

技工院校平面设计教学对学生艺术设计思维的培养

李 响

(深圳技师学院, 广东 深圳 518000)

摘要: 在我国经济水平快速提升的时代背景下, 人们更加追求精神上的满足, 其思想意识和情感价值也相应发生变化, 他们对艺术、长袖的视觉艺术有着更高的要求。作为培养高水平、应用型人才的重要场所, 技工院校平面设计专业在教育教学中, 需要将学生的艺术设计思维培养当作重点任务, 使其在掌握专业知识的同时, 提升他们的创造性思维和艺术素养, 促使他们设计出更优秀的作品, 以此适应社会的需要。

关键词: 创新意识; 艺术设计思维; 审美能力; 技工院校

引言: 随着社会的不断发展和进步, 人们已经不能满足当前的生活水平, 他们更倾向于更高阶级的精神追求。平面设计专业是艺术设计的重要组成部分, 是极具艺术素养和创新精神的一项艺术。近年来, 因平面设计在生活和工作中得到了广泛的应用, 这使得人们对于艺术设计人才的要求越来越高, 平面设计专业是技工院校中的核心专业, 在培养高质量人才汇总发挥着重要的作用。对此, 在技工学校的平面设计专业教学中, 教师不仅需要引导学生掌握专业知识和技能, 还需要加强学生艺术设计思维的培养, 促使他们用更加新颖的手段设计出更多具有独特价值的作品, 逐渐成为符合社会需求的设计人才。

一、技工院校平面设计教学培养学生艺术设计思维的重要性

(一) 有利于培养学生的艺术基础

艺术设计思维作为一种系统性的艺术展现方式, 它强调对生活的观察、体验、创新和体现。随着就业环境日益激烈, 具备优秀艺术思维设计能力的人才才可以在行业中站稳脚跟。艺术设计思维的提升可以帮助学生创作出更符合时代特点和人们审美的优质作品, 同时还可以为创新提供源源不断的动力。对平面设计专业学生来说, 良好的艺术基础是不可或缺的。艺术基础不仅关乎学生对颜色、形状、线条等基本元素的理解和运用, 更影响着他们的审美观念、创造力和想象力。如果学生缺乏艺术基础, 其设计作品往往缺乏深度和独特性, 容易陷入模仿和借鉴的困境, 难以在现实中创造出完美的设计作品。

在平面设计教学过程中, 教师需要对学生的实际学情和艺术思维有个初步的了解, 并依据学生的不同特点, 为他们增添艺术课。让学生们掌握一些基础绘画、色彩理论构图等, 以此激发学生的创造力和想象力。随后, 在平面设计教学中, 教师可以鼓励和引导学生将自己的想法和灵感融入作品中, 以此强化他们的艺术素养。

(二) 有利于提升学生的观察力

平面设计师通常会运用先进的电脑技术, 将艺术与科技相结合, 以此设计出优秀的作品。一个优秀的平面设计师不仅需要具备非凡的想象力, 可以构思出新颖独特的设计方案, 还拥有敏锐的洞察力, 能够准确把握时代潮流和受众需求。设计本身就是一种创意活动, 它要求设计师不断地挑战传统、突破常规, 以新颖的视角和独特的表现手法来传达信息。随着时代的不断发展和人们的审美发生变化, 设计师的思维越来越发散。对此, 技工院校应当抓住平面设计的时代特点, 培养学生的敏锐力和观察力。一方面, 通过细致的观察, 学生可以获取生活中的细节和场景, 这对于丰富创作素材有着积极的作用, 更是学生完成设计作品的基础; 另一方面, 观察能力可以让学生更加深入地了解现实生活中

的事物和人物, 从而增加作品的真实性和说服力。

(三) 有利于增强学生的综合素养

艺术设计思维可以显著提升学生的综合素质和创新能力。通过艺术教育, 学生可以培养想象力、创造力和独立思考能力。艺术创作过程中, 学生需要充分发挥想象力, 将抽象概念转化为具体形象或声音, 这极大地激发了他们的创造力和解决问题的能力。此外, 艺术活动通常没有固定的答案或方法, 这促使学生从不同角度思考问题, 提出独特的解决方案, 从而培养了他们的独立思考和问题解决能力。在未来的职业和生活中, 学生将面临各种复杂的问题和挑战。拥有艺术设计思维的学生能够更灵活地应对这些挑战。他们可以通过多角度思考问题, 提出创新的解决方案, 展现出更高的适应性和创造力。

