

高校服装设计教学中审美思维能力的培养

刘柳含

重庆工商大学现代国际设计艺术学院 重庆市 400000

【摘要】现代审美观念下,服饰不仅是一种商品,更是一种文化,其中凝聚了文化素养,突出了当前时代的发展。而在认识到审美思维能力的重要作用后,如何在高校服装设计教学中培养学生的审美思维能力,是教师需要深入研究的。在教学理念、教学方法上进行改革,以期望学生的审美思维能力可以得到提升。文章从审美思维能力出发,围绕培养学生表达能力、审美思维能力等几个方面进行了论述。

【关键词】服装设计;教学;审美思维能力;培养

The Cultivation of Aesthetic Thinking Ability in College Fashion Design Teaching

Liuhan Liu

Modern International Design and Art School of Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400000

Abstract: Under the modern aesthetic concept, clothing is not only a commodity, but also a kind of culture, which embodies the cultural literacy and highlights the development of the current era. After recognizing the important role of aesthetic thinking ability, how to cultivate students' aesthetic thinking ability in college fashion design teaching is what teachers need to study deeply. Reform of teaching concepts and teaching methods to expect that students' aesthetic thinking ability can be improved. Starting from the aesthetic thinking ability, the paper discusses the cultivation of students' expression ability and aesthetic thinking ability.

Key words: clothing design; teaching; aesthetic thinking ability; training

引言:

高校服装设计专业需要培养出具有实践、创新能力的符合型创新人才。然而,在我国高校目前所施行的人才培养模式中,在培养学生的创新意识、创造力的过程中,还存在着一些问题,在教学观念、教学模式、教学方法等方面还有较大的进步空间。为了满足服装设计专业不断发展的多元化需求,确保学生审美思维能力可以逐渐提升,需要从根本上进行革新,对教学模式落实整体优化。

一、整体审美思维能力的培养

服装设计是设计到多项技能,涉及到设计、制作、创意等多个层面。而在组织开展教学活动的过程中,又需要侧重于对学生审美思维能力的培养,引导其形成整体的审美观。具体分析来看,教师需要将服装造型、市场和生活的统一性、生产过程的科学性、以及消费的发展水平结合在一起,形成一个统一的美学体系。

(一)有效融入美学教育内容

对于服装设计专业教学而言,要建构总体美学思想,一定要以满足时代审美发展为中心,在设计思路以及细节方面入手,有效融入美学教育相关的内容,引导学生树立和牢固总体美学思想。

在培养学生审美思维能力的过程中,广泛涉及到美

学教育的内容。作为教师,应该认识到服装设计和美学教育的融合点,从美学视角出发教授服装设计专业课程有关的内容,向学生提出美学元素融入服装设计的途径。作为引导者,教师需要充分发挥引导的作用,既要给学生教授丰富的服装设计专业知识,还要通过不断的指导促使学生形成个性化的审美修养。而对学生审美思维能力培养是一个循序渐进的过程,教师需要试试结合服装设计行业主流发展的趋势,及时革新理念,确保在融入美育教育内容时避免过时,并且可以有效达到预期的教学目标。

(二)贯彻落实实用美学理念

服装设计在表现形式上有别于其它艺术门类,最主要的目标就是满足消费者的基础需求和精神需要。基于服装设计最根本的需求,教师在教学事件阶段需要合理运用"以人为美"的实用美学理念,确保学生在设计服装时充分考虑实用性,要让学生把自己的美学思想放在一个整体的体系中,即把产品的使用价值与美学的价值结合起来,凸显出服装设计的科学性,形成一个整体的美学体系。实践阶段,老师要注重"以人为中心"的美学思想,使学生牢固地意识到,自己从事服装设计工作,要科学地满足消费者的审美需求。

在确立了"以人为美"的思想基础上,教师应从以人

为中心的各个体系来建立和实施人本主义,从而使学生的总体审美能力更加巩固和完善,同时侧重于对其创造性、个性化能力的启发。

(三) 拓展教学层面

在培养学生审美思维能力的过程中,教师需要考虑在现有教学体系基础上拓展教学层面,以保障学生的思维可以受到启发,继而形成符合目前服装设计行业需求的设计理念,并且充分掌握相应的服装设计技巧。

设计本质上是指在服装设计中对各种元素的运用,而对学生设计理念的培养,是提高其审美思维能力的必要前提。多数学生在完成服装设计任务时,都会产生疑问——“我到底要做什么?现在市场上流行的设计元素是什么?”。对于上述问题,教师应该基于审美思维视角,分步骤、有计划地进行引导,确保学生可以逐步形成具有个人特色的设计理念,可以将目前流行的设计元素有效的融入到自己的设计作品之中。同时,教师要引导学生从生活中探寻设计元素,形成自己的设计理念。在服装设计界,适应大众就是一种审美的准则。只有深入到生活中去,抓住人们的需求,抓住人们能够接受的美,才能让自己的作品具有审美价值,具有很高的实用性和市场价值。而当学生在形成了属于自己的设计理念后,审美思维能力就可以逐步得到提升。

