2024年中南林业科技大学涉外学院

教学成果奖推荐书

成果名称 专业基石·艺术传承

 ——设计素描、设计色彩课程的创新实践

成果完成人 徐芬、张玺

成果完成单位 传媒与艺术设计学院

推荐时间 2024年12月

成果科类 艺术学

类 别 代 码 1311

序号

编号

中南林业科技大学涉外学院 制

一、 成 果 简 介

成果名称	专业基石·艺术传承——设计素描、设计色彩课程的创新实践
曾获奖励情况	获奖时间	奖项名称	获奖等级	授奖部门
2016.8	优秀院校组织奖	国家级	中国艺术教育促进会
2018.8	优秀院校组织奖	国家级	中国艺术教育促进会
2016.8	优秀指导教师	国家级	中国艺术教育促进会
2017.8	优秀指导教师	国家级	中国艺术教育促进会
起止时间	起始： 2014 年 9 月 实践检验期: 10年 完成： 2024 年 5 月
1.成果简介及主要解决的教学问题设计素描、设计色彩属于艺术设计专业的专业基础课，其在知识与技能基础、设计思维培养、专业素养提升、实践应用能力和专业发展铺路等方面都具有极其重要的意义。这些课程为学生未来的学习和职业发展奠定了坚实的基础，是艺术设计类专业不可或缺的重要组成部分。教学成果主要包含的内容有以下几个方面：1、知识与技能基础的培养艺术设计类的专业基础课如设计素描、设计色彩等，为学生提供了视觉设计的基本知识和技能。这些课程能帮助学生理解形状、色彩、比例、布局等设计要素，掌握绘画、绘图等基本技能。2、设计思维的培养设计素描、设计色彩课程不仅仅是技能训练，更重要的是培养学生的设计思维能力。通过大量的练习和案例分析，学生学会如何从不同的角度看待问题，寻找创新的解决方案。3、专业素养提升设计素描、设计色彩课程强调对设计原则和规范的理解，帮助学生建立正确的设计观念和价值观。这些课程还注重培养学生的审美能力和艺术修养，使学生在设计实践中能够主动追求高品质的作品。4、实践应用能力的培养设计素描、设计色彩课程注重理论与实践的结合，通过大量的实践练习和项目实践，学生能够将所学知识应用到实际设计中。这种实践应用能力对于未来的职业发展至关重要。学生在设计素描、设计色彩课程中积累的经验和技能，将为其在后续的专业课程中更深入的学习和研究打下坚实的基础。5、为专业课的学习发展铺路设计素描、设计色彩课程是学生进入艺术设计专业领域的入门课程，它们为学生后续的专业学习和职业发展提供了必要的支持和帮助。通过对设计素描、设计色彩课程的学习，学生能够更好地了解自己的兴趣和方向，为未来的专业选择和发展做出更明智的决策。
1. 成果解决教学问题的方法

（一）成果解决问题的过程1、基础技能培养：设计素描课程首先强调对学生基础素描技能的训练，如线条、构图、明暗、质感等，这是创意思维表达的基础。设计色彩课程则注重学生对色彩基础理论的掌握，如色彩的三要素、色彩搭配、色彩心理等，为创意表达提供色彩层面的支持。2、观察与分析：课程中，教师引导学生对日常生活物品进行仔细观察，提取和重组素材，将现实物体抽象成几何图案或进行解构重组，从而创造出新的视觉形态。学生需要分析物体的结构、形态、色彩等特征，培养对事物深入洞察的能力。3、创意激发：课程中教师会设置各种创意思维训练，如头脑风暴、逆向思维等，鼓励学生打破传统思维模式，激发创新灵感。并要求学生从不同角度、不同层面去理解和表达设计对象，拓展创意思维的广度和深度。4、实践应用：学生通过设计实践项目，将所学的创意思维方法应用到实际设计中，通过实际操作加深对创意思维的理解和应用。实践项目包括教师指导学生参加全国大学生绘画比赛等，让学生在具体的比赛主题创作中锻炼创意思维能力。（二）成果解决问题的方法1、案例分析法：案例分析可以帮助学生理解创意思维的规律和技巧，提高创意设计的水平。通过分析优秀的绘画作品和设计案例，让学生了解创意思维在实际设计中的应用方式和效果。2、分组讨论法：分组讨论可以培养学生的团队协作能力和沟通能力，同时也可以激发更多的创意灵感。将学生分成小组，针对某个绘画主题进行讨论和交流，鼓励学生提出自己的创意想法和解决方案。3、项目驱动法：项目驱动法可以让学生在实践中不断尝试和探索新的创意方式，提高创意思维的实践能力。以实际设计项目为驱动，让学生在完成项目的过程中学习和掌握创意思维的方法和技巧。4、反思与总结法：反思与总结可以帮助学生更好地认识自己的创意思维能力，明确未来的学习方向和目标。在课程结束或项目完成后，要求学生进行反思和总结，分析自己在创意思维方面的优点和不足，提出改进意见。通过以上过程和方法，设计素描和设计色彩课程能够有效地培养设计类专业学生的创意思维能力，为他们未来的职业发展奠定坚实的基础。 |
| 1. 成果的创新点

