

“双创”能力培养目标下 VI设计课程的工作室模式教学实践探索*

吴韵怡

(广州华立科技职业学院 广东广州 511325)

摘要: “双创”能力培养目标下,在VI设计课程的工作室模式教学实践过程中,通过把课程内容与职业标准对接,教学过程与工作流程对接,产、学、研有机结合起来,推动课程建设。工作室模式教学实践以项目的方式开展,学生在教师的指导下进行企业信息收集、调研、方案设计等项目汇报等。学生在教学过程中体验工作流程,在模拟的工作情境中从事设计实践,在项目中提升职业素养,逐步提升创新能力,开发创业能力,形成职业观念,从而服务社会。

关键词: 创新创业 工作室模式 VI设计

中图分类号: G712 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.50.172

工作室模式教学可以调动学生自主思考的积极性,是培养学生创新创业能力的途径之一。VI设计是视觉传达设计专业的核心课程,是一门具有应用性与实践性的综合课程。学生在模拟的工作室环境中进行学习和操作实践,可获得更多的实际操作经验,并提升VI设计创新能力和动手能力。开展工作室模式的教学实践难以在短期内一蹴而就,要根据学生的实际情况,分阶段、分步骤推进落实。为让工作室模式下的教学实践能够顺利开展,经过团队研究,在20级视觉传达设计和数字媒体艺术设计班级的VI设计课程中进行工作室模式教学实践。

一、VI设计课程工作室模式教学的保障诉求

一是提供实验实训保障。本项目的实践得到学校的大力支持,并提供专业的实验室支持教学实践研究,实验室可容纳60人。实验室配置了专业的计算机设备及VI设计课程教学所需要的相关的专业设计软件。为营造工作室的氛围,课室采用可移动课桌,便于学生开展项目设计实践操作和讨论交流,满足移动课桌搭建不同教学场景的需求。课程结束后,学生的课程作业会在学校图书馆的展厅进行展出,向师生们汇报教学成果。

二是组建高水平的教学团队。在工作室模式教学过程中,担任教学的老师不单是专业导师,还是设计总监和项目的负责人,更是甲方的设计顾问。例如,因为要同时胜任多个角色,这就不仅要求教师要有全面的理论知识,而且还要有丰富的企业实践经验、高度的工作责任感,以及在项目运作、人事管理方面的协调把控能力。推行工作室模式教学需要有扎实理论知识和专业的操作技能的教学团队作支撑。目

前,笔者学校的视觉传达专业教师团队里有中级职称的教师十余人,高级技师四人,具有企业经验的教师占到60%以上,硕士研究生以上学历占到70%以上。师资队伍年龄结构搭配合理,从事高职院校实践教学均已经超过5年,有着丰富的实践教学经验,为工作室模式教学的实施提供了有利的条件。

二、VI设计课程的工作室模式教学组织构思

1. 以项目方式实施工作室模式教学

工作室模式教学的特点是以实践为核心,对接职业标准和岗位要求,把工作流程融入教学过程,实施教学策略。工作室模式教学可以让学生了解清楚企业的工作过程,更容易理解VI设计的重点知识和教学难点,提高他们解决实际问题的能力。项目与课程的有机结合,是推进工作室模式教学实践的关键所在。总结目前国内同类院校的工作室模式教学的前期经验和实践成果,教学实施的项目以虚拟项目、真实项目为主。

(1) 虚拟项目

当各大竞赛平台发出募集参赛作品通知后,在校学生一般会虚构一个企业或项目进行相关作品设计后参赛。因此,开展工作室模式教学时,我们可以有目的地导向境内外视觉传达设计专业类竞赛,把虚拟的项目当作竞赛项目来完成,也可引导学生在实践中形成创业构想,把虚拟项目打造成真实的项目,推动项目落地。

(2) 真实项目

一是选用市场上已存在的企业品牌进行再次设计。把真实的项目进行再设计的目的是给予学生更大的自主性,调动学生主动思考的积极性,激发学生的学习兴趣,保障教学质量。

*课题名称:高职院校“双创”能力培养的工作室模式教学的探索与实践——以视觉传达设计专业为例;立项课题号:21GQN51。

二是选用企业征集的项目,即是把网站如站酷网、视觉中国等平台发布的企业品牌形象设计征集的真实项目引入VI设计课程。真实项目实操的目的是让学生确立以市场为先导的观念。真实项目实操,需要学生进行深度的市场调研、用户研究与品牌定位的研究。我们把企业的工作流程与教学流程对接,把企业的工作流程融入到教学过程,在教学过程中就可以让学生了解企业工作流程,体验工作流程,有助于提升学生的设计能力和整体素养。真实的项目是大学生创新创业训练和毕业设计的主要实践内容,进一步培养学生的独立思考能力、跨专业学习能力和合作沟通能力。

