

创新型艺术设计人才的培养模式与构建

周琳

(哈尔滨师范大学美术学院, 黑龙江 哈尔滨 150000)

摘要: 创新型艺术设计人才是现代高等艺术院校设计教育的重要培养目标, 这是艺术设计的时代发展和设计市场对人才素质的要求。本文从创新型艺术设计人才的培养方面, 构建了艺术设计教育教学的人才培养教学模式, 对设计创作实践训练方法进行了探索。

关键词: 艺术教学; 艺术设计人才; 创新人才培养

当今时代是知识创新和技术创新的时代。新知识、新技术、新成果不断进入艺术设计领域, 为这个领域的发展创造了新成果和新技术, 新的设计手段和设计技术应运而生, 新的设计市场对人才的整体素质要求也越来越高, 迫切需要具有创新精神和创造能力、掌握更多学科知识的创新型艺术设计人才。在艺术设计的高等教育中, 人才培养模式的选择与创新, 关系到艺术设计人才培养的水平和质量问题。随着艺术设计的时代发展和设计市场对人才素质的要求, 培养创新型艺术人才成为艺术设计教育的重要目标。

艺术设计人才的培养具有明显的时代特征。创新型艺术设计人才的培养, 是现代高等艺术院校设计教育的一项重要任务, 也是高校艺术设计的专业教师的重要职责。如何转变传统的教学观念, 寻求有效的教育方法和教学手段, 培养出符合时代要求的创新型艺术设计人才, 是本人在设计教育过程中着重研究和探索实践的问题。

一、构建创新型艺术设计人才培养的教学模式

培养目标是艺术设计教育的根本, 培养模式是培养目标的具体体现。明确培养目标是确保艺术设计教育人才培养应有质量的前提, 同时也是教师教学思想的充分体现。有什么样的目标, 就能培养出什么样的学生。创新型艺术人才培养是新时代艺术设计教育教学观念更新的动力。设计人才的创新能力培养是新时代呼声最高的教学目标, 这与艺术设计专业的特殊性是分不开的。现代艺术设计教育课程, 它融合了多个专业应用性课题设计的知识。基础设计课程、实践课程、技法类课程、理论及史论课程等, 这必然要求专业教师不仅要求教师具有各课程的知识储备和创作能力, 更能宏观把握学科之间的联系, 才能在教学过程中将思维训练、创作过程、创作结果的演绎过程较好地融会贯通。

艺术设计所要求的人才创造能力较其他艺术类学科更加综合全面, 从创新思维到视觉形象, 从创新意识到创作理念, 从技术细节到整体布局, 无一不体现独有的设计想象和创造能力, 这也是艺术设计教育的重要意义之所在。教学的整个过程是理论与理念共存, 知识与技巧并用, 多角度交叉, 多元化形式。因而作为教学过程的主导者, 在以创新型人才培养教学为目标的同时, 需要不断思考和总结, 在教学中离不开的是核心的理

论知识与扎实的专业技巧, 在授课过程中需要的是清晰的逻辑观念、明确有条理的语言表达, 以及适合的课堂组织方式, 多种授课形式的总和。重要的是如何让学生更容易更乐于投入课堂内容, 基本方式有三个方面:

(一) 创设宽松和谐的学习氛围

学生学习掌握好艺术设计的基本理论和法则是重要的, 但更重要的是需要把抽象的法则变成实际的艺术创作, 激发学习兴趣才有主动钻研和探索的愿望。

(二) 注重与学生兴趣点结合

注意激发学生对视觉艺术的形象思维能力和学习兴趣, 注重学生的经验和生活的了解, 是教师与学生沟通的重要手段, 丰富艺术的艺术表现离不开个体的经验, 挖掘学生的个性是表达方式多样性的基础, 尊重和认可学生的兴趣是学生能转化经验到视觉形象的关键。