成果的创新点主要体现在以下几个方面： 1、竞赛形式创新设计色彩课中的“以赛促学”，教师引入多种竞赛形式，如色彩搭配比赛、创意绘画比赛等。这些竞赛形式不仅能够检验学生的色彩知识掌握情况，还能够激发学生的创新思维和想象力。 2、评价体系创新除了传统的评分方式外，还可以引入多元化的评价体系，如学生互评、教师点评等。这种评价体系能够更全面地反映学生的学习成果和创作水平，促进学生的自我反思和提升。3、教学资源创新在竞赛过程中，可以充分利用现代信息技术手段，如网络教学平台、数字化教学资源等。这些教学资源能够为学生提供更丰富的学习资料和创作灵感，提高学生的学习效果。设计素描、设计色彩这类专业基础课，通过“以赛促学”的方式，能有效提高学生的学习积极性、提升实践能力、培养团队合作精神和增强自信心。同时，其特色在于实践性强、学生参与度高和教学互动性强等。在创新点上，可以引入多种竞赛形式、多元化评价体系和现代信息技术手段等，以更好地促进学生的学习和发展。 |
| 4.成果的推广应用效果设计素描和设计色彩课程是艺术设计专业的专业基础课程，旨在培养学生的造型能力、色彩感知力和设计思维。采用“以赛促学”、“主题创作”的教学方法可以有效激发学生的学习动力，提升实践能力和创新能力。以下是“以赛促学”、“主题创作”在设计素描和设计色彩课程中的实践过程及效果：（一）实践过程1、课程准备：确定教学目标和课程内容，结合专业特点和学生水平，设计符合比赛要求的课题；搜集和整理与课题相关的设计竞赛资料，让学生了解竞赛背景、要求和评判标准；组织学生分组，明确分工和合作方式，培养团队协作精神。2、理论教学：讲解设计素描和设计色彩的基本理论、技巧和方法，引导学生理解设计元素的运用和表达；结合实际案例，分析优秀作品的构图、色彩搭配和创意点，激发学生的学习兴趣和创作灵感。3、实践操作：根据课题要求，指导学生进行素材搜集、草图绘制和色彩搭配等实践操作；鼓励学生尝试多种表现手法和风格，培养创新能力和个性化表达；定期组织课堂讨论和作品互评，让学生互相学习、交流经验。4、作品完善：针对学生作品中存在的问题和不足，进行个别指导和集体讨论，提出改进意见和建议；指导学生反复修改和完善作品，直至达到参赛要求。5、参赛准备：指导学生按照竞赛要求整理作品，包括尺寸、格式、命名等细节；组织学生参加模拟比赛或校内选拔赛，让学生熟悉比赛流程和规则；鼓励学生积极参加各种设计竞赛，锻炼实践能力和提高综合素质。6、赛后总结：对参赛作品进行点评和总结，分析成功和失败的原因，总结经验教训；鼓励学生将参赛经历转化为学习动力，不断提高自己的设计水平和创新能力。（二）实践效果1、激发学习兴趣：通过参与设计或绘画竞赛，学生能够更加主动地投入到学习中去，激发对设计素描和设计色彩课程的兴趣和热情。2、提升实践能力：在参与竞赛的过程中，学生需要不断地进行实践操作和修改完善作品，这有助于提高他们的设计能力和实践能力。3、培养创新意识：设计竞赛通常要求参赛者具有独特的创意和想法，这有助于培养学生的创新意识和创新能力。4、增强团队协作精神：在参与团队项目时，学生需要学会与他人合作、沟通和协调，这有助于增强他们的团队协作精神和合作能力。 |

