

工作坊制教学在数字媒体与视觉传达设计课程中的实施路径研究

樊尹莘¹ 曹冰一² 皮文君¹

1. 南昌理工学院 美术与设计学院 江西南昌 330044

2. 江苏建筑职业技术学院 艺术设计学院 江苏徐州 221116

摘要: 本文聚焦于工作坊制教学在数字媒体与视觉传达设计课程中的应用, 深入探讨其实施路径。首先阐述了工作坊制教学的概念与特点, 分析其在该课程应用中的重要意义。从教学目标设定、教学内容组织、教学方法选择以及教学评价构建四个方面详细论述了实施的核心要素与策略。通过合理规划教学资源、组建多元教学团队、优化课堂教学流程以及拓展课外实践活动等路径, 为工作坊制教学在数字媒体与视觉传达设计课程中的有效实施提供了全面的思路, 旨在提升学生的实践能力、创新思维与团队协作精神, 促进课程教学质量的提高与专业人才的培养。

关键词: 工作坊制教学; 数字媒体; 视觉传达设计; 实施路径

引言

工作坊教学模式区别于常规教学方法, 其优势在于授课场所和授课方式比较开放, 课程内容可以由在校教师和企业专员根据培养目标和发展方向自主确定。完整的课堂教学过程包括教师讲解、学生积极参与、实践操作, 以及在学习与实践的过程中和教师的相互沟通, 并围绕课题创作的基本构思展开探究, 其倡导学生团队合作、互相进步, 采用创新性实践等各种形式, 共同探索问题、解决问题。工作坊教学模式的参与性强、体验性强, 可以有效提升学生参加课程学习的主动性。对于数字媒体与视觉传达设计课程而言, 工作坊制教学能够为学生提供更为丰富的学习体验, 让他们在项目实践中掌握专业技能, 培养创新意识, 提升解决实际问题的能力, 从而更好地适应行业的发展需求, 为未来的职业发展奠定坚实基础。

基金项目: 本文得到江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ219310)的资助。

作者简介:

樊尹莘(1993.04-), 女, 汉, 江西南昌人, 硕士, 讲师, 研究方向: 艺术设计。

曹冰一(1986.12-), 女, 汉, 江苏徐州人, 硕士, 讲师, 研究方向: 产品艺术设计、建筑动画技术。

皮文君(1995.10-), 女, 汉, 江西南昌人, 硕士, 讲师, 研究方向: 艺术设计。

一、工作坊制教学在数字媒体与视觉传达设计课程中的基础构建

1. 教学目标的适配性重塑

传统数字媒体与视觉传达设计课程教学目标多侧重于知识的传授与技能的初步训练, 而工作坊制教学下的目标设定则需更加全面且贴合行业实际。在知识层面, 不仅要确保学生掌握数字媒体与视觉传达设计的基础理论, 如色彩理论、构图原理、软件操作原理等, 还要引导学生深入了解行业前沿知识, 如新兴数字媒体技术、跨平台设计理念等。技能方面, 从单纯的软件操作技能拓展到包括项目策划、创意构思、设计执行以及项目展示等一系列完整的设计流程技能。同时, 注重培养学生的非技术能力, 如创新思维能力, 鼓励学生突破传统设计思维的束缚, 在设计中融入独特的创意元素; 团队协作能力, 使学生学会在多角色的设计团队中有效沟通、分工协作, 共同完成项目任务; 自我管理能力, 包括时间管理、任务管理等, 确保在项目周期内高效地完成个人负责的工作环节。

2. 教学内容的整合与优化

数字媒体与视觉传达设计课程的教学内容丰富多彩, 但在工作坊制教学模式下进行重新整合与优化。一方面, 以项目为核心组织教学内容, 将原本分散的知识点与技能点围绕项目主题进行串联。例如, 在一个数字广告设计工作坊中, 把广告策划、文案撰写、图形设计、动画制作以及媒体投放策略等相关内容整合起来。学生

在完成该项目的过程中，能够系统地学习到数字广告从创意构思到最终投放的全过程知识与技能。另一方面，注重教学内容的时效性与实用性，及时更新案例与技术内容。随着数字媒体技术的不断发展，新的设计软件、交互技术等层出不穷。在教学内容中引入最新的行业案例，如当下流行的社交媒体广告案例、虚拟现实展示案例等，让学生接触到最前沿的设计应用场景。