(三) 由浅入深的阶段目标

从学生了解的知识出发, 从学生能完成的目标着手, 由简入繁、由易转难地得到学习的成就感, 为实践设计创作提供一个较为宽松的平台, 使艺术创造过程变得简单而容易接受。

二、创新式教学理念促进人才的创新意识

创造性与独有性是现代艺术与设计领域的共性之一, 通过主体观念与艺术手法的共同塑造, 实现审美需求。创新是艺术的核心, 艺术创造能力是重要的艺术素养之一, 这是由艺术本身不可重复性、独有性、主观性等特性决定的。可以说, 没有创新意识, 艺术设计就失去了灵魂。创新意识是实现艺术设计和艺术创新的前提和动力, 对于创新型人才的培养具有至关重要的意义。通常评判设计作品是否成功的标准, 一定程度上也取决于它的创新程度。培养优秀的艺术设计人才, 需要在高校艺术设计教学中将创新意识的培养作为首要目标, 在实践中从多角度出发, 全面提升学生的创造能力。

(一) 开发学生的创新思维

现代科技的发展为艺术设计创新提供了高效率 and 精确的表现手段, 传统的手工绘画以单一的材料体验、简单的加工工艺、单纯的技艺传授, 现已不能成为我们现代艺术设计教育的唯一目的。应把思维开发与创新意识培养作为重要的教学目的贯彻到设计课程的教学过程中, 使学生在把握基本原理和方法的基础上, 发挥个人的创新意识。如室内设计课, 在启发引导的设计中, 将设计构成的形态研究与创新思维的研究结合起来, 将艺术设计原理与图形设计创新联系起来, 加强艺术设计学生对事物视觉表现能力的训练, 使之在想象与表达的有机结合中, 逐步向更积极的创新思维迈进。

(二) 探索激发学生的创作思路的课题

可采用多学科融合式教学, 无论是专业基础还是专业设

计课程,都应在教学环节上设置有利于培养创新意识的课题,通过各种模拟式的训练,激发学生的想象力。课题实践学生容易结合基本原理和方法,将以往学的知识融会在一起,实现解决具体问题的能力。启发引导学生自己去找资料,寻求解决问题的方式,在搜集、整理、思考的过程中,萌生新的想法和创作意图。

(三) 培养学生创新思维品质的途径

具备创新思维的品质,首先需要我们在实践中不断发展、改进,进而在实践做出突破,在实践中完成创新的过程。包括与实践相结合的前期准备阶段,进行认真和详细地观察、调查,以及将相关的资料归纳纷繁复杂的信息等不同步骤。另外,在培养训练强化创新思维的动机一定要明确而有针对性,有目标性地去完成知识储备阶段,思维意识的逐步累积就能形成实质性的成果。

三、兼收并蓄的导引促进视觉形象推陈出新

设计作品中的艺术表现是设计师自我实现的精神需要,是心灵完善的最佳途径。情感与观念需要一种物化的形象转化成视觉表现,也就是形态的塑造。纵观整个艺术设计史,无论从观念,还是到内容形式,大多涉及的都是视觉形象。可以说造型是视觉艺术中的核心元素,艺术创作的根本手段是艺术形象的创造,实质就是一种有目的、有意识的创新设计活动。艺术设计造型不仅包含单个形象蕴藏的意味,也包括多个形体之间的搭配和安排。设计构图作为设计专业造型基础的训练和表现方式,是达到培养学生造型能力的关键环节,形式、构成、构图的巧妙运用也是造型中更为宏观整体的全局思维。

视觉形象的造型训练是一个长期的过程,学生可以通过观察将自然当中的一些形态与形式要素转化为设计要素,也可以通过前人创造的造型形式和语言,作为艺术设计发育成长的肥沃土壤。其中了解和熟悉各个时期的设计造型语言,对我们丰富自己的造型语言有着根本性、基础性的帮助。在设计造型能力培养中,可通过设计造型基础训练引导和启发学生认识“型”与“形”、抽象与具象的内在关系,对把握造型规律,拓展创造性思维和艺术想象力、提高造型艺术的综合设计能力。

