

基于“以赛促学，以赛促教”的艺术设计专业教学模式研究

彭康，吴丽敏，谷思雅，孙雨薇

昆山登云科技职业学院，江苏 苏州 215300

摘 要： 面对百年未有之大变局，社会对艺术设计人才质量的要求的不断提高，传统的艺术设计专业教学模式难以为继。而通过竞赛实现“以赛促学，以赛促教”的教学模式极大地提升了教学质量。在具体的实施路径上，建立一支高素质实践性强的教赛教师团队；建立科学的教学评价机制，优化考核方式，对学生实行过程性考核；完成考评激励机制，调动师生参赛积极性。从而实现教赛融合提高艺术设计专业学生的创新能力和实践能力。

关 键 词： 艺术设计；以赛促学；以赛促教；教学模式

Research on Teaching Mode of Art Design Specialty based on "Promoting Learning by Competition and Teaching by Competition"

Peng Kang, Wu Limin, Gu Siya, Sun Yuwei

Kunshan Dengyun College of Science and Technology, Suzhou, Jiangsu 215300

Abstract： In the face of the great changes unseen in a century and the continuous improvement of social requirements for the quality of art and design talents, the traditional teaching mode of art and design is difficult to sustain. The teaching mode of "promoting learning through competition and promoting teaching through competition" has greatly improved the teaching quality. In the concrete implementation path, establish a high quality and practical teaching team; Establish a scientific teaching evaluation mechanism, optimize the assessment method, and implement process assessment for students; Complete the evaluation and incentive mechanism to arouse the enthusiasm of teachers and students. Thus, the integration of teaching and competition can improve the innovative ability and practical ability of students majoring in art design.

Keywords： art design; promoting learning by competition; promoting teaching by competition; teaching mode

一、艺术设计类专业课程教学中现存的问题

近年来，高校课程教学多以转型发展为契机，紧密结合专业要求，促进课程改革创新^[1]。艺术设计教学和实践体系缺乏整体设计思维和有效的融合^[2]，主要是以行为主义和建构主义思想建构课堂模式，以教师为主导，以学生为主体。这种教学模式主要是S-R的教学模式，建立在师生二元对立的基础之上。该模式的局限性在于，它难以充分激发学生的主动性和创造性，导致学生在学习过程中的参与度和动机普遍不高^[3]。根据一项针对艺术设计专业学生的调查研究显示，超过60%的学生表示在传统课堂上感到缺乏参与感和实践机会。此外，传统教学模式往往忽视了学生个性化需求，难以满足艺术设计领域对创新和个性化表达的高要求。约翰·杜威曾指出：“教育不是生活的准备，而是生活本身。”然而，在传统教学模式下，艺术设计教育往往变成了对过去知识的复制，而非对创新思维和实践能力的培养。在这种情况下，“以赛促学，以赛促教”的教育模式便应运而生。

作者简介：彭康（1995.10-），男，硕士，昆山登云职业技术学院建筑与设计学院教师。

二、“以赛促学、以赛促教”对高校艺术设计类专业教学改革与创新的重大意义

“以赛促学，以赛促教”的教学模式是指通过组织和参与各类艺术设计比赛，将比赛作为教学活动的重要组成部分，以此来推动学生学习的积极性和教师教学的创新性。通过竞赛，不同院校间的学生可以比拼专业技能，而各院校也能以此为契机开展展示与比拼，促成良性竞争与交流。^[4]该模式强调实践与理论相结合，注重学生能力的全面提升。“以赛促学，以赛促教”的教育模式正是为了解决这一问题而提出的。通过引入竞赛机制，激发学生的学习兴趣 and 竞争意识，从而提高他们的参与度。

（一）激发学生的创新思维和实操能力

“以赛促学”的教学模式通过组织各种形式的比赛，为学生提供了一个展示自我、挑战自我的平台。在比赛中，学生需要运用所学的知识和技能，发挥创新思维，解决实际问题。这种情境式的学习方式能够极大地激发学生的学习兴趣 and 主动性，让他们在实践中深化理论知识的理解和掌握。在艺术领域，比赛往往与

实际项目结合,比如设计比赛、创意比赛等。例如,昆山登云科技职业学院建筑与设计学院引入了“国青杯”竞赛,鼓励学生围绕特定主题进行创作。数据显示,参与该竞赛的学生在随后的课程中表现出更高的积极性和创造性,其作品质量也得到了显著提升。此外,竞赛还为学生提供了展示自我和获得认可的平台,这与心理学家马斯洛的需求层次理论中提到的自我实现需求相契合,进一步增强了学生的内在动机,激发学生的创新性思维。学生需要关注现实生活中的问题,挖掘自身独特的创意点,通过艺术的方式加以表达。这样的过程能够培养学生的观察力、思考力和创造力,使他们在未来的艺术实践中更具创新性。