3. 教学团队的组建与协作

工作坊制教学的有效实施离不开一支多元化、专业化的教学团队。团队成员应包括专业课程教师、行业专家以及实践指导教师等。专业课程教师在教学团队中主要负责基础理论知识的传授与整体教学框架的构建，他们凭借深厚的专业知识底蕴，能够为学生奠定坚实的学科基础。行业专家则带来丰富的实践经验与最新的行业动态，他们可以在项目选题、设计方向把控以及实践技能指导等方面发挥重要作用。例如，在一个影视特效制作工作坊中，邀请影视特效行业的资深专家参与，为学生讲解当前影视特效制作的流行趋势、技术难点以及行业标准等，让学生的作品更具行业前瞻性。实践指导教师专注于学生在实际操作过程中的技术指导与问题解决，他们能够在学生使用设计软件、操作专业设备等方面给予及时且精准的帮助。教学团队成员之间需要密切协作，定期开展教学研讨活动，共同制定教学计划、设计项目任务、评估学生成果等，形成一个有机的整体，为学生提供全方位的教学支持。

二、工作坊制教学在数字媒体与视觉传达设计课程中的课堂实施

1. 项目导入与情境创设

在课堂教学的起始阶段，项目导入与情境创设至关重要。教师需要精心挑选或设计适合学生水平与课程目标的项目主题，并通过多种方式为学生创设真实的工作情境。例如，在一个电商平台界面设计工作坊中，教师可以先展示当前热门电商平台的界面设计案例，分析其设计特点、用户体验流程以及商业目标的实现方式。然后提出本次工作坊的项目任务，如为一个新兴的特色电商平台设计界面，引导学生思考如何在竞争激烈的电商市场中通过界面设计吸引用户、提升用户购物体验并促进销售。教师还可以模拟客户与设计师的沟通场景，向学生提出一些客户需求与限制条件，如品牌定位、目标用户群体特征、预算限制等，让学生仿佛置身于真实的商业设计项目中，从而激发学生的学习兴趣与创作热情，

使他们能够更加主动地投入到项目学习中。

2. 知识讲授与技能演示

在学生对项目有了初步的了解与兴趣后，教师需要进行相关知识的讲授与技能的演示。这一阶段教师要将项目所需的理论知识与实践技能进行系统讲解。例如，在一个移动应用界面设计工作坊中，教师首先讲解移动应用界面设计的基本原则，如简洁性、易用性、可读性等，以及相关的人机交互理论知识，让学生明白良好的界面设计背后的理论依据。然后，教师进行技能演示，如使用Sketch软件进行界面布局设计、使用Photoshop进行图标制作、使用Principle进行交互效果演示等。在演示过程中，教师要注重操作细节的展示，如软件工具的使用技巧、设计元素的处理方法等，并及时解答学生的疑问。同时，教师可以将知识与技能的讲解与项目案例相结合，边讲解边分析案例中是如何运用这些知识与技能的，使学生能够更好地理解与掌握，为学生后续的自主设计实践奠定坚实的基础。

3. 小组协作与创意激发

工作坊制教学强调小组协作，在课堂教学中教师要合理分组并引导小组内的协作与创意激发。分组时要考虑学生的专业水平、性格特点、创新能力等因素，确保每个小组都具备一定的综合实力与多样性。例如，在一个品牌宣传海报设计工作坊中，将擅长创意构思的学生、绘画技巧娴熟的学生以及软件操作熟练的学生合理分配到各个小组。在小组协作过程中，教师要引导学生进行头脑风暴，鼓励每个成员积极发表自己的创意想法，然后共同筛选、整合出最佳的创意方案。例如，小组成员可以围绕品牌的核心价值、目标受众喜好等因素展开讨论，从不同的角度提出海报的设计概念，如从情感共鸣、视觉冲击、文化内涵等方面入手，经过充分的讨论与碰撞，确定一个既具有创意又符合品牌形象与市场需求的海报设计方向，在这个过程中培养学生的团队协作精神与创新思维能力。

三、工作坊制教学在数字媒体与视觉传达设计课程中的课外拓展

1. 实践基地建设与利用

为了进一步拓展学生的实践能力与行业视野，建设与利用实践基地是工作坊制教学的重要课外拓展途径。学校可以与数字媒体公司、广告设计公司、影视制作公司等相关企业建立合作关系，建立校外实践基地。定期组织学生到实践基地进行参观学习、实习实训等活动。

