

双创背景下高校人物形象设计专业教学改革路径研究

陈晓莉

(泉州华光职业学院, 福建 泉州 362100)

摘要: “大众创业、万众创新”战略的提出, 为高校人物形象设计专业带来了新的发展契机。然而, 传统的教学模式在培养学生创新与创业能力方面存在一定不足, 难以满足市场对创新型、应用型人才的需求。本文围绕高校人物形象设计专业, 首先分析了双创背景下高校人物形象设计专业教学改革的重要性和现存问题, 并从课程体系、教学方法、实践平台搭建以及师资队伍建设等方面探讨了具体的教学改革路径, 以提高学生的创新与创业能力, 培养符合市场需求的高素质人物形象设计专业人才。

关键词: 双创; 高校; 人物形象设计专业; 教学改革

一、双创背景下高校人物形象设计专业教学改革的重要性

(一) 培养创新人才, 满足市场需求

随着社会经济的发展, 人物形象设计行业对创新型人才的需求日益增长。传统教学模式培养出的学生往往缺乏创新思维和自主设计能力, 难以满足市场对于个性化、多元化形象设计的要求。通过教学改革, 融入双创理念, 能够激发学生的创新意识, 培养其独特的设计视角和创新能力, 使学生能够设计出更具创意和竞争力的作品, 从而满足市场对创新型人物形象设计人才的迫切需求。

(二) 提升创业能力, 拓宽就业渠道

双创背景下, 鼓励学生自主创业成为解决就业问题的重要途径。人物形象设计专业具有较强的创业潜力, 通过教学改革, 增加创业教育课程, 传授创业知识和技能, 如市场调研、项目策划、运营管理等, 能帮助学生提升创业能力。学生毕业后, 不仅可以选择传统的就业方式, 还能够凭借所学知识和技能自主创业, 开设个人形象设计工作室、美妆店铺等, 拓宽就业渠道, 缓解就业压力。

(三) 推动专业发展, 提升教育质量

教学改革能够促使高校人物形象设计专业不断更新教学内容和教学方法, 引入行业前沿知识和技术, 与市场需求紧密结合。这有助于打破传统教学的局限性, 提升专业的时代适应性和吸引力。同时, 通过搭建实践平台、加强师资队伍建设等改革举措, 能够营造更加优质的教学环境, 提高教学质量, 推动专业向更高水平发展, 增强高校在同类专业中的竞争力。

二、双创背景下高校人物形象设计专业教学中存在的问题

(一) 课程体系设置不合理

目前来看, 高校人物形象设计专业课程体系存在诸多问题, 导致双创教育难以有效实施。首先, 课程结构缺乏创新性与前瞻性。很多高校仍遵循传统的课程框架, 将大量时间分配在基础技能课程上, 如化妆基础、发型设计基础等, 在一些高校的课程表中, 创新类课程仅占总课程的极小比例, 甚至没有专门的创业课程, 使得学生对市场机遇的捕捉能力、创新商业模式的构建能力极为薄弱。其次, 课程内容更新缓慢。人物形象设计行业是一个紧跟时尚潮流、快速发展变化的领域, 然而许多高校的任务形象设计专业课程内容未能及时将流行趋势、新材料、新技术等前沿知识纳入其中, 这使得学生所学知识与实际市场需求存在较大差距, 毕业后进入行业, 面对新的设计理念和技术手段时, 往往感到无所适从。

(二) 教学方法传统单一

很多高校人物形象设计专业的教学方法在很大程度上仍受传

统模式的束缚, 难以满足双创教育的需求。一方面, 以教师为中心的灌输式教学依旧占据主导地位。在课堂上, 教师往往是知识的单向传播者, 学生被动接受知识。这种教学方式抑制了学生的主动性和创造性, 使学生在面对实际设计任务时, 缺乏独立思考和解决问题的能力。另一方面, 教学手段相对落后。现代信息技术提供了丰富的教学资源 and 教学手段, 大大提升了教学效率与效果。但在人物形象设计专业教学中, 许多教师未能充分利用这些资源, 导致教学过程缺乏生动性和趣味性, 难以激发学生的学习兴趣 and 积极性。