根据目前大多数服装设计专业学生的了解可以发现,许多学生把设计风格视为一种艺术追求,他们的作品大多是以个人意愿为主的,所融入的设计元素具有明显的个性化特点,符合其个人,以及一小部分人群的审美。而从宏观角度来看,此类学生所设计的服装作品过于艺术化,各种艺术元素的搭配没有整体美学参考作为支撑,也就无法得到大多数群体的理解。基于上述状况,为了实现拓展教学层面,确保学生的审美思维能力可以从根本上得到提升,教师应从细节出发,深入解析使用不同艺术元素,以及多种艺术元素搭配起来后可以体现出怎样的美感,以及如何利用细节来体现出自己的设计特点,以达到对其审美的要求。当然,教师需要对教学模式进行全面改革,使之更加科学、合理。

最后关于服装设计作品的创作,教师还需要引导学生兼顾顾客的和谐性和舒适性。在教学中,教师要让学生对美有一个全面的了解,要意识到美涉及到诸多内容,并且针对不同人群,在设计上做出一定调整,才能满足其审美,从质到形,是一个与许多要素融为一体的有机整体。

二、培养学生审美思维能力的途径

(一) 拓展学生审美视野

审美思维能力对学生个人的综合素养要求较高,除

了构建符合时代审美需求的设计理念外,还需要熟悉设计技巧,具备捕捉生活中“美”的能力。如果学生在某一方面有所欠缺,便会无法达到理想的培养目标。

对任何一门艺术来说,审美者都是在自己的体验的影响下,从内在得到了愉悦,然后用语言来传达自己的美学情感。这样的表达是一种美学的表达。总之,审美表达的能力本质上是一种欣赏和评估已经设计好的作品的的能力,也就是在思考中对艺术的接纳。审美思维能力与整体的审美能力之间存在着密切的关系。用文学心理学的说法是:“艺术接受的一切秘密,都源于接受对象在接受艺术时已经存在的一种特定的、先在的接受模式。只有在“已经存在的”和“先于的接受模式”(也就是总体的美学能力)的基础上,才能充分地发挥出美的表达能力。所以,要培养好学生的美育表达能力,必须让他们从总体上打好美学的根基。

但是,与总体的美学能力不同的是,强调了语言的表达,强调了内在的美的经验。这就要求学生的综合素质提高,多领域的积累积累。因此,在教学中,应注意指导学生把握自己丰富的人生经历,并培养学生的文化素养。作为一名服装设计专业的学生,对一件优秀的设计作品是否有良好的鉴别力和综合的评价,直接影响着其设计水平的持续提升。而这些赞赏和评价,则是根据他们的综合实力来决定的。

对学生审美思维能力的培养,老师所承担的责任也不小。在大部分情况下,学生的审美认知主要是在课堂上被老师指导而形成的,而随着课程的结束,学生大体上会形成固定的审美。所以,老师要尽一切努力,在设计领域范畴为学生提供更多的学习机会,促使其可以拓展视野,对每一种服装设计形式都产生自我认知,同时围绕国内外最新的时尚潮流和权威的评论进行解析,促使学生的审美描述能力可以得到改善。要善于不断地指导、启发,耐心地为 学生创造审美表达的环境,并教授他们进行评价和表达的科学方法,使审美表述活动真正地由课内向课外拓展,充分调动其自身的兴趣。尽可能把课余时间利用起来,由浅入深地促使他们多评述,多交流。如果把他们组织起来,他们的设计作品可以在组里相互评价,教师也可以参加小组间的讨论,大家都可以发言,每个人都可以练习。每个人都在不知不觉中提升了自己的表达美学的能力,并在彼此的表达中获得了有益的和体验。

只有认识到审美思维能力在服装设计职业中的重要作用,掌握了“坚持美的表达”的基本原理,才能使学生的视野更加广阔,从而不断地提升整体的审美能力,从而促进他们的专业理论知识的巩固和提高。

(二) 侧重于创新

审美思维能力是一种更高级的思维能力,建立在总体的审美能力和表达能力之上。而在教学实践阶段侧重于创新,才能够提高教学质量,确保学生在运用设计元素上更加合理,并且在设计服装时可以实现完美的搭配,将元素、线条,以及颜色协调使用。