三、VI设计课程的工作室模式教学实施

工作室模式教学实施过程中,笔者所在的团队着力将工作室的生产标准和生产工作流程全方位地融入整个教学过程,结合VI设计的职业标准进行整合,力求将教学过程与生产过程对接。

1.VI设计课程内容与职业标准对接

VI设计是一个系统工程,设计者需要具备良好的整体观察意识、多方面事物的调度能力,同时需要有较强的团队合作意识和能力。打造统一的企业视觉形象需要涉及许多应用环节,所以要求VI设计师不仅要具备良好的专业基础,较强的设计能力,还要有宽泛的知识储备。

根据VI设计的职业标准,VI设计教学的任务是通过VI设计的制作流程的实践教学,培养学生具备独立设计VI的能力,能够准确地理解设计对象,准确地使用设计语言表现设计对象,自如地将基本设计元素灵活地运用到具体的设计载体中,对工艺和运用效果有预见性的能力。因此,在学期开始前,教师要对照VI设计的职业标准和岗位要求确定教学实施方案,确定实践的项目内容。

2.VI设计教学过程与工作过程对接

实施工作室模式的教学要求学生已学习了视觉传达设计专业必修的基础课程,已具备软件操作技能。工作室模式教学实践可从虚拟项目逐渐过渡到真实项目,让学生一点点地积累经验。工作室模式教学实践需根据项目将课程内容模块化,以工作流程为导向组织教学,让学生在模拟的工作流程中充当工作室的市场调研员、设计师、客户经理等角色,完成学习任务,完成项目实操。教师在项目的实操过程中要充当导师、甲方设计顾问等角色,充当导师时要给学生教授VI知识和VI设计技能,充当甲方设计顾问时,要从顾客的角度对学生的设计作品进行评价,教师从知识传授者转为学生在企业工作的导师,为学生的工作过程提供帮助。学生在教学

实施过程中,要独自完成市场调研、标志创意设计、设计汇报、VI手册设,逐一体验企业的工作流程,熟悉企业的工作流程,为未来就业和创业打下基础,在过程中提高创新能力。

3.VI设计课程工作室模式教学实践过程

(1) 分配项目,市场调研

教师结合学生的学习情况,对照职业标准,围绕岗位的能力要求,给学生分配固定的项目。学生根据项目内容进行企业基础信息收集,同类企业、品牌的资料收集以及调研同类品牌的设计风格,形成调研报告,在课堂上汇报。授课教师根据学生的汇报予以建议,学生根据教师建议进行调整修改。

(2) 设计开发,制订提案

完成VI设计的前提是完成标志创意设计,学生根据市场调研结果,客户的需求以及教师的建议代入设计师角色进行标志设计思维发散,把前期调研获得的信息融入到标志创意设计中形成标志创意设计初稿,在授课教师的指导下修改完成标志创意设计后制定提案向客户汇报。标志设计提案通过后进入VI设计制作环节,根据标志设计风格确定VI设计风格。

在设计开发环节,教师需要给学生重温标志设计的创意方法、标志设计的设计规范和设计注意要点、要传授学生VI设计基础要素和应用要素的行业标准和规范等方面的知识。

(3) 反馈修改阶段

教师在反馈修改阶段要扮演多个角色,既要扮演甲方顾问,从企业的角度对学生提交的标志设计、VI设计方案提出修改意见,又要充当工作室总监的角色指导学生修改设计。反馈修改环节是项目实操最为关键且最需要耐心的阶段。在这环节中,企业可能会不断地要求修改方案甚至更换方案。这时,教师发挥着关键的作用,指导教师需要给予学生充分的耐心和大量的指导,帮助学生完成初步设计方案。教师充当学校导师时要对学生进行心理疏导,避免学生产生挫败等负面情绪,帮助学生顺利通过设计方案,在充当“设计顾问”时要传授创意和技术指导经验,让学生少走弯路。学生通过不停修改方案,可以提高创作能力和软件操作能力。

