

浅谈计算机美术设计课程教学模式改革

汪 杰

(泰州技师学院, 江苏 泰州 225300)

摘要: 随着现代信息技术、计算机技术以及软硬件设备的功能升级, 平面设计、室内设计、影视动画等相关的美术专业设计领域对于计算机的应用需求不断提升, 并且已经成为现代美术设计的主流形态, 不仅提高了设计的便捷性与高效性, 而且提高了设计效果与创意。本文即以此为背景, 通过分析计算机美术设计的特点, 总结计算机美术设计课程教学面临的问题, 进而提出计算机美术设计课程教学模式改革思路与基于 Photoshop 的美术设计课程教学模式改革实践策略。

关键词: 计算机美术设计课程; 教学模式; Photoshop

在现代社会发展进程中, 美术设计已经成为社会热门行业。但随着人们生活水平提升以及审美素养提高, 对于美术设计的要求与个性化特征也不断突出, 因此将计算机软硬件应用于美术设计成为必然发展趋势, 只有借助计算机的辅助功能, 才能有效提升美术设计的工作效率与质量。

一、计算机美术设计的特点

在现代平面设计中, 计算机的应用已经成为不可或缺的重要内容。随着计算机软件功能的不断提升, 传统平面设计方法逐步被计算机取代, 进而突出了计算机美术设计的特征与优势。第一, 传统手绘设计明显存在烦琐费力、耗时耗力等弊端, 尤其在当前设计类课程课时不断压缩的前提下, 教师缺乏充裕的时间提高学生的手绘能力。而计算机美术设计不仅提高了学生学习的效率与速率, 同样降低了学生参与美术设计行业的标准和难度, 可以确保学生更快掌握美术设计的技能与方法。第二, 传统手绘设计方法在方案调整与修改时面临着诸多困境, 很多内容需要重新绘制。而在计算机支持下, 学生一方面可以降低对美术功底依赖, 进而突出掌握对素材应用、色彩搭配、创意创新等方面的强化学习, 另一方面则可以借助软件功能, 快速调整设计成果的色彩搭配、形态模式、素材内容等, 达到了便捷调整的效果。第三, 尽管计算机美术设计有着更多优势, 但传统艺术技法仍然发挥着重要作用。在美术设计课程中, 教师同样需要推动计算机技术与传统手绘技艺的融合, 以此通过相辅相成的关系, 提高学生的艺术设计能力, 并掌握个性化的设计风格与创造力。因此, 在现代美术设计教学中, 教师必须发挥计算机的功能优势, 进而推动学生创意、技术、艺术与思想的全面融合, 拓宽学生的艺术设计视野与发展前景。

二、计算机美术设计课程教学面临的问题

首先, 从宏观层面来说, 现阶段计算机美术设计课程主要面临着两方面的问题。其一在于计算机普及程度的提升, 部分美术设计软件开始大范围普遍性应用, 并形成了主流趋势, 由此使得美术设计教学中所应用的专业性软件反而失去了一定的应用空间, 同样也影响了学生的就业发展。其二在于部分非美术设计类专业也开始开设计算机美术相关课程内容, 而这部分专业学生的美术基础较为薄弱, 无法在软件技能教学与美术设计能力教学之间找到良好的平衡点。

其次, 从微观层面来说, 非艺术类学生学习计算机美术设计课程的现状逐步拓宽。非艺术类学生由于缺乏正式且系统化的美术基础训练, 导致这部分学生存在形象思维能力较差、创新思维能力不足的问题, 甚至还存在动手能力较差的问题。因此在美术设计教学中, 教师只能着重从学生易于掌握的设计制作软件与工具等方面入手, 忽视了学生创意思维、设计理论等方面的培养, 这也导致这部分学生在作品设计中更偏重形式化, 而忽视了构图、色彩等美感因素。

此外, 对于非艺术类专业学生的计算机美术设计课程教学而言, 教师同样面临着两方面的现实问题。其一在于课程学时不足, 学生能力较差, 使得教师缺乏对课程巩固与练习活动的设计, 未能进行深化与延展, 导致学生的学习成果处于表面层次。其二在于学生美术基础薄弱, 而在美术理论、设计理念、手绘实操等环节中, 学生无法快速适应教学环境与基本要求, 成为限制教学质量与效率的关键因素之一。