在参观学习过程中,学生可以深入了解企业的工作流程、项目运作模式、行业标准与规范等。例如,在参观数字媒体公司时,学生可以看到一个大型数字媒体项目是如何从创意策划、资源整合、团队协作到最终交付的全过程,了解到不同部门之间的协作机制以及最新的数字媒体技术在实际项目中的应用。在实习实训阶段,学生能够在企业导师的指导下参与实际项目的开发与制作,积累真实的项目经验,提高自己的实践技能与职业素养,同时也为学生未来的就业搭建了良好的桥梁。

2. 竞赛活动参与与指导

鼓励学生参与各类数字媒体与视觉传达设计竞赛活动是激发学生创新能力与竞争意识的有效方式。学校与教师要积极关注国内外相关竞赛信息,如全国大学生广告艺术大赛、中国大学生计算机设计大赛等,并组织学生参赛。在参赛过程中,教师要为学生提供全方位的指导,从竞赛选题、创意构思、作品制作到参赛作品的包装与提交等环节。例如,在参加全国大学生广告艺术大赛时,教师可以引导学生分析竞赛主题与要求,结合市场热点与品牌需求进行创意策划,在作品制作过程中提供技术支持与创意优化建议,帮助学生打造出具有竞争力的参赛作品。通过参与竞赛活动,学生能够在与其他高校学生的竞争与交流中拓宽视野、提升创新能力,同时竞赛获奖经历也能够为学生的个人简历增添光彩,提高学生在就业市场与升学过程中的竞争力。

3. 跨学科交流与合作

数字媒体与视觉传达设计与多个学科领域有着密切的联系,开展跨学科交流与合作能够为学生带来更多的创新灵感与思维碰撞。学校可以组织跨学科的工作坊、研讨会、学术讲座等活动,邀请计算机科学、心理学、社会学、文化研究等不同学科的专家学者与学生进行交流互动。例如,在一个智能交互界面设计工作坊中,邀请计算机科学专家讲解人工智能技术在界面交互中的应用原理,心理学专家分析用户在交互过程中的心理需求与行为特征,社会学专家探讨社会文化因素对界面设计的影响等。通过这种跨学科的交流与合作,学生能够打破学科界限,从不同的学科视角审视数字媒体与视觉传达设计问题,将不同学科的知识与方法融入到自己的设计创作中,从而培养出具有跨学科思维与创新能力的复

合型人才,更好地适应未来复杂多变的社会需求。

总结

工作坊制教学在数字媒体与视觉传达设计课程中的应用具有重要意义与广阔前景。通过在基础构建方面重塑教学目标、整合教学内容、组建教学团队以及筹备教学资源,为教学的开展奠定了坚实基础。在课堂实施中,从项目导入到成果展示的一系列环节,有效提高了学生的实践能力、创新思维与团队协作精神。而课外拓展途径,如实践基地建设、竞赛活动参与、跨学科交流与自主学习社区建设等,则进一步丰富了学生的学习体验,拓宽了学生的视野与发展空间。这种教学模式有助于培养适应数字时代需求的高素质数字媒体与视觉传达设计专业人才,提升课程教学质量与专业教育水平,为推动数字媒体与视觉传达设计领域的创新与发展提供了有力的人才支撑与教育保障。在未来的教育教学实践中,应不断探索与完善工作坊制教学模式,使其更好地服务于数字媒体与视觉传达设计课程教学以及专业人才培养目标。

参考文献

- [1]黄陈蓉,徐梦溪,温秀兰,蔡玮.校企深度合作、专业跨界联动的虚拟仿真实验/实训系统构建研究[J].职业教育,2022,11(5):473-480.
- [2]杨扬,徐梦溪,罗中华,沈克永.地方本科院校现代产业学院建设路径与实践[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2024年10期:119-122.
- [3]罗中华,杨扬,严林波,阮英兰,白书华.“传感器网络及应用”课程建设与教学模式改革的实施路径[J].教育进展,2022,12(4):1235-1240.
- [4]孟劭.工作坊模式在美术馆教育场景中的应用——以“平移工作室”项目为例[J].工业设计,2024,(07):10-12.
- [5]贺优,孙娜蒙.工作坊教学模式在高校环境设计专业中的运用[J].创新创业理论与实践,2023,6(03):103-105.
- [6]蒋东敏,诸文超.“流动工作坊”式现代学徒制教学实践研究[J].知识文库,2022,(22):37-39.
- [7]薛蓓.基于“工作坊”教学模式的影视类专业实践教学平台建构[J].新西部,2019,(17):158-159+163.