二、主要完成人情况

主持人姓名	徐芬	性 别	女
出生年月	1983年 5 月	最后学历	硕士
专业技术职称	副教授	现任党政职务	党员
现从事工作及专长	专职教师/艺术设计类专业基础课的教学
工作单位	中南林业科技大学涉外学院
联系电话	13755008548	移动电话	13755008548
电子信箱	654105124@qq.com
通讯地址	湖南省长沙市开福区金泰路199号湘江世纪城
何时何地受何种省部级及以上奖励	2016.8/2017.8 中国艺术教育促进会 优秀指导教师
主要贡献主要贡献	在艺术设计专业专业基础课程教学中，教师个人的贡献是多方面的，这些贡献不仅体现在知识的传授上，更体现在对学生创新能力的培养、教学方法的创新以及对课程发展的推动等方面。以下是关于徐芬老师个人在设计素描、设计色彩课程教学中贡献的详细阐述：一、知识传授与技能培养1、基础知识与技能的传授：教师通过精心策划的课程安排，系统地传授艺术设计专业的基础理论知识，包括色彩、构图、线条等方面的内容。同时，通过组织丰富多彩的课堂活动，如实地写生、设计素描、设计色彩运用等，让学生在实践中快速提升自己的绘画技能。2、个性化教学：教师注重发掘学生的潜能和特长，鼓励学生大胆尝试不同的绘画风格和表现手法，让他们有信心展现自己独特的艺术特点。课堂通过一对一指导，及时发现并解决学生在绘画和设计过程中的问题，促进学生的个性化发展。二、创新能力的培养1、创造性思维的培养：艺术设计专业对学生的创新水平要求较高。教师在教学过程中，通过引导学生关注时代前沿的设计理念和作品，激发学生的创新灵感。同时，鼓励学生尝试不同的设计方法和手段，培养他们的创造性思维和实践能力。2、创新教学方法的探索：教师积极探索创新的教学方法，如多媒体教学、开放式教学、互动性教学等，以提高学生的学习兴趣和积极性。通过引入新的教学手段和技术，使课堂教学更加生动、有趣和富有成效。三、教学方法的创新与课程发展1、教学方法的创新：教师不断尝试新的教学方法和手段，如案例教学、项目驱动式教学等，以提高学生的实践能力和解决问题的能力。同时，注重培养学生的自主学习能力和团队协作精神，为他们未来的职业发展打下坚实的基础。2、课程发展的推动：教师积极参与学校的艺术设计教育改革和教研活动，为课程的发展和完善贡献自己的力量。教师通过参加培训、学术交流等活动，不断更新自己的知识和理念，使课程内容和教学方法更加符合时代的需求和发展趋势。 本 人 签 名：微信图片_202401021023572024年 12 月20 日

主要完成人情况

第（一）完成人姓名	张玺	性 别	男
出生年月	1984年 4月	最后学历	硕士
专业技术职称	专职教师	现任党政职务	无
现从事工作及专长	专职教师/艺术设计类专业基础课的教学
工作单位	中南林业科技大学涉外学院
联系电话	15802606410	移动电话	15802606410
电子信箱	312729697@qq.com
通讯地址	湖南省长沙市开福区双湾路69号双湾国际
何时何地受何种省部级及以上奖励	2016.8/2017.8 中国艺术教育促进会 优秀指导教师
主要贡献主要贡献	张玺老师个人在设计素描、设计色彩课程教学中的贡献可以从以下几个方面进行阐述：一、知识体系的构建与传授1、系统化教学：教师首先会构建一个完整、系统的艺术设计专业基础课程知识体系，确保学生能够全面、深入地理解并掌握艺术设计的基本原理、方法和技巧。在过去的五年，张玺老师一直担任基础教研室主任一职，每学期开学前都会调整更新本学期的教学知识体系并组织教研室老师们讨论、学习。2、理论与实践结合：在传授理论知识的同时，教师会结合大量的实际案例和项目，让学生在实践中学习、掌握和运用知识，使学习更加生动、有趣和有效。3、个性化指导：教师会关注每一个学生的学习特点和需求，为他们提供个性化的学习建议和辅导，确保每一个学生都能在自己的基础上得到最大的提升。二、创新能力的培养与激发1、创新思维训练：教师会通过各种方式培养学生的创新思维，如组织创意讨论、开展头脑风暴、引导学生进行跨学科的思考等，让学生在思考和实践中不断激发创新灵感。2、创新实践机会：教师会为学生创造各种创新实践的机会，如参与设计竞赛、开展设计项目、进行社会实践等，让学生在实践中锻炼自己的创新能力，并将所学知识应用于实际。3、创新氛围营造：教师会努力营造一个鼓励创新、支持创新的课堂氛围，让学生敢于尝试、敢于创新，不断挑战自我、超越自我。三、教学方法的探索与改革1、教学方法创新：教师会不断探索新的教学方法和手段，如引入信息技术、采用混合式教学、开展项目式学习等，以提高教学效果和学生的学习兴趣。2、教学评价改革：教师会关注学生的学习过程和成果，采用多元化的评价方式，如作品展示、口头报告、小组讨论等，以更全面地评价学生的学习效果和能力。3、教学资源整合：教师会积极整合各种教学资源，如图书馆资源、网络资源、企业资源等，为学生提供更丰富的学习材料和实践机会。四、课程建设与发展的推动1、课程设计优化：教师会根据学科发展趋势和行业需求，不断优化课程设计，积极参与教学改革，确保课程内容的前沿性和实用性。2、教材编写与更新：教师会积极参与教材编写和更新工作，确保教材内容的准确性和时效性，为学生提供高质量的学习资料。3、学科建设与发展：教师会积极参与学科建设和发展工作，如参与学科评估、组织学术交流等，为学科的繁荣和发展贡献自己的力量 本 人 签 名：微信图片_202401021024052024年 12 月20 日

