高职视觉传达设计专业工作坊制教学模式的运用

许家维
海南外国语职业学院，海南 文昌 571300

摘要：随着社会发展和设计行业变革，当前高校艺术设计人才的实践能力培养已逐渐难以满足行业对人才的从业能力需求，针对现有教学模式所遭遇的前所未有的冲击和挑战，培养学生学以致用的能力成为教学面临的一大困境。如何顺应科技发展、技术更新给行业发展带来的新变化，加强对现有教学模式的优化调整是培养人才工作的重中之重。通过文献搜集、案例分析、归纳总结等方法，对高职视觉传达设计教学模式存在的问题进行整理，全面阐述工作坊制教学模式的优势及运用路径，以期为行企业输送更多视觉传达设计专业人才，提高实践教学的有效性和针对性，推动行企业进一步发展。

关键词：视觉传达设计专业；工作坊制；教学模式；人才培养

Application of Workshop-Based Teaching Model in Higher Vocational Visual Communication Design

Xu Jiawei

Hainan College of Foreign Studies, Wenchang, Hainan, 571300, China

Abstract: With the development of society and changes in the design industry, the current cultivation of practical abilities in art and design talents in higher education has gradually failed to meet the industry's demands for professional capabilities. In light of the unprecedented impacts and challenges faced by existing teaching models, cultivating students' ability to apply what they have learned has become a significant dilemma in education. How to adapt to the new changes brought by technological development and updates in the industry, and strengthen the optimization and adjustment of existing teaching models is crucial for talent cultivation. Through methods such as literature collection, case analysis, and summarization, this paper organizes the problems existing in the teaching model of higher vocational visual communication design, comprehensively elaborates on the advantages and application paths of the workshop-based teaching model, aiming to deliver more visual communication design professionals to the industry, enhance the effectiveness and relevance of practical teaching, and promote further development of the industry.

Keywords: Visual communication design; Workshop-based; Teaching model; Talent cultivation

DOI: 10.62639/sspeet08.20260201

引言

在文化创意产业发展、产业结构升级和优化发展的时代背景中，行企业对于具有高素质技术技能的视觉传达设计人才有着大量的需求，而这也是高职院校人才培养的根本目的所在。传统的教学模式亟需转型、创新与改革，以期培养更多的高素质设计人才。工作坊制教学模式以其实践为结果导向，项目成果为内在驱动力，配合团队协作精神的特点，为高职视觉传达的设计专业教学改革提供了新的模式和路径。工作坊制教学模式的优势在于，不仅能有效提升学生的实践能力与职业素养，同时还能解决传统教学模式中出现的教学与就业脱节的问题，培养打造出真正符合行企业发展需要的视觉传达设计人才。

一、高职视觉传达设计教学模式存在的问题

视觉传达设计专业是一门将艺术性、技术性和创新性融为一体的综合性专业，相关的企事业单位均希望招聘的人才既要有较强的专业理论知识，也要有较高的实践动手操作能力。这两种能力对于行企业的发展来说，是必不可少的，也是重中之重。针对以上需求，高职的人才培养模式、课程设置情况，以及相关行企业的实际发展现状和文献资料分析来看，目前视觉传达设计的教学模式中存在的问题，主要体现在以下几个方面。

（一）教学内容与市场需求脱节

1. 课程设置滞后

当前，大部分高职院校的视觉传达设计专业课程并没有围绕市场需求进行设置，没有依据现有的市场需求进行调研和更新。专业课程大多以理论通识课为主，缺乏对高职人才培养目标的理解，课程与行企业需求契合度不匹配，课程内容与实践项目的结合不够紧密，导致学生所学知识与行企业岗位需求不能完美融合，经常出现学生学到的知识不能直接胜任工作岗位要求，还需要

（稿件编号：EET-26-1-19001）

作者简介：许家维（1992-），男，海南文昌人，本科，海南外国语职业学院人文艺术学院视觉传达设计教研室主任。研究方向：艺术设计。

基金项目：海南外国语职业学院 2024 年校级“产教融合”专项课题：“工作坊制教学模式与视觉传达设计专业产教融合研究”（课题编号：Hwycj2024-05）课题负责人：许家维。

业余时间进行学习。诸如近年来热门的交互设计、UI 设计、新媒体设计等新领域的知识和技能，未能结合课堂所教授的平面设计软件进行应用，导致学生毕业以后很难立即投身实际工作中，做出精美的设计作品。

2. 教学内容陈旧

高职视觉传达设计的现有课程、教学内容以及教学所用的教材，均较为陈旧，且理论化、专业化内容偏多，深入晦涩导致基础较差的学生很难吸收。实践性的内容较少，不少课本与本科院校教材内容接近，没有考虑到知识的难易分层问题，不能贴合行企业的实际发展需求。其次，专业教学应配合高职院校的培养目标进行教学设计，但是教材中使用的案例过时，设计理念也较为传统，没有为学生呈现当今最新的行业技术趋势、设计方法以及最前沿的设计思路和技术手段。使得学生所学知识无法解决行业的实际问题，理论无法联系实际。

