

高校艺术学科师生海外学习计划

国艺外学（2021）06 号

高校艺术学科师生海外学习计划

在线学术科研—青年骨干教师在线研修课程

课程采取 Workshop（工作营）的形式，在线授课与交流，将理论与实践结合。通过全面、系统地介绍当代欧美高等学校艺术设计的教学体系，促进国内艺术设计教学，搭建艺术设计专业教师交流平台，加强国内外专家学者与国内一线教师的互动交流，探讨国内外艺术的教学模式，共建长期交流合作的教师发展与在职学习模式。

（一）工作营形式

工作营完全还原意大利教授在意大利授课的形式和内容，不仅就艺术设计的知识和技法进行交流，还就意大利是如何进行艺术设计教学进行交流。从基础课、各年级专业课一直到毕业设计，总共 40 课时，全面再现欧洲艺术课堂实践，及其教学方法和思想。

（二）工作营内容

当代艺术理念相关知识和技法；欧洲艺术设计基于研究的教学法、现状及其应对措施；中欧艺术设计教学模式比较；欧洲艺术与社会发展和文化建设间的关系等。教学内容以参训院校和教师反馈修订的最终课程表为准。

教学师资：佛罗伦萨美术学院、佛罗伦萨大学、米兰理工大学的柏丽慕达时尚学院专业负责人及知名学者。

（三）课程安排与培养体系

教学安排	课程类型	课程或模块主题	备注
教学工作坊 4 天共 16 课时	学科通识课程 专业核心课程	设计美学：理论与实践，时尚消费行为	选择 4 个课程
		配饰设计，现代珠宝工艺，设计战略规划	
		视觉传达的创意过程，室内设计与策略	
		交互设计，动态图形设计，网页动画	
		动态网页设计，数字电影制作	
		建筑与环境兼容性，城市绿色系统设计	
	授课师资	佛罗伦萨美术学院、佛罗伦萨大学和佛罗伦萨 Polimoda 时尚学院专业负责人、权威教授	
专家讲座 4 天 4 个模块	学术专题讲座	城市文化与设计，社会创新与可持续设计	选择 2 个模块
		媒体融合—电影、表演与传播	
		设计课程中的自我找寻，如何引导毕业设计	
		待补充：	
	教学改革讲座	新文科建设与大设计时代：学科交叉与创新	选择 2 个模块
		设计研究方法与论文写作指引	
		学术发表技巧与课题申报经验	
		待补充：	
	专家学者	佛罗伦萨大学、佛罗伦萨美术学院教授	
		国内双一流高校教学管理与专业负责人等	
主题式研讨课 2 天 2 个主题	研讨方向	教育 4.0 时代的教学管理与方法	
	分组讨论 小组汇报	设计一门课程体系和编写学习目标	选择 2 个主题
		用案例研究法教学与评估学生	
		以社区为中心的学习—大学学院制管理	
		把“世界”带入教室	
	授课师资		
客户定制需求			
备注	在线培训课程共 40 课时，在线授课与交流。		

（四）课程简介与教学内容（举例）

课程：设计课堂中的个性找寻

内容简介：欧洲艺术教学中，视觉传达设计专业课是如何有效进行教学的一设计结果不仅是设计职业规则的产物，还包含着设计师自己的个性。因此，“个性”在视觉传达设计中起着非常批判性的作用。一位教授视觉艺术设计的老师，怎样运用“个性”的概念，来引导学生超越设计常规，不断挖掘他或她的设计潜力？设计教学中，“个性”的概念能否鼓励学生成为他或她改变或改进生活及观念的策略？本工作营将主要围绕在提升课的各个层面设计“个性”的课堂策略上，将“个性”概念放在设计者、他们的客户和受众的交流中心上，将有效促进围绕设计而展开的各种话题。

课程：如何有效引导毕业设计

内容简介：欧洲艺术教学课堂里，导师是如何有效引导学生完成毕业设计的一导师应给予早已对设计思维、思想、形式了如指掌的学生以“自由”，要求他们在毕业设计过程中自己去找到一个问题并解决问题；在辅导过程中，目标是学生对各种设计知识和领域的尊重，了解到掌握知识的不同方式。在此导师创造一个有趣的“未知”环境。创造“未知”环境的能力，是识别一个人需要学习什么知识的最佳方法，然后在此基础上创造一个合适的氛围来学习这种新知识。

课程：城市文化与设计

内容简介：欧洲艺术教学中，视觉传达设计专业课是如何有效进行教学的一人们的精神需求促使艺术和设计发展，在艺术设计的课堂上学习和观察历史上艺术和设计是怎样改变或改进了人们的生活和认知的，为帮助学员更深刻地了解艺术和设计学，通过学习和观察历史上思想或政治等运动与艺术发展的互动关系和结果，能够给学习设计的人们以很多启发。

课程：视觉语言

内容简介：欧洲艺术教学中，基础课视觉语言是如何有效进行教学的，及其教学重点一活跃设计思维，在此基础上积极地去寻找除了绘画手法之外的设计表达法；研究最基本且最有效的视觉设计语言，认识视觉艺术设计的多种媒体，更内在和重要的是帮助学生学习视觉艺术设计思维、观念和过程，掌握如何有效从事视觉艺术设计的方法；强调研究、思考、想法在设计中的重要性。打破视觉和思维定势，为本科高年级学习打下扎实的而有效的各种基础。

课程：媒体融合—电影、表演和 Video 艺术

内容简介：欧洲艺术课堂中，是怎样教授新媒体艺术的一成功地融合表演、电影和 Video，不仅要求对它们各自本质知识的掌握，还要求对三种形式合作的高度信任。创作者熟悉实际练习，及表演、电影和 Video 之间合作的可能性。鼓励表演时忘记摄像的存在，允许这种实验性带着创作者进入一个更革新的融合模式。进行动作、表演和导演的训练，得到机会被别人导演及导演别人，并且重点是在这种创造性的过程中的合作、沟通及信任。

（五）其他信息

1. 授课语言：授课语言以英语为主，根据受训人员外语水平提供必要教学支持。
2. 班型：小班授课，每班 30 人，5-10 人/研究小组。
3. 项目费用：1.98 万元/人。
4. 订制课程：AAP 院校如需订制课程，费用课程安排由双方另行商定。

教育部中国教育国际交流协会
AAP 项目管理办公室
2021 年 11 月 1 日