

“学·用·展·评·转”融合的艺术设计类课程教学改革与实践

蒲鹏举, 时晓楠, 任晓丽, 马丁丁
陕西服装工程学院, 陕西 西安 712046

摘 要： 随着艺术设计类课程教育的不断发展, 传统教学模式逐渐暴露出重理论轻实践、学生参与度低、创新性不足等问题。为了提升学生的综合素质与实际应用能力, “学·用·展·评·转”融合模式应运而生, 该模式通过强调知识学习、实践应用、成果展示、多元评估与知识转化, 形成了一个全方位的教学改革框架。本文以艺术设计课程为例, 深入探讨这一模式的实施路径及其对培养学生创新能力、增强教学实效性的重要意义。

关 键 词： 艺术设计教学; 学·用·展·评·转; 教学改革; 实践应用

Teaching Reform and Practice of Artistic Design Courses Integrated with "Learning, Application, Exhibition, Evaluation, Transformation"

Pu Pengju, Shi Xiaonan, Ren Xiaoli, Ma Dingding
Shaanxi Fashion Engineering University, Xi'an, Shaanxi 712046

Abstract： With the continuous development of art and design curriculum education, the traditional teaching mode has gradually exposed the problems such as emphasizing theory rather than practice, low student participation and lack of innovation. In order to improve students' comprehensive quality and practical application ability, the integration mode of "learning, application, exhibition, evaluation transformation" emerged at the historic moment. This mode has formed a comprehensive teaching reform framework by emphasizing knowledge learning, practical application, achievement display, multiple evaluation and knowledge transformation. Taking the art design course as an example, this paper deeply discusses the implementation path of this model and its significance to cultivating students' innovative ability and enhancing the effectiveness of teaching.

Keywords： art design teaching; learning, application, exhibition, evaluation, transformation; teaching reform; practical application

引言

随着科技与社会的发展, 艺术设计类课程在教育体系中承担了培养学生创造力、审美能力与实践技能的任务。然而, 传统的教学模式已难以适应现代设计行业的需求, 理论与实践脱节、教学内容滞后、创新性不足等问题使得学生无法将所学知识灵活运用于实际项目中, 这种局限性不仅削弱了学生的学习兴趣, 也影响了他们在行业中的竞争力。因此, 需要一种更加灵活且实践导向的教学模式以解决当前教育中的痛点。“学·用·展·评·转”模式正是基于这种背景提出, 它通过将学习、应用、展示、评估与转化有机结合, 构建了一种全新的教学框架, 旨在提升学生的综合能力, 使其能够在真实的设计场景中脱颖而出。

一、学·用·展·评·转”模式的概念

“学·用·展·评·转”模式是一种富有创造力的教学理念, 旨在打破传统教育的桎梏, 让学习不再停留于课堂理论, 而是在实践中生动演绎。“学”是基础, 强调对设计理念和技能的扎实

掌握, 是一切创新的起点, “用”则关注知识的实际应用, 鼓励学生将所学理论运用于具体项目中, 体验从构想到实现的过程, 这一步让学习变得切实可感。“展”意味着分享和验证, 通过作品展示, 学生不仅巩固了自己的理解, 还能接受不同视角的反馈, 促进自己的成长。“评”是对学习成果的多维度评估, 强调过程

基金课题:

陕西服装工程学院特色本科课程建设项目: 主持《剧本与分镜设计》课程建设。立项号: 2024TSKC013;
陕西服装工程学院校级一流专业建设项目: 主持《数字媒体艺术》专业建设。立项号: 2023YLZY-4;
陕西服装工程学院品牌专业建设项目: 主持《数字媒体艺术》专业建设。立项号: 2024ZY003;
陕西省“十四五”教育科学规划 2022 年度课题: 主持《服务陕西文化产业发展的民办院校数字动漫人才培养策略研究》立项号: SGH22Y1535。
作者简介: 蒲鹏举 (1986.12-), 男, 汉族, 甘肃陇西人, 陕西服装工程学院教师, 副教授, 研究方向: 艺术传播与叙事、动画叙事与语言。