（二）推动教师教学方法和内容的改革

“以赛促教”不仅是对学生学习的一种促进,更是对教师教学方法和内容的挑战。在传统的教学模式中,教师往往是知识的传授者,而在“以赛促教”的情境下,教师更多地扮演着引导者和启发者的角色。为了适应比赛的需求,教师需要不断地更新自己的知识体系,提高自己的实操能力。同时,他们还需要关注行业动态,了解最新的艺术发展趋势和技术创新。只有这样,教师才能为学生提供更有针对性的指导,帮助他们更好地应对比赛中的挑战。此外,“以赛促教”还促使教师改革传统的教学方法。在比赛中,学生需要的是一种引导式的教学方式,而非填鸭式的教育。因此,教师需要采用更为灵活多样的教学方法,如案例分析、小组讨论、角色扮演等,以激发学生的学习兴趣 and 主动性^[4]。

（三）以赛促学与以赛促教的融合关系

“以赛促学,以赛促教”理念下,比赛和学习是相互促进、相辅相成的^[5]。学生在比赛中获得的实际经验可以为教师的教学提供丰富的案例和素材,帮助他们进一步完善教学内容和教学方法。同时,教师通过指导比赛,可以更深入了解学生的学习状况和需求,为他们提供更有针对性的指导。就专业教学而言,以技能大赛为契机,促进教师队伍建设,以技能大赛为驱动课程项目化教学改革载体,促进学生全面发展^[6]。

三、“以赛促学,以赛促教”在艺术设计教育中的实施路径

在艺术设计教育领域,以赛促学、以赛促教的应用正逐渐成为一种创新的教学模式,它通过竞赛激发学生的学习热情和创造力,进而提高教学质量和学习效果。以赛促学不仅能够为学生提供展示自我和实践技能的平台,还能通过竞赛的紧张氛围和挑战性任务,促进学生在压力下进行快速学习和问题解决,让学生在比赛中提高自身的设计思维 and 创新能力^[7]。

（一）建设一支高素质、实践性的教师队伍

为促进“以赛促教”教学模式在艺术设计教学中实施,必须建立赛教一体的师资队伍,不断强化教师素养。国家级、省级各类赛事指导教师的水平决定参赛学生的质量^[8],在“以赛促教”背景下,为了不断提升教师的教学能力,团队可以联合竞赛经验丰富的教师与年轻的专业教师组建赛教团队,不断提升年轻教师

的竞赛实践指导能力;也可以聘请外校优秀教师,协助本校教师带领竞赛,丰富教师的竞赛经验,提升教师的实践能力,提升本校整体的师资水平。因此跨校建立赛教一体的师资队伍,或组建校企合作竞赛教学团队,使理论和实践能够更好地结合,也能够更好地使师生和社会结合,了解社会需求。因此,组建赛教一体的师资队伍,应当保证师资队伍内部的知识、理论、经验、年龄等多方面的平衡^[15]。例如,竞赛经验丰富的教师,可以搭配几位年轻教师,向其传授竞赛经验,协助年轻教师指导竞赛实践。“以赛促教”更适合艺术设计专业教师,因为我国目前的设计竞赛较多,高校也具备一定数量的、经验丰富的竞赛带队教^[13]。

（二）建立科学的教学评价机制

“以赛促学,以赛促教”作为一种人才培养模式已深入到职业教育教学领域^[9],优化考核方式,对师生实行多元化、过程性考核。优化考核方式,为促进“以赛促学,以赛促教”教学模式在高校艺术设计教学中优化实施,应构建多元化学生能力评价体系,不断完善考核模式。具体而言,可以建立以“知识—技能—实操”三者为基础的评价体系,将竞赛参与度和成绩都纳入学生能力评价体系内,从知识、技能和操作能力三方面进行考核,而这三方面的考核是在每一个竞赛的步骤中体现出来,因此过程考核极其重要。在“以赛促教”方面,要全面考核教师教学能力,该考核方式可以包括设计理念、设计思路、设计技能、设计功能、设计效果以及教学环节、教学方法、教学能力以及一系列的竞赛技巧、师生融合度等多角度、多层次的评价标准,并把这些标准与KPI结合在一起,设置竞赛奖励机制,即教师带领学生参加竞赛的成绩,也应作为教师考核的绩点,对优异的竞赛成绩给予一定的奖励,一方面实现教师对学生实行过程性考核,另一方面,对老师可以起到较强的激励作用^[10]。这是一种多元化的师生能力评价体系,在全面评价学生的同时,可以反映教师的教学情况,体现教师教学的整体水平,从而实现赛教融合,提高教学效果^[15]。