(三) 实践教学环节薄弱

实践教学是人物形象设计专业培养学生创新与实践能力的关键环节, 但目前存在诸多薄弱之处。首先, 校内实践平台建设滞后。许多高校的校内实践场所, 如化妆工作室、发型设计实验室等, 设备陈旧、场地有限, 无法满足学生日益增长的实践需求。此外, 校内实践平台的管理和运营机制不够完善, 缺乏真实的项目导入和市场化运作模式, 学生在实践过程中难以体验到实际工作中的挑战和压力, 实践效果大打折扣。此外, 校外实践基地合作深度不够。虽然部分高校与企业建立了校外实践基地, 但合作大多停留在表面层次, 学生在实践基地的实习往往局限于简单的观摩和辅助工作, 缺乏参与企业实际项目的机会。企业对学生的指导也不够深入和系统, 未能充分发挥企业在实践教学中的优势。

(四) 师资队伍双创能力不足

师资队伍的双创能力对高校人物形象设计专业的教学质量和学生双创能力培养起着关键作用, 但当前师资队伍在这方面存在明显不足。一方面, 人物形象设计专业教师普遍缺乏创业经验。大部分教师是毕业后直接进入学校任教, 没有亲身经历过创业过程, 对创业的实际操作、市场风险、运营管理等缺乏深入了解。在教学过程中, 教师难以将真实的创业案例和经验传授给学生, 导致学生对创业的认识仅停留在理论层面, 缺乏实际操作指导。另一方面, 教师的创新能力有待提高。随着人物形象设计行业的快速发展, 新的设计理念、技术和材料不断涌现, 要求教师具备较强的创新能力, 及时更新知识体系, 将最新的行业动态和创新成果融入教学中。然而, 部分教师由于缺乏行业实践锻炼和持续学习的机会, 创新意识和能力不足, 教学内容和方法较为陈旧, 难以激发学生的创新思维和创造力。此外, 高校对师资队伍双创能力的培养机制不够完善。学校缺乏系统的教师培训计划, 对教师参加行业创新研讨会、企业挂职锻炼等支持力度不足, 使得师资队伍的双创能力难以满足双创背景下教学改革的需求。

三、双创背景下高校人物形象设计专业教学改革路径

(一) 优化课程体系, 融入双创元素

高校需全面优化人物形象设计专业课程体系,深度融入双创教育理念。首先,学校与专业教师应合理调整课程结构,在保证基础技能课程质量的前提下,增设创新与创业课程,如创新思维训练、创业基础、设计创新与商业模式等,以保障学生创新思维的激发和创业能力的培养。其次,应紧密结合行业前沿,及时更新课程内容。学校应针对人物形象设计专业建立课程内容动态更新机制,定期组织教师深入人物形象设计相关行业调研,了解最新的流行趋势、新材料、新技术,如数字化形象设计工具、环保可持续的化妆材料等,并将这些前沿知识融入到专业课程中。在此过程中,教师可以与行业专家合作编写校本教材,确保教材内容的时效性和实用性。此外,应科学规划实践与理论课程的比例和衔接。适当增加实践课程占比,确保实践教学不少于总课程的50%,并进一步整合实践课程,形成从基础实践到综合实践再到创新实践的系统性课程体系。在基础实践课程中,注重培养学生的基本技能;综合实践课程则以实际项目为载体,要求学生综合运用多门课程知识完成项目;创新实践课程鼓励学生自主选题、自主设计,培养学生的创新能力。同时,还要注重加强理论课程与实践课程的衔接,在理论课程教学中引入实际案例,引导学生运用理论知识分析问题,在实践课程中强化理论知识的应用指导,使学生深刻理解理论与实践的紧密联系。

(二) 创新教学方法,激发学生双创潜能

为满足双创教育需求,高校人物形象设计专业需摒弃传统单一的教学方法,采用多样化、创新性的教学方法,充分激发学生的双创潜能。首先,专业教师应转变教学理念,从以教师为中心转向以学生为中心,推行探究式、讨论式教学,由教师在课堂上提出问题或项目任务,引导学生自主探究、小组讨论,鼓励学生发表不同见解,培养学生的主动学习能力和批判性思维。例如,在妆容设计课程中,教师可以提出特定主题,如“未来主义妆容设计”,让学生分组讨论设计思路,自主查阅资料,尝试不同的设计方法,最后进行小组汇报和作品展示,教师在此过程中给予指导和点评。其次,教师应充分利用现代信息技术丰富教学手段。比如,教师可以运用超星学习通、智慧树等在线教学平台,上传教学资料、开展线上讨论、布置作业和进行在线测试,实现线上线下混合式教学,打破时间和空间的限制,提高教学效率;可以积极引入虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,创建虚拟实践场景,让学生在虚拟环境中进行不同场景下的形象设计,如舞台妆设计、影视角色形象设计等,使学生获得身临其境的体验,激发设计灵感;还可以利用多媒体教学软件,如Photoshop、3DMAX等,辅助学生进行设计方案的绘制和展示,提升学生的数字化设计能力。此外,教师应常态化应用案例教学和项目驱动教学,以提升教学效果。对此,需针对人物形象设计专业建立丰富的案例库,案例涵盖不同类型、不同风格的人物形象设计项目,包括成功案例和失败案例。在教学过程中,教师可以引导学生对案例进行分析、讨论,总结经验教训,培养学生的分析和解决问题的能力。同时,以实际项目为驱动,与企业、社会组织等合作,引入真实的形象设计项目,如企业年会形象设计、品牌宣传形象设计等。让学生组队完成项目从策划、设计到实施的全过程,以此锻炼学生的创新设计能力、实践操作能力和团队协作能力。