(4) 方案定稿

在这环节主要根据此前所出现的各种问题对方案进行调整修改后确定好最后的设计方案,让学生体验企业是如何确定设计方案的,体验企业的工作流程,让学生具备认真细致的工作态度,避免后续实施过程中出现难以解决的问题。

(5) 编制VI手册

在项目实操中,VI设计所包含的基础要素和应用要素的设计方案都通过后,要编制VI手册画册。

(6) 考核评价, 有理有据

VI设计课程结束后, 要对学生进行学习评价, 为避免片面的分数化评价, VI手册的制作完成度和质量只是作为教师考核评价学生学习的依据之一。在工作室模式教学实践中, 对于学生的评价, 我们更注重学生的参与过程和参与度, 使得评价更能体现灵活的、多维度的评价, 更关注学生的学习收获、行为变化和项目产生的效果等。

四、工作室模式教学取得的成效与不足

1. 工作室模式教学成效

工作室模式教学的实施, 通过初步的实践研究, 取得了一定的成果。

实施工作室模式教学实践后, 数字媒体班和视觉传达班共57名同学均参与了市场调研、标志创意设计、VI创意设计 & 设计提案、方案修改和项目汇报等流程, 在期末课程结束的时候共有50名同学较高质量的完成了指定项目的VI设计, 编制了VI手册。



学生实践作品

在课程建设中, 更加注重对接工作室的生产流程, 课程与项目融合, 在项目任务的驱动下, 充分调动了学生的主观能动性, 实现了自主学习、自主管理。

在虚拟项目和真实项目实操这一过程中, 提高了学生的技能操作能力、合作能力, 提升了学生的职业素养, 让学生提前感受了企业的工作氛围。

2. 工作室模式教学的不足

通过在VI设计课程进行虚拟项目与真实项目的实训, 发现工作室教学模式在实施的过程中存在的不足与需要注意的问题有以下方面。

(1) 目前, 教学实践的项目的资源都由担任教学的教师提供, 在接下来的其他课程的教学实践中, 要调动学生的积极性, 主动拓展项目资源。

(2) 目前, 对学生的评价还不够全面, 对学生毕业在社

会上的表现未实施评价, 建议对毕业生也进行追踪, 创建毕业生就业档案。

(3) 在课程教学实践过程中, 未能根据每个学生的学习进度来调整教学进度, 需要进一步研究措施。

(4) 课程实施的监控流程还未完全改善, 教师会通过学生提交的成果来对学生的设计技能、设计知识掌握情况进行分析学生的学习情况, 但对发现的问题未能及时改正, 时间滞后, 需要进一步加强。

总之, 培养技能型应用人才是职业学校的重要任务, 我校将工作室教学模式融入视觉传达设计专业课程中, 进行了实践研究, 课程内容对接职业标准, 教学过程对接工作过程, 推进了课程建设, 推进了教学改革。

结语

综上所述, “双创” 能力培养目标下, 在VI设计课程进行工作室模式教学实践, 可以使艺术院校视觉传达设计学科的课程内容更加趣味化、人性化, 增强学生学习VI设计的兴趣, 从而学会思考、学会创新, 增强学生的学习积极主动性, 提高学生的实际操作技能和创新能力。以项目的形式进行VI设计课程教学, 可以增强学生对创意项目的理解, 从而提高他们的整体职业素质。

参考文献

- [1] 杨锐. 工作室模式下标志设计教学改革的研究[J]. 课程教育研究. 2016.10.
- [2] 吴默. 工作室教学模式运用于中职数字媒体技术应用专业课程的初探——以视觉传达设计方向为例[J]. 现代职业教育 2021.07.
- [3] 张弘韬, 贾雪. 视觉传达设计专业“工作室制” 教学模式创新研究. 设计. 2019.03.
- [4] 刘晶鑫. 基于创新能力培养的视觉传达设计工作室教学模式构想[J]. 美与时代(上) 2021.08.
- [5] 常利. 工作室模式在视觉传达设计教学中的重要性[J]. 艺术科技. 2016.2.
- [6] 汪海燕. 基于工作室的大学生专业实践创新能力培养模式研究——以教育技术专业为例[J]. 电化教育研究. 2020.05.

作者简介

吴韵怡 (1987.11—), 女, 籍贯: 广东高州, 民族: 汉族, 学历: 硕士研究生, 职称: 讲师, 研究方向: 视觉传达设计。