（三）跨学科整合

“以赛促学,以赛促教”的教学模式设计原则应注重跨学科整合^[10],鼓励学生将艺术设计与其他学科知识相结合,以培养其综合解决问题的能力。例如,结合市场营销、用户体验设计等多学科知识,学生可以在设计竞赛中提出创新的解决方案。这种跨学科的整合不仅能够拓宽学生的视野,还能够提高其在真实世界中的适应能力^[12]。

（四）具体实施策略与步骤

在艺术设计专业“以赛促学,以赛促教”教学模式的创新研究中,实施步骤与策略的构建是关键环节。首先,教学模式的设计原则需基于以学生为中心,强调个性化与差异化教学,以确保每位学生都能在竞赛中找到适合自己的定位^[14]。例如,通过引入多元智能理论,教师可以识别学生的不同优势,从而设计出符合其特长的竞赛项目。其次,实施步骤应包括竞赛的准备、执行和反馈三个阶段。在准备阶段,教师需提供充分的资源和指导,帮助学生理解竞赛要求,激发他们的学习兴趣和参与热情。执行

阶段则要求学生将所学知识和技能应用于实际设计中，通过团队合作解决实际问题。最后，在反馈阶段，教师应提供及时、具体的评价和建议，帮助学生总结经验，提升设计能力。案例分析显示，国内外成功的艺术设计竞赛往往具有明确的目标、合理的规则和公正的评审机制，如红点设计奖（Red Dot Design Award）和中国设计红星奖，这些竞赛不仅为学生提供了展示才华的平台，也促进了教学模式的创新和教学内容的更新。

四、结语

以赛促学、以赛促教的是对传统艺术设计专业教学模式反思

的结果，它能够有效提升学生的综合素质和专业能力。通过比赛这一平台，能够提高教师教学指导方法，实质适应新时代学情的变化，培养学生自主学习能力^[11]，还能在实践中不断学习和成长，而这种教学模式的最大特点是教学主导和教学主体有效融合。在“以赛促教”教学模式下，教师需要不断自我提升，逐渐超越传统的课堂教学，强调体验式学习、团队合作和性格塑造，注重学生的个人全面成长。而学生在体验式、沉浸式竞赛过程中激发了极大的学习兴趣，提高了学习效率，开阔了眼界，锻炼了思维。在高等教育设计专业教学改革大趋势下，该教学模式将课堂教学作为教学改革重要阵地^[12]的同时也必须与时俱进，与行业需求紧密结合，从而为社会培养更多高素质的艺术设计人才。

参考文献

- [1] 吴线. “以赛促学 以赛促教”教学模式下的包装设计课程改革与实践 [J]. 美术教育研究, 2023 (18): 138-140.
- [2] 钱沉, 王瑞敏. 基于 OBE 教育理念的高职艺术设计人才培养改革与实践 [J]. 专业与课程, 2021 (23): 45-48.
- [3] 朱红. “以赛促教, 以赛促学”在高校专业课程实践教学模式改革中的探索——以民办高校艺术设计类专业为例 [J]. 上海包装, 2024 (1): 225-227.
- [4] 刘娟. 基于新时代的视角探究高校心理学教育学的多元化 [J]. 经济师, 2024(8): 194-195+197.
- [5] 吕浩然, 宋亚伟. “以赛促学, 以赛促教”理念下专业型硕士学位研究生培养模式探索 [J]. 西部素质教育, 2023 (6): 81-84.
- [6] 马静波. “以赛促学、以赛促教”在专业课程教学改革中的实践与探索 [J]. 牡丹江大学学报, 2023 (5): 89-94.
- [7] 康慧. “以赛促学”教学模式在中职服装设计课程中的应用研究 [J]. 黑龙江纺织, 2023 (4): 46-48.
- [8] 徐秀芳. 地方本科院校“以赛促教、以赛促学、以赛促训”教学模式探析 [J]. 高等学刊, 2020(12): 52-55.
- [9] 毛天平. 广度·深度·效度: 以赛促学的三维审视 [J]. 云南开放大学学报, 2021(4): 86-90.
- [10] 万竹青. 论美术与 STEAM 教育的跨学科整合 [J]. 美术观察, 2024(3): 63-64.
- [11] 付迪. “以赛促学”模式下的艺术设计课程创新改革探索 [J]. 西部皮革, 2020(17): 131-132.
- [12] 陈舒丰. 基于“以赛促学”模式的文化创意产品设计课程教学改革 [J]. 设计艺术研究, 2024, 14(02): 130-133+141.
- [13] 郭声健. 艺术教育论 [M]. 上海: 上海教育出版社, 1999.
- [14] 钟启泉. 课程论 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2007.
- [15] 章咸, 张援. 中国近现代艺术教育法规汇编 [M]. 北京: 教育科学出版社, 1997.
- [16] 胡建华, 周川. 高等教育学 [M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2023.