（二）实践教学不足

1. 实践与理论结合不够

视觉传达设计专业具有“艺术”“技术”“理论”“实践”四者统一的特点。但在传统教学模式中，实践教学不足，实践课程少，实践的内容多为简单急促的课堂练习以及部分模仿性作业，学生并没有真正接触过真实的设计项目案例，没有实际完成过一项现实设计实践活动。学生鲜少的实践机会，导致他们的设计能力得不到有效提升，后续课堂教学效果也欠佳。学生在学校里学习到了 Photoshop、CorelDRAW 和 Illustrator 等设计软件的基础操作方法，但运用在实际项目中，却做不到有效地衔接知识技能与具体的设计任务，审美水平也不到位，无法满足行企业所需要的功能性、美观性、体验感等诸多要求。

2. 校企合作不深入

虽然高职院校都非常重视校企合作，但在实际的合作过程中，校企合作的深度和广度仍然有限。许多企业没有实地深入过课堂教学，只是走马观花式的浏览学校的设施基础建设，校企合作没有产生太多的实质内容，只停留在表面形式，难以让学生真正体验到企业的工作流程和真实的设计项目。同时，校企双方的合作机制也不够健全，二者之间没有建立足够完善的沟通协调机制来保证实践教学的质量。例如，学校与行企业达成了协议或者开展讲座，但是行企业通常只是来到学校上课外知识辅导课，对学生的影响并不大，因为学生并没有深入参与到具体的课程设计、实践指导和项目合作中。学生难以及时了解最新的行企业需求和动态，这导致校企合作难以取得实质性的进展。

（三）师资力量不足

1. 教师实践经验薄弱

师资力量建设是高职院校建设发展中的重要一环。当前大部分高职院校视觉传达设计专业的教师理论知识丰富，学历水平高，却没有企业工作经验，对行业需求、行业动态也不够了解，在课堂中难以传递真实的设计实践经验，供给学生学习，这直接制约了学生的实践能力。例如，教师在课堂上讲解设计原理和软件操作时，只能停留在理论层面，而无法结合实际的设计案例和项目经验进行深入讲解，学生在学习过程中只是了解了软件的操作原理，没能结合应用在实际设计项目中。这就要求教师在备课过程中，要积极搜集实际的设计项目案例，在课堂上融会贯通进行讲解，并对学生的作业进行及时批改，给学生提出适应行企业需求的意见。这对于教师的实践经验要求比较高，现阶段许多教师忙于科研项目，难以真正完成。

2. 缺乏行企专家担当兼职教师。

学校想要聘请行企专家团队进行教学，但是因为资源、费用、匹配度等种种问题，在实际操作中有很大难度，这导致高校行企业专家兼职教师短缺。学校没有邀请到行业内的资深设计师、项目经理等担任兼职教师，学生无法直接从设计名师、行业专家那里学习先进的应用技术，没有及时更新设计理念，导致学生进入职场竞争力不强的局面。

二、工作坊制教学模式优势

工作坊制教学模式很好地解决了以上的问题，能够有效地将教师、学生、行企业紧密结合在一起，是一种把培养学生职业技能为主要目的，把行企需求和行企项目作为依托，为现代社会发展培养高素质技能型人才的一种职业教育的新模式。这种教学模式要求学生在校期间就要参与行企业项目，并在市场大环境中检验自己所学的知识，是否能够在实际中被应用起来，这是判断学生所学到的知识是否能成功应用的最好途径。

（一）增强学生实践能力

工作坊制教学可以让学生接触到一线真实的项目，围绕这些真实案例开展教学，以完成项目任务为主要目标。学生能够真正参与行企业真实项目，并在实践中学习和掌握专业知识与技能。学生在真实的实践活动中接触设计所需的相关需求以及真实的工作流程，在课堂里也可以跟随导师们直接接触道行业最先进的工艺、原材料以及相关标准，从而有效提高实践能力。

（二）激发学生创新能力

工作坊制教学模式以学生为中心，可以充分发挥学生的自主性与创造性。在工作坊制教学活动中，学生可以依据个人喜好、所长，自由选择项目的类型并自由发挥其创新能力，提出新奇的设计方案；在工作坊教学中也离不开同学们之间的合作交流、共同讨论，在彼此切磋学习的过程中也会碰撞出不少思维的火花。

（三）促进学生团队合作

学生在工作坊制教学模式团队中，需要分工协作，共同完成设计任务，这种团队协作的

方式不仅能够培养学生的团队意识和协作能力，也能使学生在与组员沟通、协调和合作方面，利用自己的优势特长，很好地完成项目任务。在此过程中，他们可以从不同组员身上学习到不同的知识和技能，取长补短，实现共同进步。

（四）提升专业教学质量

工作坊制教学模式解决了教学过程中的一大痛点，即教师的行企业经验不足的问题。通过工作坊，教师能将真实项目引入教学过程，使教学内容更加贴近行企业需求，提高了教学的针对性和实用性。同时，行企业导师也参与工作坊制教学模式的教学指导，将丰富的行企业经验和实践能力，传递给教师和学生，真正实现教学相长，在提升教学质量的同时，也能给学生提供专业的指导和教育，实现三赢的局面。