与结果的平衡,帮助学生明确优劣与改进方向,最后,“转”代表知识和技能的转化与迭代,是整个教育流程的升华,学生在实践中不断完善自己的能力,真正将学习变为可持续的成长动力。“学·用·展·评·转”模式将理论与实践紧密结合,引导学生在创造中学习,在实践中成长,充分激发了学生的潜力与创造力^[1]。

二、传统艺术设计课程的教学现状

（一）重理论轻实践，动手机会不足

在传统艺术设计课程的教学过程中,重理论轻实践的问题一直困扰着许多学习者,课程内容往往侧重于理论知识的讲解,导致学生在课堂上更多地接触概念和原理,缺乏足够的实践体验。理论强调构图规则、色彩原理及设计历史的深度理解,这些固然重要,但如果过于依赖教科书的讲授,学生的创造性思维和动手能力反而得不到有效的培养。由于实践机会的不足,学生往往难以将课堂理论转化为现实应用,这不仅限制了他们设计技巧的发展,也影响了他们对艺术设计的真正理解和欣赏。学生在实际设计项目中面对的挑战,诸如材料选择的感性认识与作品制作中的细节把控,需要通过反复实践得以深化。经常可以看到,许多毕业生进入职场后,面对具体问题显得力不从心,缺乏将理论转为实践方案的灵活性。这一现状呼吁教育模式的改进,让学生在实践中感受设计的魅力,体验从想法到作品的完整过程,以更全面的技能和适应能力迎接未来的挑战^[2]。

（二）学习效果不佳，学生参与度低

在传统艺术设计课程中,学习效果不佳与学生参与度低是常见的问题之一,课堂上常见的单向授课模式使得学生难以积极投入其中,缺乏互动与讨论的教学环境往往令学生感到被动,无形中降低了他们的学习积极性。在这样的背景下,课程内容变得枯燥乏味,激发学生内在动力的机会减少,最终影响学习体验和效果,学生可能感到与课程内容的关联度不够强,因而对学习成果的即时反馈不充分。这种情况下,学生不容易看到自身的成长和进步,容易产生学习挫折感。尤其在艺术设计这类需要高度创新和个性表现的学科中,缺乏表达自我和获取反馈的机会,使很多学生在课程中难以找到个人兴趣与设计作品之间的联系。因此,教学方法若不能有效调动学生的主动性与创造力,将使课程效果事倍功半,这提醒教育改革亟需在教学互动和参与感上下功夫,才能真正提升学习效果,激发学生的内在驱动力^[3]。

（三）教师教学方式单一，缺乏创新性

在传统艺术设计课程的教学过程中,单一的教学方式使课程内容难以激发学生的创造力和学习热情,许多教师仍然依赖于陈旧的“填鸭式”教学模式,以讲授和笔记为主,缺少互动和灵活性。这种单调的方式限制了学生的思维,也未能满足艺术设计课程所需的创新性和动态性。艺术设计本质上是一个充满创造力和个人表达的领域,但传统的教学方式常常忽略了这一点,使得课程难以适应学生多样化的学习需求。教师缺乏创新在于没有结合现代教育技术或跨学科的资源来丰富课堂体验。学生在这样的环境中常常感到缺乏灵感,难以从中找到启发性的内容。教学如果不顾及学生的个体差异

和学习兴趣,将使学生感到沮丧和无聊,失去继续探索的动力。教学创新不仅是提升学生兴趣的关键,也是培养他们解决实际设计问题能力的重要方式^[4]。因此,这呼吁教师在教学方法上寻求突破,为艺术设计教育注入更具活力和适应时代发展的元素。