三、计算机美术设计课程教学模式改革思路

(一) 改进课程教学方法

首先, 针对当前非艺术类学生美术功底较弱的问题, 学校必须开设美术基础类课程, 以此强化学生的手绘能力、美术理论与设计理念。课程内容应包含国内外美术史、设计素描、色彩构成等方面, 以此全面、概括地引导学生了解美术设计专业领域。其次, 应开设专业相关的设计软件类课程, 并将该课程与设计理论课程进行融合, 既要强化学生设计工具的使用能力, 又要指引学生掌握构图、色彩能形式美感要素, 确保学生能够准确表达自己的设计理念与创意思维。同时, 借助计算机软件的支持, 进一步引导学生深化对色光理论的研究与运用, 进而提高学生整体空间用色的能力与素养。另外, 在计算机软件支持下, 学生还可以将色彩创作与规范化的输出设备与印刷技术进行结合, 进而提高学生科学和规范运用色彩的能力。其三, 在实际教学中, 教师还需要着重开阔学生的视野, 积极采用情境教学、案例教学、任务驱动、项目合作等活动。比如在讲解设计理论时, 要通过中外著名设计作品案例, 培养学生的鉴赏能力、审美素养以及创造力和想象力。此外, 教师在教学设计中还应合理穿插美术设计内容。在当前计算机美术设计课程中, 主要内容包括 Photoshop、CAD、CorelDRAW、Flash、3ds、MAX 等设计类软件课程, 而在该类课程中主要以电脑制图、色彩填充等知识点为主, 但教师需要在其中融入图形处理、颜色处理以及绘画技巧等内容, 以此帮助学生在应用计算机设计软件时更加得心应手。

(二) 激发学生学习兴趣

美术设计专业方向具有一定的艺术性特征, 因此在计算机美术设计课程教学中, 教师不能仅仅关注学生的软件应用与操作技能能力, 否则学生就业后无法展现出适应工作岗位的创新能力和艺术素养。尤其在近年来, 计算机美术设计课程不断拓展, 学生的艺术基础薄弱, 进而导致越来越多的学生对美术设计课程的兴趣比较薄弱。兴趣建设不仅是学生提高学习效率的前提, 也是学生探索意识、创新能力、创意思维的来源, 因此教师在计算机美术设计课程中还应加强对学习兴趣的激发与引导。首先, 教师应坚持生活化教学理念, 借助学生熟悉的生活内容创设情境与活动, 以此提高学生的设计参与感。例如教师可以为学生布置设计校徽、设计教室或宿舍空间装潢、设计学生家庭空间装潢等, 让学生用

自己所学的知识与技能优化自己熟悉的空间设计。其次,教师可以融入学生感兴趣的元素与内容。比如教师可以引导学生从专业视角观看不同的动画短片、动画电影、动画广告等,由此让学生从该类作品中发现自己感兴趣的人物、形象或色彩结构,并由此融入自己的设计作品之中。

(三) 优化设计构想表达

当前美术设计课程教师大多为纯艺术专业出身,因而在教学过程中受到专业方向引导,更偏重对学生美术基础、艺术理论、绘画技巧等方面的培养,虽然利于学生基础素养的发展,但却不利于学生的专业发展。尤其在中专、中职类学校中,学生本身的年龄较小,在沟通与交流方面的能力较差,因而教师需要转变教学思路,突出对学生设计构想表达能力的培养,既要利用计算机技术提升学生的操作技能与学习质量,又要鼓励学生运用计算机软件科学、完整地表达自己的设计理念与思路,进而生成具有个性化的设计作品。

四、基于 Photoshop 的计算机美术设计课程教学模式改革路径

(一) Photoshop 在美术设计中的应用原则

Photoshop 是美术设计中最常用的一种图像剪辑软件,其功能可以满足大多数平面类设计的需求。但是其在美术设计中的应用,必须坚持以下几个原则。第一,明确原则。学生在运用 Photoshop 处理图片或文字信息时,应选择合适的工具与正确的操作方法,并且提前明确处理后生成的效果,预估其是否能满足预期构想。第二,全局与部分统一协调原则。学生使用 Photoshop 进行美术设计时,需要优先以整体效果为焦点,按照视觉传达规律设计需要传递的信息内容,并从局部处理中符合整体设计需求,进而达到整体与局部的结构与色彩的协调统一效果。第三,设计理念为视觉效果服务的基本原则。Photoshop 软件的应用应当以最终的视觉效果为服务目标,突出视觉层面的设计构思与表达宣传作用。

(二) Photoshop 在美术设计中的可实现功能

在美术设计中,Photoshop 软件的功能十分丰富,主要可以用于图像编辑、图像合成、特效制作、色彩校正等。其中图像编辑功能可以对图片或文字进行编辑处理,包括等比例放大缩小、修正色彩、调节亮度、剖析图像内容等。目前在图像编辑功能应用中,主要以照片或图像修改为应用范畴,比如使用美颜效果、对证件照进行修图等,由此可以显著提高视觉美感,符合当前人们对视觉审美的需求。

(三) Photoshop 在美术设计中的应用实践

1. 美术动画设计教学中的应用。在美术动画设计中,Photoshop 软件的应用作用较为突出,比如在动画人物设计、构建、修正、色彩调整、清晰度优化等方面,均可以发挥出 Photoshop 的功能优势,进而强化美术动画设计的效果。而在三维动画制作中,Photoshop 也可以从 3D 视角还原现实物体,以此确保画质效果符合真实特征,尤其在场景设计中,PS 技术的模拟功能具有良好的应用效果。

