

以实验室开放为依托美术学专业学生职业技能实践课程融合与优化的路径研究

杨尚岳 刘霁杭 王明佳

大庆师范学院, 黑龙江省大庆市, 163000;

摘要: 本文以实验室开放为依托, 聚焦于美术学专业的职业技能实践课程融合与优化。通过分析课程融合的核心价值与现存问题, 构建递阶式的教学体系, 从课程重构、产教融合、思政融入、教学创新四方面来探索路径。为了突破传统教学壁垒, 提升学生的核心能力, 达成教育与产业的协同发展, 为高校美术学专业教师的实践教学改革提供参考, 帮助复合型美术教育人才的培养。

关键词: 实验室开放; 美术学专业; 职业技能; 课程融合; 实践教学优化

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 11. 086

引言

当前, 美术学专业的实践教学有着课程割裂、产教脱节、资源不足等诸多实际问题, 很难符合新时代的人才培养需求。实验室的开放化的运营方式可以为学生的课程融合与优化提供了关键的支撑。本文立足于实验室的开放背景, 探究美术学专业学生的职业技能实践课程的融合逻辑与优化策略, 旨在突破传统的教学局限, 强化学生的实践能力与职业的竞争力, 为行业输送更多的高素质的人才, 让教学活动具备重要的现实意义与实践价值。

1 实验室开放下课程融合与优化的核心价值

1.1 助力学生核心能力全面提升

实验室的开放教学可以打破传统课堂在时空上的束缚, 为学生提供了沉浸式的实践平台。学生可以通过系统的技能训练、综合项目的实践与创新课题的探究, 提高学科的基础能力、专业技能、综合应用能力与探究创新能力。这种持续化的实践环境, 可以让学生在反复的实操中夯实功底, 在自主探索中激发创新思维, 通过突出专业特色, 注重对学生的实践能力培养, 把学生的理论知识和实际动手能力相结合^[1], 减少了理论与实践脱节的问题, 为职业的发展筑牢全方位的能力支撑, 符合高校对复合型人才培养的要求。

1.2 推动产教融合深度落地

实验室开放搭建了高校与行业对接的桥梁, 使实训项目能精准对接市场需求。通过引入艺术机构、文化企业的实际项目, 让学生参与真实创作任务, 有效弥补传

统教学与行业实践脱节的短板。美术学专业是一个特殊的教育专业, 与其他专业有所不同。因此, 地方高校更要积极推进美术专业的发展, 一方面要保持教育优势, 另一方面要顺应教育发展的潮流^[2]。这种产教协同模式, 既让学生积累了实战经验, 明晰了行业标准, 又使高校人才培养方向更贴合市场需求, 达成教育资源与产业资源的优势互补, 促进了教育与产业的双赢发展。

1.3 强化思政教育实效

教学任务在实验室开放背景下进行, 为教师将思政教育融入专业实践创造了机会。在实践的过程中, 教学的教师通过挖掘绘画艺术中的文化内涵、民族精神与社会价值, 逐步的引导学生逐步的树立正确的审美观念与价值取向。思政教育不再是独立于专业教学的内容, 而是与学生的技能训练结合在一起的真实教学内容, 使得教师的教学任务达成知识传授与价值引领的有机统一, 帮助学生在提升专业能力的同时, 也培养了学生的相关文化自信、社会责任感与高尚的道德情操。

1.4 优化教学资源配置效率

实验室的开放在很大的程度上推动了教学资源的集约化利用, 高校通过整合校内设备、师资与校外企业、机构资源, 规避资源闲置与重复建设的问题。线上和线下资源的融合共享, 帮助教师拓宽了教学的渠道, 让学生可以便捷获取多元的学习资源。同时, 递阶式的实践教学体系的构建, 使得教师对教学资源的分配更具有针对性, 基础训练、专业提升、创新实践等不同环节都可以获得适配学生的资源支持, 既降低了教学的成本, 又提

升了资源的利用效率,为实践教学可持续发展提供了保障。

2 美术学专业实践课程的现状解读与问题分析

2.1 课程体系存在壁垒,衔接性不足

美术学专业性质定位问题,既是美术学专业与美术类专业的关系问题,也是专业性与师范性的关系问题^[3]。当前的美术学专业实践课程大多是碎片化的状态,基础课程、专业课程与实践课程各自为战,缺少有效的整合与系统衔接。课程之间重复内容较多,对学生核心技能的训练缺少相关的递进逻辑,致使学生知识体系不够完整,技能提升存在断层现象。这种割裂的课程设置,很难帮助学生实现从基础入门到专业精通、从理论掌握到实践应用的顺畅过渡,制约人才培养的系统性与高效性。