三、高职视觉传达设计专业工作坊制教学模式的运用

（一）深化校企合作

高职院校在视觉传达设计专业工作坊制教学模式构建方面应深化校企合作平台，发挥主观能动性，为学生提供更多的实训实践机会和就业指导，有针对性地训练学生在课堂上接触过的内容，做到理论与实践相结合，帮助学生在做中学、在学中做，提高学生对理论知识的掌握能力，提升学生的实践技能，帮助学生提前适应行企业岗位的工作环境，为学生毕业后进入行企业工作打下坚实的基础。

（二）引入行企真实项目

工作坊制教学模式实施的具体过程中，教师和行企业导师会将真实的企业项目引入到工作坊教学和课程内容中，提前将项目实施内容、步骤和分组以实践练习和课堂作业的形式，给学生布置课后作业。在教师的日常教学过程中，教师能够能在项目导入阶段、过程实施阶段、质量监控阶段都更为细致、深入地，有针对性的对学生的作业进行讲解，及时发现学生设计中的亮点或者不足之处，帮助他们解决在项目实施过程中遇到的各类实践操作问题。这种在实践中体会，在运用中了解的教学模式，不仅可以实现培养出学生的专业技能与素养，对于培养学生以后的发展也同样有利。

（三）加强师资建设

优秀师资力量的建设，一直以来都是工作坊制教学模式的重点工作。高职院校更应正确认识自身发展过程中存在的问题，立足当前社会发展状况，强化自身教学质量的同时，也应加强师资力量建设，丰富教学手段，为学生的全面发展提供保障。就视觉传达设计专业而言，工作坊能否开展成功主要取决于成果转化率，这要求教师自身提高职业素养，提高设计技能。高校教师可以充分利用校友资源，将具有相关工作经验的企业一线设计师，作为专职或者兼课老师加入进来，扩充高校整体师资规模。另一方面则要利用高校平台，建立针对学校的师资培养体系，尽可能将双师型教师数量最大化，让校企合作教学获得显著成果，落实工作坊教学模式的应用，培养学生的综合能力及创新意识。

（四）创新教学体系

当前高职视觉传达设计专业常陷入“色彩归色彩，软件归软件”的教学割裂困境，为了避免工作坊制度沦为“教师命题 + 学生闭门造车”的过家家游戏。学校必须在每期工作坊均配备“学校导师 + 行企业导师”，课程设置从就业出发，培养学生的职业能力为基础，优化人才培养方案，构建适合市场所需求的课程内容。高职视觉传达设计专业以培养学生实践能力为主要目的，多听取相关行企业专家的意见和调研市场需求，及时调整优化视觉传达设计专业教学计划，不断改进教学方法，形成一套完整的理论和教学模式。

四、结语

从上述分析可见，工作坊制教学基于以学生为中心和实践学习的教学方式，有利于推进产教融合的深入，促进高职教育的高质量发展，对高职视觉传达设计专业学生的发展以及能力的提升起到了很大的作用。突破传统课程壁垒，培育“双师双能型”队伍，不仅能满足市场发展的实际需求，还在教授专业知识的同时培养学生的实践能力，为学生专业水平的提高创造基础条件，为学生的全面发展打下坚实的基础，培养出适应行企业需求高素质技术技能型视觉传达设计人才。

参考文献：

[1] 郭欣欣 . 高校艺术设计专业“工作室制”人才培养模式初探 [J]. 艺术评论，2014，(12):119-121.DOI:10.16364/j.cnki.cn11-4907/j.2014.12.032.
[2] 梁慧 . 浅析基于产教融合下的视觉传达设计工作室制教学模式 [J]. 佳木斯职业学院学报，2021，37(04):82-83.
[3] 冯静雯，姜在新 . 浅析产教融合视角下视觉传达设计专业人才培养 [J]. 文化产业，2020，(15):145-146.
[4] 许亭 . 论工作室制教学模式与新疆高职视觉传达设计产教结合研究 [J]. 明日风尚，2016，(22):388-389.
[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]. 创新创业理论研究与实践，2023，6(03):103-105.
[6] 马紫君 .“艺术工作坊”模式在高校学前教育专业中的应用 [J]. 海峡科学，2020，(12):102-104.
[7] 魏颖 . 智媒时代数字媒体艺术专业工作坊教学模式构建 [J]. 艺术家，2022，(02):92-94.
[8] 杨佩哲 . 高职视觉传达设计产教融合的工作室制教学模式研究 [J]. 上海包装，2023，(12):217-219.DOI:10.19446/j.cnki.1005-9423.2023.12.071.
[9] 许亭 . 浅析新疆高职院校视觉传达设计专业设立工作室制教学模式的必要性 [J]. 明日风尚，2018，(04):50.
[10] 郭丽，闫峰 . 工作坊教学模式在陶瓷与玻璃艺术专业教学中的探索与实践——以吉林艺术学院陶瓷与玻璃艺术专业为例 [J]. 艺术教育，2024，(10):189-192.