在高度现代化、高度信息化的时代,社会的创新和发展已经成为了当代社会的主旋律。这一点在服装设计行业也有体现,服饰风格在时尚中不断更新,人们对服饰的要求越来越高。在这种环境下,一个没有创意的设计师,如果没有一种独特的创意,没有一种独特的设计理念,走上了别人的老路,那么,他就会被淘汰。因此,"创新思维"在一定程度上影响着服装设计专业毕业生今后职业发展的成败。因此,在培养学生的创造性思维能力的同时,如何培养和培养学生的创新思维,是每个服装设计专业教师都必须面对的重要问题。

对学生审美思维能力的培养,是一种"无根之水",教师通过系统教学,可以帮助学生构建个性化的设计理念,同时帮助学生掌握设计技巧,但是无法对学生审美思维的形成产生太多影响。而且如果过多干预学生,可能会导致学生的审美思维受到,禁锢,所设计出的服装作为千篇一律。所以,教师需要建立在总体的审美能力和表达能力上开展教学活动,正如很多技能的训练一样,要想在短时间内激发创意,就必须要有有一个全面的素质培养。

具体而言,为了实现对学生的创新意识的培养,教师应当对现行教学体系进行革新,包括人体的构造、人体的运动规律、对各种服饰的材料认识、对服装的加工、制图等专业内容在内,需要让学生产生切身的感受。以服装材料相关内容为例,教师在开展教学活动的过程中可以给学生提供大量用于制作服装的面料样本,限时要求学生自行将所有样本进行分类,并且要求学生随机抽取五种面料,使用抽到的面料设计一套春季女装作品。对学生来说,在确定服装面料样本时会主动构思每一种面料的使用方法。而随机抽取的形式,增加了学生完成服装设计任务的不确定性,而要将五种面料都恰当使用,

并且要符合设计主题要求,能够有效激发学生的创新能力,继而促使其审美思维能力可以得到提升。

审美思维能力的培养同时也是对学生艺术思考素养的培养,是一种主观的行为,确保学生可以及时捕捉到服装设计行业在理念上的变化,但更多的是要从整体上去思考,要顾及服装设计的每一个环节。所有的设计活动,都要借助于丰富的感官体验和创意思考。这种融合,首先要依靠大量的图像和美学意象的积累。对于大多数学生,只要多看几眼,多记几遍就行了。而老师的职责就是让学生不断积累经验,以及对服装设计的感知力,促使其可以有效利用每一种设计元素。当然,个人新想法的产生,常常伴随着想象力和抽象思想的瞬间结合,我们通常把这一时刻称为"灵感"。灵感的出现仅仅是一刹那的顿悟,但是它需要运用所有的想象、联想、推理和综合。灵感或许是机缘巧合,但要让它成为现实,还需要花费大量的时间和精力。积累美学形象素材是一方面,而培养不同的思维能力则是另一方面,两者都缺一不可。因此,在日常的教学中,老师要不断地对学生进行引导,着手于细节,促使学生能够主动发现"美",掌握展示"美"的方法。同时也要注意,不能把自己的思维模式强行灌输到学生的思想中,使他们无法挣脱传统的束缚。

创意设计作为一种表达学生个人设计理念的办法,依赖于学生在创意的过程中是否善于突出个性化的设计元素,以及他们对其设计的合理超前和独特的信念。老师们要不遗余力、不失时机地给予他们鼓励。并持续地给予学生有关的协助,并在适当的时候给予适当的补充和正面的评估。通过这种方式,学生的创造力就会得到持续的发展,从而使其在美学上的创造力得到进一步的提升。

结束语:

对服装设计专业学生审美思维能力的培养是一项十分复杂、综合的工作,会对学生个体发展具有决定性影响,应当提高重视。身为教师,要有耐心,有信心,要以切实提高学生审美思维能力为目标完善教学模式。只有如此,才能培养出更多、更出色、更具美学思想的设计师。

参考文献:

- [1] 冯利敏. 服装设计中对学生品牌服装设计思维能力培养分析[J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49(3):2.
- [2] 赵焉. 培养学生服装美术设计形象思维能力的策略[J]. 鞋类工艺与设计, 2021(6):3.
- [3] 向璇. 高校服装设计教学中学生创新思维的培养[J]. 美术教育研究, 2020(11):2.
- [4] 柴丽芳. 论现代服装设计教学中的工学思维培养[J]. 设计艺术研究, 2021(1):4.
- [5] 赵阳敏, 钟世军. 探析中职服装设计教学中学生创新意识的培养[J]. 2020.
- [6] 向璇. 浅析服装创意设计课程在高校教学中的改革[J]. 文艺生活·文艺理论, 2020.