二、技工院校平面设计教学存在的问题

(一) 教学思维较为固化

根据目前教学的现状来看, 技工院校平面设计专业的教学目的和培养目标仍然依据传统的教学思维, 致力于培养专业的技术设计人才。这与技工院校的教育定位和社会属性相一致。在教学体系中, 平面设计分为专业课程、基础课程和实践课程三部分, 这些课程的设置为专业人才的培养提供了支持。然而, 虽然传统的教育思维在一定程度上会提升学生的专业能力, 但在当前社会需求变化的背景下, 传统的单一教学模式已经难以适应学生 and 行业的需求。在传统教学中, 教师往往是课堂的主体, 仍沿用“教师示范学生学习”的模式, 忽视了学生的自主性和主体性, 导致学生的创新思维和艺术思维僵化。在新时代背景下, 大学生的思想和思维更加跳跃和开放, 这种单一教学模式将会对他们艺术设计思维的提升产生影响。

(二) 语言表达形式较为单调

在技工院校平面设计教学中, 教师的教学方式、教学目标设定、创新思维、语言表达等对于学生综合素养的培养有着紧密地联系。未来更好地培养学生的艺术设计思维, 教师需要不断更新教学观念和提升表达能力。然而, 在平面设计教学中, 部分教师仍存在教学语言匮乏的情况。一方面, 教师在讲解作品时, 往往语言形式过于单调, 难以用适当的形式来讲解作品中具有创意的设计思路, 使得学生无法有效理解, 难以激发他们的创新意识; 另一方面, 部分教师由于从教时间过长, 具有一定的教学经验, 这些教师往往更专注于与自己常用的教学方式与语言表达形式, 没有意识到不同语言形式对于设计作品的描述的重要性, 甚至部分教师会加入自己的设计理念和经验, 这些不具备先进性的内容难以激发学生的艺术设计思维。

(三) 忽视人文素养的培养

与其他专业不同的是, 平面设计专业具有较强的实践性、引

导性和知识覆盖性。其中设计的内容较多,需要教师进行全面引导。教师在教学过程中环境的创设、教学内容选择、教学工具的使用以及教学方法等对于学生的能力培养具有重要的作用。学生艺术设计思维培养不是一个一蹴而就的过程,需要在理论知识的支撑下,通过亲身经历、生活体验、艺术熏陶等元素的加入。对此,教师应当注重人文元素和艺术内容的挖掘。然而,目前部分技工院校只注重培养学生的专业能力,忽视了学生人文素质的培养,使得学生缺乏一定的文化知识和人文素养缺失,对我国平面设计内涵、传统文化等没有正确的认识,从而导致他们缺乏文化艺术气质与情操。

三、技工院校平面设计教学培养学生艺术设计思维的策略

(一) 优化教学体系,培养现代设计理念

从传统的教学体系可知,技工院校平面设计专业主要分为三个模块,基础模块、专业模块和实践模块,但课程之间往往缺乏有效的衔接,使得学生的想象力、创新思维提升受到一定的影响。另外,传统教学体系可能过于注重技能和知识的传授,忽视对学生创造力和想象力的培养。对此,为了更好地培养学生的艺术设计素养,教师应当创新和优化传统教学体系,引进现代化设计理念,以此提高平面设计教学的整体质量和效果。同时,教师还需要在教学中培养学生的现代设计理念,促使他们可以积极跟随时代发展特点和最新的艺术设计理念来进行创作。

艺术设计理念是平面设计专业学生创作作品的基础,是平面设计教学的重要组成部分。平面设计主要通过简洁的创作、明亮、创意、情感的形象在有限的时间内和有限的作品中,以更加直观、生动的形式地传播设计中的信息、思想和价值,以提高画面的整体度。因此,在平面设计教学过程中,教师应重点关注学生在设计作品中图案、设计理念、线条、文字、色彩的运用,以提升学生的设计深度和广度。同时,除了专业技能外,还应注重培养学生的审美能力、沟通能力、团队协作能力等基本素养,以适应现代设计行业的多元化需求。

在教学过程中,教师应当加强与学生互动的频率,构建和谐、积极的师生关系。当师生处于良好的关系之下,学生才敢于与教师平等地交流问题。在此基础下,教师作为一个“引导者”,需要给予学生专业化和针对性地指导,以此帮助他们设计更好的作品。此外,教师需要鼓励学生发挥个人特长和创意,通过个性化的设计作品展现自己的独特风格,以适应现代社会对个性化设计人才的需求。