2.2 教学方法单一,学生主动性不足

传统实践教学仍以教师讲授、学生模仿的模式为主,教学方法缺少创新性与互动性。学生处于知识被动接受的状态,缺少自主探索与独立思考的空间,学习兴趣与主动性很难被激发。美术学专业长期以来追求和仿效专业美术院校教学模式的纯技法的教学之路。致使应作为该专业主要课程的美术鉴赏与批评、工艺基础、教师教育类课程在某种意义上成为该专业的一种附属或一种缺失^[4]。这种被动式的教学模式,导致学生满足于完成基础任务,对技能的深层应用与创新实践缺少探索意愿,进而影响了综合应用能力与探究创新能力的提升,很难适应职业发展对高素质人才的要求。

2.3 实训资源供需失衡,实践平台有限

部分高校的美术学专业实训资源存在明显的短板,校内实验室的设备陈旧、材料匮乏,很难满足现代化实践教学需求;除此之外,校外实习基地的数量较少且合作深度不足,大多是让学生简单的参观学习,缺少实质性的项目合作。实训项目对于学生来说多为模拟性的任务,与行业的实际需求脱节,学生缺少参与真实项目的机会,同时,部分学校实践课程的指导教师不固定,一些学校未安排专门的实践课程教师授课。一些教师的专业性相对不高,在授课时只是重视提高学生的专业能力,忽视了对学生综合素质的培养^[5]。导致实践技能与行业要求存在差距,职业竞争能力不足。

2.4 多维度融合不足,协同效应未凸显

当前的实践教学中,理论与实验、线上与线下、第一课堂与第二课堂、现场实验与虚拟实验的融合对于学生来说缺少了深度与系统性,各教学环节之间的联系不大,资源不能形成协同效应。同时,课程的思政与专业实践的融合大多为表面化的设计,缺少贯穿教学全过程的系统性规划。这种多方面融合不足的问题,会导致教师教学活动的资源浪费,学生的综合素质与全面能力培养受到一定得限制,很难实现复合型人才的培养目标。

3 以实验室开放为依托的课程融合与优化策略

3.1 重构课程体系,打破学科壁垒

以能力培养为核心,对现有美术学专业实践课程全面梳理,整合重复内容,打破课程壁垒,构建由基础、专业、综合、探究创新组成的递阶式课程体系,兼顾统一性与个性化发展诉求。

例如,针对基础课程比较分散的问题,教师可以将色彩静物、油画静物、素描等课程有机融合来教学,同时开设综合性的基础绘画课程,帮助学生系统的掌握绘画工具运用、构图设计、色彩搭配等基础的技能,逐步的避免知识碎片化的问题。根据学生的兴趣方向,有针对性的设置油画、国画、版画等专业课程模块,每个模块聚焦对应的核心技能与前沿技法,满足不同学生的个性化发展需求。在课程递进设计上,基础模块侧重在入门级技能的训练,专业模块强化方向化能力的提升,综合模块则是让学生多技能的整合应用,探究创新模块鼓励自主课题的研究。同时,减少与行业需求脱节的内容,为学生补充艺术作品创作、文化产品设计、艺术展览策划等与市场紧密衔接的教学内容,高校教师在确保课程体系与行业发展同步的基础上,制定统一的课程标准与教学大纲,明确各模块的教学目标、内容与考核要求,充分的保障课程的衔接顺畅性和系统性。

这种课程体系重构,助力学生构建系统的知识与技能体系,规避重复学习现象与能力培养断层问题,既夯实了基础功底,又满足了个性化发展需求,有效提升学习效率与人才培养的针对性,为学生职业发展提供全方位支撑。

3.2 深化产教融合,搭建协同实践平台

以实验室开放为载体,建立与艺术机构、文化企业的长期合作关系,引入真实项目,推行双导师制,完善成果转化与评价机制,达成产教深度协同。

例如,高校可以与画廊、美术馆、艺术品拍卖公司等建立稳定合作,将学生的艺术作品创作、文化产品设计、艺术展览策划等实际项目引入到实验室的教学。每个产教融合项目配备一名校内教师与一名企业导师,校内教师主要负责理论知识传授与专业技能指导,企业导师从行业实践的角度提供项目的经验与市场的需求指导,联合把控项目进度与质量。学生可以以团队的形式参与项目全过程,从前期的调研、创意的构思,到作品的创作、展示推广,全程都可以沉浸式的体验到真实的职场场景。建立成果转化机制,将学生在项目中创作的优秀作品通过合作机构进行展览、销售,或应用到实际的文化产品中,让学生可以逐步的感知自己作品的市场转化价值。为学生教学构建多维度的评价体系,从项目的完成情况、作品质量、团队协作、市场反馈等方面对学生进行综合的评价。高校还可以定期的邀请企业专家开展讲座、工作坊,分享行业动态与实战经验,拓宽学生的行业视野。

这种产教融合模式,让学生可以在真实的项目中逐步积累实战经验,深入的了解行业的需求与动态,很大程度是可以减少传统教学与实践脱节的问题,在实践中提升学生的职业竞争力与适应能力,在某种程度上也为为行业输送了符合要求的高素质人才,达成教育与产业的双赢。

3.3 融入思政元素,实现价值引领与技能培养统一

教师可以以实验室的实践项目为基础,深度的挖掘绘画艺术中蕴含的思政元素,通过教学内容的优化与实践活动的设计,将思政教育系统的融入专业教学,使学生的教学达成知识传授与价值引领有机统一。