三、“学·用·展·评·转”模式的实施措施

（一）加强学习环节的有效性

在“学·用·展·评·转”模式下,提高学习环节的有效性需要采用多元化的教学策略,促使学生在学习过程中主动探索和深度理解,一个关键措施是引入项目导向型学习,让学生在真实或模拟的项目环境中进行学习,这可以通过设置具有实际应用背景的设计任务来实现,让学生在解决实际问题的过程中运用所学知识,从而加深对设计原理和技巧的掌握^[5]。丰富教学资源的多样性也是提升学习效果的重要手段,利用现代技术手段,例如虚拟现实(VR)和增强现实(AR),可以为学生提供沉浸式和互动式的学习体验,让他们在动态和视觉化的环境中深入理解设计概念。此外,在线学习平台和数字资源库可以作为课堂教学的有力补充,提供多样化的案例和灵感来源,帮助学生拓宽视野。教师应注重启发式教学,引导学生进行批判性思考和自我反思,激发他们的创造性潜能。鼓励学生进行小组讨论、创意交流和头脑风暴等活动,建立协作学习的环境,有助于他们在分享与合作中增长见识、提高能力。评估机制的改进也是确保学习有效性的关键。动态的、多元化的评估方式,比如过程性评价和项目成果展示,不仅能让学生明确自己的学习进展,还能帮助教师及时调整教学策略,以适应学生的需求和学习节奏。实现教师与学生的双向反馈,可以有助于营造开放而鼓励创新的学习氛围^[6]。

（二）强调应用环节的实践性

在“学·用·展·评·转”模式中,增强应用环节的实践性是推动教学改革的关键所在。要让学生在应用阶段获得有效的学习体验,首先需要强调真实项目的参与,鼓励学生进入企业或合作机构进行实地学习,将课堂知识应用到实际工作中,这种方式能使学生更直观地了解市场需求和设计流程,从而提升其适应社会的能力。结合设计竞赛和社会实践活动可以激发学生的主动性和创造力,这些实践活动不仅为学生提供了展示自我的平台,还可以锻炼他们的时间管理和团队协作能力。比赛和项目中的真实反馈让学生更清楚地了解自己的优势和不足,使他们在实际操作中积累宝贵经验^[7]。设立跨学科的联合课程或工作坊也能有效提升学生的实践能力,这样的项目通常涉及不同领域的知识融合,鼓励学生从多角度去分析和解决问题,也为他们提供了与其他学科学生合作的机会,这种多样化的学习环境有助于开拓学生思维,提高综合设计能力。技术资源的充分利用是推进实践性教学的重要手段,可以通过构建数字实践平台或虚拟实验室,让学生模拟真实场景进行设计实验,培养他们在虚拟环境中解决实际问题的能力,并增强他们对于新兴技术的适应性。

（三）优化展示环节

展示不仅仅是作品的呈现,更是学生对自己创意和能力的自

信表达。因此,展示的形式和过程应当丰富多样,让每个学生都有机会真正展现自己的特点和优势。可以设置不同主题的作品展览、设计比赛、公开汇报等,让学生通过多元化的展示平台,与观众、同学和专家交流互动。展示环节不应只是完成作品的一个步骤,而应该成为激发学生创新思维的一个契机。在展示中,学生需要整理思路、梳理设计过程,并用清晰、简洁而有力的表达去阐述自己的设计理念。这不仅能提升他们的沟通能力,也帮助他们更好地理解 and 反思自己的创作过程。通过对自己作品的讲解,学生会对创意的来源、作品的价值和设计的意义有更深入的认知。还可以尝试将展示与行业标准接轨,通过邀请业内人士、企业专家等来评审学生的作品,给予专业的反馈和指导。这样,学生能够及时了解自己的优缺点,明确未来提升的方向。展示环节的优化,最终会帮助学生积累更多的实战经验,也让他们在面对外界评价时更自信、更从容,为他们的职业生涯打下扎实的基础^[8]。

(四) 建立多元评估体系

传统的评估方式往往局限于对作品本身的评分,这种方法未必能够全面反映学生的学习过程和综合素质,多元评估体系应注重过程和结果并重,既要考察学生对知识的掌握程度,也要关注他们在项目操作中的实践能力和创新思维。多元评估可以从多个维度展开,包括学生自评、同学互评、教师评估和行业专家评审。在这样一个综合的评估框架中,学生自评是促使学生反思和总结的良好机会,鼓励他们主动探讨自己的学习历程与设计思路。让学生参与到评价过程中,也让他们更加明确自身定位和目标,同学互评则能推动学生之间的互动和交流,学生能够了解其他作品的优缺点,进而激发彼此的灵感。教师评估作为其中的重要环节,更多地关注学习目标的达成、创意的独特性和技术的应用能力,教师的反馈应当具体且具建设性,帮助学生明确提升方向。此外,引入行业专家进行评审不仅能为学生提供专业的视角,也在无形中拉近了学生与行业之间的距离。行业专家的意见往往能从实践和市场的角度出发,给学生提供有价值的指导和建