四、启发式教学鼓励自由的创作理念

艺术设计中独立、自我、个性的表现语言,是艺术作品有独特艺术魅力的本质,艺术设计想要避免雷同和人云亦云的借鉴抄袭,避免为创作而创作的空洞无内涵的误区。在引领学生走入艺术设计的教学过程中,教师要在系统的教学理念中找到与不同学生交融的契合点,大力扶持学生的艺术个性发展,正视学生的个性差异因材施教。要特别注意帮助学生发展优良的个性品质,克服那些不良的个性品质,鼓励学生各显神通,特别是发展他们的创新意识和创造精神。设计创作之前,让学生将自己的心灵自由,思想不受任何束缚,围绕设计主题以发自心灵深处的情感自由想象,用想象推动设计创造活动。

学生创造能力的体现不仅是对不同的个体之间,学生每一次具体的设计训练过程都是一次创造的表现过程,要求学生在

每一次设计过程中发挥、锤炼自己的创新意识和创造能力。创作需求的多样性要求教师选择不同的切入点,用多种方法多种途径启发学生的思考,发掘学生个体的主观能动性,达到个性化的创作成果。此外,学生创作出的一件有创造性的设计作品,不仅依靠教师的教授,还要学生掌握丰富的知识、熟练的表现技能、良好的思维能力以及优秀的思维品质综合互动而产生的。其中知识和表现技能是可以通过一定的积累和反复训练而获得的。

教师应尽力在设计创作教学中,保护学生的好奇心,培养学生的观察、想象、创造的能力,激发设计创作欲望,给予学生更自由的表述空间,帮助学生找到自身的天赋,树立专属的创新意识,扩展丰富的想象力和应变本领。鼓励他们动脑、动手,在实际生活中获得新的知识,引导学生通过分析、综合、抽象、概括,理解概念并运用原理去解决问题,为他们提供自由思维的空间,发展学生的创造性能力。使每个大学生都能够认识到自己具有创新优势,相信自己是一个有创造力的人,在某些方面具有独特的创新优势;认识到每个人有很多的潜能尚待开发和挖掘。创造性做好每一件事情,把创作设计作为训练培养自己创造能力的机会。

创造性与人的个性特点紧密相连,与艺术修养的锤炼密不可分,与独特的见解和视角息息相关。创造力高的人有独特的品格,如善于发现有价值的问题,善于明确难易适中的问题,善于开阔思路、集思广益,善于用直觉判断确定答案,勇于付诸行动等。但这些艺术设计的创造能力不是天生的,它的培养也不是一蹴而就的,这些品格特性都需要在各种实践活动中不断培养和磨炼。

五、结语

在艺术设计人才的培养目标中,只有尚未开发的潜能,没有绝对无法实现的目标,同样也没有无法成才的学生,而只有不适合的教育方法。新时代的社会环境需要艺术设计的蓬勃发展,依赖于有识有为的青年人才,更依赖于言传身教的艺术传承。因此创新型的人才培养,需要一种全新的、辩证的、新型的教学模式,教法的创新和突破才能实现教学成果的突飞猛进。但创新型艺术人才的培养不是一朝一夕就能完成的,是一项由教师的创新推动教育模式变革,作用到教学效果的一项复杂的系统工程,需要贯穿于高校艺术教育整个系统教学过程的每一个教学环节。创新决定着未来艺术设计人才的发展道路,决定着未来艺术设计对社会与生活的影 响,决定着艺术创新的发展和继承,任重道远却前景无限。

参考文献:

- [1] 周琳. 高校装饰艺术教学中的创造力培养 [J]. 艺术教育, 2013 (01).
- [2] 林崇德. 创造性人才创造性教育创造性学习 [J]. 中国教育, 2000 (01).
- [3] 余达淦. 创造学与创造性思维 [M]. 北京: 原子能出版社, 2003.