(二) 紧跟时代潮流,满足学生学习需求

随着当代设计的多样化发展,人们的审美观念和思维方式也在不断变化。一个好的平面设计师必须紧跟时代潮流,不断在设计中添加新的元素,注入新的创意。这要求设计师不仅要具备扎实的专业技能,还要保持对新技术、新材料、新趋势的敏锐感知和快速适应能力。对平面设计专业的学生来说,不仅要关注学生在软件上的应用,还要注意不同的设计技巧在学生的学习中所起的作用,以增强他们的灵活思维能力,使他们能够找到正确的学习方向。对此,院校教师应当紧跟时代发展的步伐,把握艺术设计领域的流行元素和艺术思维,不断强化学生的时尚意识和艺术设计能力,促使他们可以快速适应艺术领域的变化。

一方面,教师可以收集和整理国内外的优秀设计作品,并将其引入到课堂教学中,这样不仅可以丰富教学内容,还可以激发学生的学习兴趣。具体来说,教师可以展示和分析优秀作品,引导学生分析其创意来源和表现手法,了解当前平面设计的流行趋势和发展方向;另一方面,平面设计极其注重整体的视觉效果。

传统、简单的排版方式和设计手法难以体现理想效果,也不能满足人们的需求。因此,教师可以为学生讲解最新的设计技术和工具,鼓励学生尝试使用新技术进行创作。

(三) 创新教学手段,提高培养质量

在技工院校平面设计教学中,想要更好地培养学生的艺术设计思维,技工院校平面设计专业应重点培养学生的想象能力和创造力。一件优秀的设计作品,需要创作者注入大量的创意和灵感。因此,在课堂教学中,教师应加强培养学生的创造性思维和创新意识,引导打破传统的构图思维模式,深入理解形式美在作品中的作用,并将图案与情感有机结合,鼓励学生进行大胆的想象和创作,学会用作品来表达思想和概念。

此外,在培养学生专业能力的同时,教师需要积极开展实践教学,提升他们的实践操作技能。首先,教师可以借助现代技术手段,从方向、位置、空间、重心等基础语言出发,引导学生学会具象内容、抽象平面的表现手法。并依靠直观的视觉体验,有层次地培养学生的空间想象能力。同时,教师需要引导学生使用基础语言元素设计平面图案,以此增强他们的艺术设计思想,锻炼他们的艺术表达能力和提升艺术思维。

其次,在平面设计教学中,教师应当根据学生的不同特点,实施最有效的教学方法。案例教学法旨在通过引入实际案例,把抽象的理论知识转化为生动具体且易于理解的实际情境,有助于提高学生的分析能力和实践能力。教师可以选取与教学内容紧密结合的典型事例,帮助学生回顾所学知识,并激发他们的创造思维。同时,依据典型的案例,教师可以让学生进行反复练习,这有助于提升他们的实际操作能力。

最后,翻转课堂是一种新兴的教学模式,它将传统课堂教学中的知识传递和理解环节转移到学生自主学习的时间中,而将教师的角色转变为指导学生进行学习和讨论。在翻转课堂教学模式下,学生可以在有限的学习时间中更专注于主动的、基于项目的学习,从而加深对所学知识的理解 and 应用。比如,教师可以利用现代技术手段,从点、线、面的位置关系等基础知识入手,通过展示不同组合方式产生的视觉效果,引导学生在自主学习阶段对所学知识进行初步的理解和掌握。在学生对知识有了初步了解后,教师可以实施翻转课堂教学模式,让学生通过自我探索、小组讨论、项目实践等方式,对所学内容进行深入理解和应用。

综上所述,在新时代背景下,人们的审美意识发生变化,这使得艺术领域对设计类人才的要求变得更加严格。传统意义上的教学模式已经难以适应时代的发展方向和人才需求。因此,技工院校应当紧跟时代发展步伐,不断优化教学体系,在提升学生平面设计知识和技能的技术上,培养学生的艺术设计思维,促使他们成为既具备扎实专业技能又富有想象力和创造力的平面设计人才。

参考文献:

- [1] 黄玮. 职业学校平面设计专业学生创意思维培养机制研究[J]. 大观, 2024, (05): 165-167.
- [2] 李晨曦. 中职学校平面设计色彩教学对学生艺术设计思维的培养[J]. 流行色, 2023, (02): 149-151.
- [3] 曹斌华. 设计基础课程的整合与重构[D]. 南京艺术学院, 2021.
- [4] 曹馨月. 互联网时代下的艺术设计教育教学思考——以平面设计专业为例[J]. 美术教育研究, 2020, (16): 159-160.
- [5] 赵红英, 张昊洋. 高校平面艺术设计教学培养学生艺术设计思维的路径分析[J]. 艺术品鉴, 2019, (29): 327-328.