适应现实社会对艺术设计人才的需求,这种教学模式是当前形势下艺术设计专业最适合的教学模式之一。

在工作室的教学过程中,既要有实践技能的培养,也要营造好的艺术氛围,更重要的是授课形式带来的实际效果。首先,工作室教学模式为学生提供了一

个基本的创作环境，营造好的艺术氛围：工作室是一个相对固定的场所，学生可以通过工作室的设置，把单纯的讲授型课程发展成技巧研究型、案例讨论型等的实习基地，围坐式座位方式的改变，提高了同学之间、同学与老师之间的互动，更主要锻炼了团队合作的能力，大家可以活跃在能发挥自由的空间里，提出自己的设计方案，尽最大的可能来解决问题。其次，在工作室的教学环境中，合理安排各种设计用的道具和实验设备，可以在特定的区域挂有各种不同的资料，学生可以在相对固定的且较方便的场地中全新感受设计的各个环节，在工作室内会随时激发创作灵感的场景。每位学生都必须尽心竭力的去完成课题的研究和设计的制作。第三，工作室制的设立，为研究型教学方法提供更多的实验空间，同时，也鞭策教师要有深入探研的精神，把理论教学与技能的培养作为教师的任务，全方位的教学模式，可以让教师最大限度地去与学生沟通，也可以在愉快的指导下完成教学。工作室教学模式还有一个突破点，就是可以结合社会实际设计课题更有目的地进行教学，从而达到与社会的各个环节进行广泛联系，产生设计与经济碰撞的结果，以达到了解市场，与实际设计过程接触的良性循环。以便于学生能够更好、更快地融于社会大环境。

2.2 工作室教学模式的构建

我校的艺术设计专业分（环境艺术设计、资讯艺术设计和数字动画）三个专业方向，以我校艺术设计专业为例，分别从课程模块的划分、教学团队的组建、工作室设备的配备及环境的营造以及教学的组织形式等方面着手，构建一套完整的工作室教学模式。

（1）课程模块的划分

按照教学计划，把现有的课程根据不同的专业方向拟定为一组完整的课程体系；成立若干工作室，每个工作室要有一定的专业方向定位，不同的工作室包括一组完整的课程体系（即课程模块）。我校的艺术设计专业可根据不同的专业方向，分别成立：景观规划设计工作室、室内设计工作室、平面设计工作室、数字动画工作室、影视特效工作室等。例如：数字动画工作室包括以下课程：《平面动画设计》《动画运动规律》《三维基础》《灯光与渲染》《粒子动画》《角色动画》

等。同时，不同工作室能够在一定范围内实行交叉使用，统筹安排，以便于最大限度地实现资源共享。例如：影视特效工作室可同时为资讯艺术和数字动画专业方向的学生提供使用；数字动画工作室可同时为三个专业方向的学生使用。

（2）教学团队的组建

把现有的专业教师根据研究方向进行整合，每个工作室选定该方向的1~2位学科带头人负责，组建相应的教学团队，每个教学团队开设一组系列课程。在工作室中，教学团队的每位成员共同或分别负责该课程模块或某门课程的建设。目前，我系已经完成这项工作，根据教师研究方向的定位，分别组建了若干个教学团队，并通过立项的方式实行了课程负责制，每位教师分别负责1~2门课程的建设。

（3）工作室设备配备及环境的营造

首先，每个工作室需要一个相对固定的场地，营造工作室的教学环境，如：可在特定的区域挂有各种不同的资料，学生在相对固定的且较方便的场地中全新感受设计的各个环节，在工作室内会随时激发创作灵感的场景。合理安排各种设计所必需的实验设备，随着计算机技术和多媒体技术的发展，艺术设计的设计方法和手段已经离不开电脑，因此，大多数工作室所需基本设备：电脑及相关配置、大的工作台（可同时放电脑和画板等）、多媒体教学设备、相关资料及环境设置等。