三、主要完成单位情况

主持单位名称	传媒与艺术设计学院	主管部门	基础教研室
联 系 人	徐芬	联系电话	13755008548
传 真		邮政编码	410211
通讯地址	湖南省长沙市芙蓉北路特1号中南林业科技大学涉外学院
电子信箱	654105124@qq.com
主要贡献主要贡献	学院和教研室在设计素描、设计色彩课程教学中的贡献可以概括为以下几个方面：一、课程体系完善与创新1、明确教学定位：学院在《中华人民共和国高等教育法》的指引下，进一步明确了“二基一实双创”（基础理论、基本技能、实践环节、创新、创业）的本科教学要求，为艺术设计专业基础课程教学提供了清晰的方向。2、优化课程设置：以视觉传达设计专业为例，基础课程、专业课和专业方向课程占33%，艺术实践环节按学时合计占26%，确保了学生能够全面学习并掌握艺术设计的基础知识和技能。二、教学质量提升1、教师队伍建设：教研室教师凭借卓越的教学实力和深厚的专业素养，在教学上屡获殊荣，保证了教学质量的高标准。2、教学方法创新：学院和教研室鼓励教师探索新的教学方法和手段，如混合式教学、项目式学习等，以提高学生的学习兴趣和教学效果。3、教学评价改革：采用多元化的评价方式，如作品展示、口头报告、小组讨论等，更全面地评价学生的学习效果和能力。三、实践能力与创新精神培养1、实践教学环节：学院和教研室注重实践教学环节，通过艺术实践、设计项目等方式，让学生在实践中学习和掌握艺术设计的知识和技能。2、创新能力培养：通过组织创意讨论、开展头脑风暴、引导学生进行跨学科的思考等方式，培养学生的创新思维和创新能力。3、学生参与赛事：近年来，学生参与国际、国内、省内举办的各种艺术设计及绘画作品大赛20余项，标志着我院的办学水平达到了本科人才培养的要求。四、学术交流与合作1、加强学术交流：学院和教研室积极推动学术交流，加强与国际国内同行的联系和合作，为学生提供更广阔的学习和交流平台。2、校企合作：通过校企合作，为学生提供更多的实践机会和就业渠道，同时加强与企业的联系和合作，促进产学研深度融合。五、学生综合素质提升1、团队协作能力培养：通过组织小组讨论、团队项目等方式，培养学生的团队协作能力，为他们未来的职业发展打下坚实基础。2、职业素养与道德观念培养：学院和教研室注重培养学生的职业素养和道德观念，教育他们尊重原创、诚实守信、追求卓越。综上所述，学院和教研室在艺术设计专业专业基础课程教学中做出了显著的贡献，为学生提供了高质量的教学资源和优质的教学体验，为他们的全面发展和未来的职业发展奠定了坚实的基础。单 位 盖 章2024年 12 月20 日

四、推荐单位意见

推荐意见	（本栏由推荐单位填写，根据成果创新性特点、水平和应用情况写明推荐理由和结论性意见）推荐单位公章 年 月 日