例如,在学生基础绘画的技能训练中,教师借助数字软件来分析名家大师的经典作品,深入解读作品背后的历史背景、文化内涵与民族精神,逐步的引导学生感受中华优秀传统文化的魅力,培养学生的文化自信与民族自豪感。在创作类的课程中,可以为学生设置与社会热点相关的主题,引导学生积极地关注生态保护、乡村振兴、红色文化传承等时代议题,让学生创作具有社会责任感与思想深度的作品,增强学生的社会担当意识。还可以组织学生参与“新古典主义复兴”“红色主题绘画”等主题的创作比赛,在创作过程中教师可以引导学生树立正确的审美观念与价值取向。开展艺术志愿服务的活动,组织学生走进社区、乡村,开展美术的公益教

学、文化墙绘制等活动,将专业技能转化为可以呀服务社会的现实能力,培养学生奉献精神。在教学评价中,将作品的思想内涵、社会的价值纳入对学生的评价指标,引导学生注重作品的精神内核,达成技能的提升与品德修养的同步发展。

这种思政融入方式,避免了思政教育的表面化与形式化,让学生在专业实践中潜移默化地接受价值引领,既提升了专业技能,又培养了文化自信、社会责任感与正确的价值观念,实现复合型人才的全面培养目标。

3.4 创新教学模式,促进多维度教学融合

依托开放实验室,创新教学方法,推动理论与实验、线上与线下、第一课堂与第二课堂、现场实验与虚拟实验的深度融合,构建多元化教学实施模式。

例如,教师还可以采用项目式的教学、案例教学、工作坊教学等多元化的方法,来取代传统单一的讲授式教学。在项目式教学中,教师给定实际绘画的项目任务后,学生则是以小组的形式开展集体的调研、策划、创作与展示,在完成项目的过程中整合理论知识与实践技能。为学生搭建线上的教学平台,上传教学视频、电子教材、虚拟实验资源等,学生可以随时随地的进行预习、复习与自主学习,线下教师则可以组织课堂讨论、作品点评、实践操作与小组协作,达成线上线下的优势互补。将第二课堂纳入到教学体系当中,教师组织艺术社团活动、户外写生、艺术展览、学术研讨会等,与第一课堂的教学内容相互的衔接呼应,丰富学生的实践认知体验。还可以利用虚拟仿真技术,为学生开发虚拟的绘画实验项目,让学生在虚拟环境中进行材料的特性测试、复杂技法的练习等,降低实验的开展成本与操作的风险,再结合现场的实验,让学生亲身体验真实的创作过程。在理论与实验融合方面,教师可以在实验项目中融入相关艺术史、美学原理等理论知识为学生进行讲解,通过实践的操作来加深学生对理论的理解与应用,达成理论与实践的相互促进。建立灵活的教学管理制度,允许学生根据自身的情况自主的选择实验时间、项目与学习方式,充分的发挥学习的主动性。

这种多维度融合的教学模式,打破了教师教学活动的时空限制与环节之间的壁垒,充分的发挥了各类教学资源的协同效应,有效的提升了学生的理论应用能力、实践操作能力与创新思维,为知识实践教学质量的全面提升提供了有力的保障。

4 结束语

本文以实验室开放为依托,系统的探究了美术学专业的职业技能实践课程融合与优化的路径。通过深度分析课程融合的核心价值与当前存在的突出问题,提出了重构课程体系、深化产教融合、融入思政元素、创新教学模式的四大策略。这些策略的实施,有助于高校教师突破传统教学的局限,实现教学资源的高效利用与多维度的协同,全面的提升了学生的核心能力。在未来,高校教师还需要持续的优化教学体系,深化校企合作与教学创新,不断的完善实践教学模式,为新时代的美术教育人才培养提供更为坚实的支撑,助力美术学专业的学生素质高质量的发展,为行业与社会输送更多复合型、高素质的美术人才。

参考文献

[1]张金兰. 高师美术学专业特色教学研究[J]. 大众文艺, 2017, (13): 247. DOI: 10. 20112/j. cnki. issn1007-

5828. 2017. 13. 212.

[2]高国华, 逯红梅. 美术学专业学生综合素质提升的初探[J]. 美术教育研究, 2016, (01): 150.

[3]王福新. 专业认证背景下美术学专业人才培养目标定位研究[J]. 北华大学学报(社会科学版), 2023, 24(01): 139-143+156. DOI: 10. 19669/j. issn. 1009-5101. 2023. 01. 017.

[4]马新平. 新课标下美术学(教师教育)专业人才培养现状探析[J]. 数位时尚(新视觉艺术), 2012, (04): 95-96+103.

[5]郑霞. 基于需求导向的高师美术学专业课程教学设计与实践[J]. 美术教育研究, 2024, (16): 151-153.

基金项目: 黑龙江省实验教学和教学实验室建设研究项目“基于专业核心能力培养的多维开放型实验教学体系研究”(SJGZ20240040)。