因此在美术动画设计教学中,教师应着重培养学生应用 PS 技术提升动画设计效果的技能。例如教师可以通过热门动漫《哪吒》创设教学案例,首先可以利用多媒体,展示动漫中海龙宫、海水、天空、沙滩等场地,同时说明该场地均使用了 PS 技术进行处理,由此让学生对 PS 技术模拟渲染的 3D 效果有一定的认知,并通过视觉效果的直接冲击而产生学习兴趣。其次,教师可以进行细化讲解,借助案例说明场景布置与模拟过程中,设计语言与画面色彩渲染技术所起到的重要作用。比如哪吒与敖丙的激烈战斗前夕,画面中火红的颜色与水蓝色形成对照关系,不仅可以给观众更强烈的视觉冲击感,而且也给所有观众一个暗示,预示了一场最终决战,进而营造了一种紧张的氛围。由此可以让学生认识到,颜色变化在氛围渲染与场景构建中的重要效果。同时,教师也可以

举例说明光影效果对人物心理、性格特征的暗示与引导,由此突出动画情节的跌宕起伏与动漫人物形象的鲜明突出。最后,教师可以为学生布置简单的动画设计作业,让学生对一个简单的场景进行渲染模拟,以此达到实践学习的效果和目的。

2. 平面设计教学中的应用。平面设计中 PS 技术则一直处于主导地位,其加工处理功能丰富与产品效果突出,是大多数专业设计人员使用的软件之一。在实际教学中,教师则要着重提高学生的实践操作技能。首先,教师可以根据不同的平面设计需求为学生创建不同的学习案例。例如在广告单页设计中,应着重关注画面的生成效果,并借助浮雕、国画等作品引导学生对其平面效果进行深度把握。同时,在广告单页制作教学中,教师要培养学生掌握图像迁移技巧,并能够保证画面设计的充实与饱满效果,突出色彩的对比效果。比如可以将一幅画中的云端迁移到蔚蓝天空背景下,由此可以确保画面更加协调。在服装设计中,教师要引导学生关注线条的设计,通过柔美与协调的线条把控,确保服装设计的顺滑度,提升视觉效果。在网页设计中,要引导学生突出标志性图案的视觉冲击和引导效果,既要保证图像颜色与清晰度,又要对其边框线条进行加工,以此凸显立体感。

3. 建筑设计教学中的应用。在建筑设计领域,PS 技术主要用于鸟瞰图、平面图、室内装潢示意图等方面,其对于色彩、图形大小以及比例关系有着严格的要求,也是教师教学中需要关注的重点。在实际教学中,教师要引导学生养成使用习惯,能够对篇幅较大的效果图进行等比例缩放,既要确保原图效果,又要符合尺寸要求。同时,在建筑设计图方面的教学中,教师要强调对颜色的真实还原,以此确保真实呈现建筑效果图。部分建筑设计效果图还应突出 3D 效果,这就需要学生掌握浮雕效果设计技巧,以此在确保图像比例不变下,让观看者能够明确看出建筑实际的高度与宽度关系。

4. 包装设计教学中的应用。在包装设计中,PS 软件不仅可以用于包装外部的华丽设计,而且可以突出包装设计的特色,比如曲线的不规则设计、字体的特殊效果等。在教学过程中,教师则要着重培养学生对钢笔工具的使用,由此通过线条描点,对线条细微修改进而突出其不规则效果。在字体调节中,除了大小、颜色与宽高比例变化外,还可以引导学生设置阴影、重叠、弯曲等效果,以此突出包装设计的美观性与个性化。

五、结语

综上所述,在现代美术设计人才培养中,教师必须全面推进计算机美术设计课程教学模式的改革与优化,既要通过课程内容优化、教学方法改进、学生兴趣建设以及设计构想表达等策略改进教学模式,又要深化 Photoshop 在美术动画设计、平面设计、建筑设计以及包装设计等教学中的应用优势,以此推动美术设计人才的信息素养与计算机应用能力发展。

参考文献:

- [1] 韩月峰. 计算机美术设计在民间美术优化融合中的应用——以沈丘顾家花馍为例 [J]. 中华手工, 2021 (04): 16-17.
- [2] 殷明. 计算机美术设计在数字媒体平面设计中的应用 [J]. 机械设计, 2021, 38 (04): 154-155.
- [3] 张亮, 张志英. 计算机美术设计及其在机械设计中的应用——评《计算机美术设计基础》[J]. 机械设计, 2020, 37 (10): 157.
- [4] 李福全. 互联网时代高校美术教育创新实践探索——评《计算机美术设计基础》[J]. 科技管理研究, 2020, 40 (17): 263.
- [5] 周明永. 浅谈计算机美术设计课程教学模式改革 [J]. 科技资讯, 2020, 18 (25): 16-17+20.