(三) 强化实践教学,搭建多元实践平台

实践教学是培养学生创新与实践能力的关键,高校需从校内实践平台建设和校外实践基地合作两方面入手,强化实践教学环节。首先,加强校内实践平台建设。加大资金投入,更新校内实

践场所的设备和设施,如购置先进的化妆工具、新型服装材料等,确保学生能够接触到行业内最新的产品和技术。扩大实践场地规模,建设专业化、多功能的实践教学中心,包括化妆工作室、发型设计工作室、服装制作工作室、形象设计展示厅等,为学生提供良好的实践环境。其次,深化校外实践基地合作。学校应与企业建立长期稳定、深度融合的合作关系,签订合作协议,明确双方的权利和义务。企业为学生提供更多参与实际项目的机会,安排经验丰富的设计师担任学生的校外导师,对学生进行一对一的指导,使学生在实践中学习到企业先进的设计理念和技术方法。学校则为企业提供人才支持和技术咨询服务,共同开展产学研合作项目,实现互利共赢。基于校外实践基地,可以定期组织学生到企业实习,让学生深入了解企业的运营模式和 workflows,切实提升其创新创业能力。此外,教师还应积极鼓励学生参加企业组织的各类设计比赛和创新活动,并予以其针对性指导,全面提升学生的实践能力和竞争力。

(四) 打造双师型团队,提升师资队伍双创能力

师资队伍的双创能力是影响教学质量和学生双创能力培养的关键因素,高校需采取多种措施提升人物形象设计专业师资队伍的双创能力,打造双师型团队。首先,应鼓励教师积累创业经验。制定相关政策,支持教师开展创业实践活动,如给予创业启动资金、提供创业场地和设备等。同时,组织教师参加创业培训课程和创业研讨会,邀请成功创业者分享创业经验,提升教师的创业理论水平和实践能力。教师将创业经验融入教学中,通过真实案例教学,为学生提供更具有实用性的创业指导。其次,应建立教师创新能力培养机制,定期组织教师参加行业创新培训、学术交流活动和专业进修课程,使其了解最新的设计理念、技术和材料,拓宽教师的知识面和视野,提升教师的双创教学水平。同时,应加强教师之间的交流与合作,成立教学创新团队,共同开展教学改革和创新实践活动,营造良好的创新氛围。此外,学校应加大人才引进力度,从企业引进具有丰富实践经验和创新能力的高级设计师、企业高管等担任兼职教师,充实师资队伍。建立专兼职教师协同教学机制,校内专职教师与校外兼职教师共同承担课程教学、实践指导、毕业设计等教学任务,实现优势互补。同时,将教师的双创能力纳入绩效考核和职称评定体系,提高双创能力和成果在考核评价中的权重,激励教师积极提升自身的双创能力,打造一支高素质的双师型师资队伍,为双创背景下的教学改革提供有力保障。

四、结语

综上所述,在当前的双创背景下,高校人物形象设计专业教学改革迫在眉睫。学校与专业教师应通过优化课程体系、创新教学方法、强化实践教学、打造双师型团队等措施,持续推进教学改革,促进双创教育与专业教育的有机融合,切实培养学生的创新与创业能力,使学生能够适应市场需求,在未来的职业发展中脱颖而出。

参考文献:

- [1] 朱琳. 信息化教学在人物形象设计专业中的运用探讨与分析[J]. 玩具世界, 2024, (04): 197-199.
- [2] 刘琬仙. 基于双创能力培养的中职美发与形象设计专业形象产品直播销售课程改革的研究与实践[J]. 上海包装, 2023, (11): 205-207.
- [3] 张奕. 创新创业导向下形象设计专业教学改革分析[J]. 百花, 2020, (04): 86-88.