（4）教学的组织形式

实行工作室制教学模式，教学的方式方法变得更加灵活。工作室制教学模式主要实行方案讨论法、实际课题教学法和模拟课题教学法等。教师可以结合社会实际研究课题或模拟课题进行丰富多彩的教学形式。一方面，教学的形式多样化，教师与每位学生面对面的交流机会增加，有利于营造师生间的良性互动，使沟通得以顺利进行。同时，教学时间的安排上也可以采取更加灵活的方式，以确证设计过程的连续性等。

工作室的设置以艺术设计专业学科方向为依据，建立各个工作室。工作室的开设必须具备一定的研究基础，包括师资水平、明确的研究方向以及较多的科研课题的支持，并且经过院系各级讨论研究，明确工作室开设的每门课程的教学大纲及教学的组织实施的方法和形式。

3 工作室开放型的教学管理

开放型的教学是工作室教学模式的重要特点之一，也是提高设计教学水平的重要环节。

首先，宽松的教学环境是培养创新意识的外部条件，从课堂到学术上都要为学生营造一种较为宽松的环境气氛，使他们拥有更多的自主学习支配权，在课堂上组织讨论，开设专题设计讨论课，由教师拟定讨论的要点和提纲，针对实际课题或模拟课题进行方案的讨论，充分发挥学生学习的主动性和积极性，在学术上各抒己见，教师只作引导和评价。通过讨论、评价、评估，对实际设计课题各自提出解决的方式、方法，把所学的知识融到实际解决问题中，形成创新的概念，为进一步创新打下良好的基础。同时，工作室的教学通过与社会实践联系，使学生直接深入了解现实社会对艺术设计人才的需求。增强学生对社会的适应能力、应变能力、特别是解决实际问题的工作能力。

其次，在课堂教学的时间和内容的安排上更加灵活。课堂的内容往往会受时间、环境的制约或临时计划等而改变，如：聘请专家讲学、科研项目等，都可能改变原有的程序，在内容上也会有出入，但大的方向必须符合教学大纲的基本要求。

最后，可以充分发挥工作室教学模式的优势，在工作室开放时间的管理上更加灵活。工作室实行全天开放的模式，只要工作室没有具体教学安排，学生可以随时进入工作室继续学习、创作以及完成相关设计课题。工作室的日常管理也可由相关教师和聘请助管学生分别负责，以便更好地提高工作室的利用率。

4 结语

建立和完善一套完整的工作室教学模式，应利用发展的眼光，从真正意义上为艺术教育的多元发展提供有力的保证。一方面，处理好基础课和工作室的衔接关系。同时，在工作室教学的组织形式上，依据教学大纲的基本要求，设计课题与设计方式、方法应不断更新，更多地与社会实际课题相结合；在方案的讨论、课题的实际设计中充分发挥学生学习的积极性和主动性；启发式教学和任务驱动法教学方式贯穿整个教学过程。针对学科特点，注重艺术与技术相

结合,注重学生个性的自由发展与创新意识的培养,以便于更好地适应现实社会对艺术设计人才的需求。

参考文献

- [1] 许江. 当代艺术教育刍议 [J]. 美术观察, 2001 (9).
- [2] 宁绍强. 艺术设计专业教学改革与人才培养问题研究 [J]. 桂林电子工业学院学报, 2000 (10).
- [3] 李军. 打造艺术设计教育平台, 构建工作室教学群模式 [J]. 艺术教育, 2007 (8).
- [4] 穆荣兵. 转型期的设计教育管理 [C]. 重庆: 西南师范大学出版社, 1998 (6).

A Brief Analysis of the Teaching Mode of Art Design Studio

Li Ying

Central South University, Changsha

Abstract: Through analyzing the characteristic and actuality of the art design, and combining the modern idea of design education in this paper, we have brought forward the meaning and constructing method of the teaching mode of art design's workshop, and searched after one of the fittest art design's teaching mode on currently, in order to adapt the demand of art design's elites in our realistic society.

Key words: Teaching mode; Workshop; Art design