议,这样的评估体系还可以借助评分量表、评价标准和具体的反馈意见,形成一套既规范又灵活的评价机制^[9]。

(五) 推动知识的转化

推动知识的转化是“学·用·展·评·转”模式的关键环节,它不仅指将所学理论应用于实践,更强调在学习过程中实现知识内化和能力外化。因此,教师需创造一个支持知识转化的环境,通过多种手段帮助学生将课堂知识转化为个人能力。在教学过程中,项目导向的学习方式是一种有效方法,通过真实项目的设定,学生能够在具体情境中理解和运用知识,这样的实践不仅让学生能够体验从概念到成品的完整过程,也迫使他们思考如何灵活地调整和应用所学内容。项目过程中遇到的问题,可以成为学生自我反思与知识内化的契机,使知识不再是孤立的,而是动态发展的。而且,跨学科合作亦是促进知识转化的有效策略,与其他学科的结合,比如科技、商业等,不仅拓展了学生的视野,还能让他们体验到知识间的相互作用与共同进步。在这样的环境中,他们学会从多角度分析问题,提高解决问题的能力,这种综合性的学习体验,让学生在面对复杂设计任务时能更好地进行自我调整和创新。此外,推动知识转化还需关注个体的学习习惯和方法。鼓励学生进行自我学习、资料收集、主动探究,在这些自发的学习活动中,知识会潜移默化地转化为个人能力^[10]。

四、结语

“学·用·展·评·转”融合模式的引入,不仅是对传统艺术设计课程教学的改革创新,更是对学生未来发展的重要助力,这一模式通过加强学习与实践的联动,强化了学生的知识转化与创新能力,推动了教学方法的多元化与现代化。艺术设计教育不仅是技术与审美的融合,更是对思维与创造力的塑造,真正有深度的教育改革应该始终围绕学生的成长需求,持续推动他们在实际应用中获得突破与成长。这一模式无疑为艺术设计课程注入了新的活力,值得进一步推广与实践。

参考文献

- [1] 吴明春. 建构主义理论下初中美术设计·应用教学的研究[D]. 重庆三峡学院, 2023.
- [2] 史圆. 艺术设计类课程混合式教学改革与实践研究[J]. 大观, 2022(3):147-149.
- [3] 瞿丹. 基于逆向教学设计理论的初中美术纸艺课程教学实践研究[D]. 重庆师范大学, 2023.
- [4] 马欣, 马文哲. “岗课赛证融通”下环境艺术设计类课程教学改革探索——以景观工程课程为例[J]. 鞋类工艺与设计, 2023,3(06):61-63.
- [5] 钱芳, 刘代云, 于辉, 等. 拓展·延伸·建构:面向学科融合的城市阅读课程设计与教学模式探索[J]. 中国建筑教育, 2022(1):93-98.
- [6] 许娟, 张凯. 新文科建设背景下的艺术设计专业交互数字媒体类课程教学体系改革[J]. 爱尚美术, 2023,(05):155-157.
- [7] 金小燕. “教学新范式”助推数学教研组校本教研能力的实践研究[J]. 文理导航·教育研究与实践, 2021,000(010):15-16.
- [8] 刘莹. 艺术设计类课程混合式教学改革与实践研究[J]. 发明与创新·教育信息化, 2021,000(007):134-135.
- [9] 谢婉婷. 新课程背景下的初中生物学 STEM 课程活动实践研究[D]. 淮北师范大学, 2023.
- [10] 谢子剑. “教会, 勤练, 常赛”教学改革思路的理论依据与践行理路[D]. 苏州大学, 2023.