

数字化时代的高校设计素描课程教学改革研究

白钰琦 肖旭艺

(塔里木大学 中国·阿拉尔 843300)

摘要:在数字化年代,电脑多媒体和网络等资源给设计素描课程带来许多方便,并造成教学形式和练习方法的变化。在此背景下,学校设计素描基础课教育必须紧随时代潮流,从数字时代人才培养的现实需要入手,制订正确的教育目标,适时调整教学模式,完善课程,制定方案,以便培养出适应社会需求的人才。

关键词:数字化;高校;设计素描;教学

随着科技的发展以及数字互联网技术的广泛应用,社会步入了数码时代。在数码时代,科技和艺术之间的融合越来越密切,数码科技给艺术的发展带来了新的视点、新的媒介、新的方式,从而创造了艺术教育形态和教学方法上的全新范例。此次重大变革对高校传统的绘画教学模式、教学内容与教学方法,尤其是强调信息技术的对设计类学科与绘画基础课程的教学方法,并产生着重要的影响^[1]。把数字信息技术纳入设计类基础课程中,是新时期学科人才培养的需要,也是当前学校教育教学改革的主要发展方向。而在目前,落后的培养方法与教育制度无法培养出符合新时期教育要求的优秀人才。

1 当前设计素描课程教学过程中存在的问题

由于某些社会原因的影响,中国设计类专业的教育并没有引起太多的关注。所以,中国设计类专业的教育水准一直未能获得提升。目前,中国高等院校产品设计学科的老师常常无法确定自身的教育目标,更无法针对学生的实际情况开展针对性的设计教育。同时,因为老师们没有对课程方案的设计和策划,导致学校的教育理念也往往停留在追求技术的阶段,从而无法真正意识到想象力在设计教学过程的重要性。

设计素描,是为高校艺术设计专门设立的基础课,是整个设计学科中最基本、最关键的课程,意在训练学生的基本创造能力、创意思维能力和审美感受力,同时提高学生的设计想象力,为以后的发展打下基础,该门课程已成为设计专业学员的第一门专业技能,该课程的教学将直接影响学员对设计基础知识的理解与掌握及对以后设计专业课程的学习效果。它的重要意义,不言而喻。但相关教学体制并没有予以一定高度的关注,从而忽视了素描在整个设计学科中的重要地位,从而造成了设计学科没有形成系统的设计课程。传统教学模式下,学生的学习资源贫乏,知识面不够广,无法为学生创造多元化的学习环境。设计类专业的素描教学往往过于注重教学形式,忽略了对学习者思维层次的培养,使学习者无法充分发挥想象力去表现空间结构的色彩层次。就目前分析,设计素描课程的教学方法上还面临着许多问题,没有与数字时代发展相配套的新教学模式,而且课程目标、教学模式和教学方式都严重滞后于时代发展趋势。所以,中国设计专业素描课程的变革已经刻不容缓。我们必须顺应时代潮流,与时俱进,研发并革新自己的教学方式,从根本上提升中国设计专业的素描质量,为社会创造更多优质的艺术专业人才。现对有关问题具体分析如下。

1.1 课程定位不清晰,教学目标不明确

很多院校艺术设计专业都开了设计素描课,但部分院校对这门

课的理解不正确,教学定位不清楚。未能充分考虑后续的专业课程,以及新时期不同方向学科与培养目标之间的联系,教学没有系统化,教育方向不清楚,教育目标也比较模糊抽象,致使教育理念与教学行为的不统一。

除此之外,还有很多的问题。例如,一些高校教师对设计素描与美术速写的范畴缺乏清楚划分,在实际教学过程中往往不分清两者,从而混淆了设计专业与美术专业教师的素描教学模式,过于注重构图、视角、黑白灰关系等,忽略了学习者设计能力与创新能力的提高,让学习者把设计素描狭隘地理解为美术,从而造成了教学动力的缺失或落后;有些学校教师把设计草图和美术草图完全等同了起来,完全无视学生的绘画基础,根本不顾学生所学专业特点,更完全不顾数字资料在信息时代中所要求人才的变化,在设计教学过程中实行“一刀切”一味注重构建建模的基础训练,强调对学生专业造型能力的训练,忽略了对学生创新思维能力和审美能力的提高,使学生完全不了解设计草图和专业课程之间的联系,从而使有些同学相信设计素描教学对今后专业课程的教学以及学生未来的艺术设计工作影响不大,或者关注程度不足。由上述分析中不难看出,如果设计素描的教学定位不清楚,或者教育目标不明确,将直接影响艺术设计专业的教学水平与培养学生质量,从而不利于可持续发展,影响相关学科的发展趋势。

1.2 教学方法陈旧,学生自主学习能力差

很多高校在设计素描教学中仍然采用传统的教学方法,即传统教学法、演示法和课堂实训法相结合,缺乏现代性,设计素描课程的教学一般在固定教室进行。老师讲解设计素描的知识、设计技巧、绘画方法等,然后针对知识点引导学生开展专门练习,让他们在限定的时间与一定的课时里实现设定的课程任务。但是,实践效果却不理想。课堂教学方式呆板、教学方式陈旧、教学方法单调,无法充分调动学生的主动性和兴趣。老师往往讲地筋疲力尽,但对学生来说枯燥无味。

因为扩招的因素,普通高校艺术设计专业的学生日益增多。在课堂上,老师进行一一对应指导的时间与精力有限,无法满足班级各个学生的知识需求;设计素描也是这样。尽管较为简单,但往往费时较长,对教学进度有一定影响。同时,因为班级学生数量庞大,不少学生都看不清,课堂质量也不高。另外,由于受设计素描教学的特殊性、课堂时间以及学生个人能力的影响,学校部分课程任务中常常要求学生课后花时间去进行自我练习,但由于传统的教学方法仍然以教师为中心,忽略了学生的主体地位,使得学生对课堂环境具有相当的依赖性,课后自学能力逐渐下降,甚至离开了老师的

辅导,学生常常束手无策,基础较薄弱的学生,甚至会对所学专业素描缺乏兴趣与自信,对学习本专业形成一种抵触情绪。

1.3 教学手段滞后,学生学习兴趣不高

在数字化社会的背景下,利用信息技术辅助课堂教学成为常态,而注重“动手”的设计与素描教育却显示出较为落后的一面^[2]。部分学校课堂气氛较为沉闷,学生们并不喜欢参与问题探究,课堂积极性也不高;部分老师对多媒体没有充分的认识。尽管采用了多媒体,但PPT多媒体教学课件比较粗糙,只有单纯的图文叠加,没有美感和艺术性;有的教师因为不能打破传统设计与素描等固有的教学方法的限制,教育观点比较僵化,对新兴的信息技术也不够重视,甚至有拒绝的心态,创意训练采用传统绘图素材的方法,限制了学生利用数字绘图手段进行创作,挫伤了他们的创造热情,不利于他们创新思想的养成。此外,产品设计与创作课时较长,部分训练要求课后进行。但是,因为教学方式较为传统,如果老师离开了课堂就很难监管学生的学习生活。这对新时期培育创新性人才的总体目标的达成是极为不利的。

2 改善和提升设计素描教学质量的有效措施

2.1 明晰教学目标,适应时代之需

随着数字化时代的来临,社会对美术设计人员的要求正在改变。为了适应这一转变,中国高等院校的美术设计学科培养模式也需要适当调整。设计与写生课程教育需要走出以往对课程认识与培训的误区,从课程设置与教学环节中明晰设计素描与美术创作之间的差异,并意识到设计与美术写生课程必须服务于美术设计专业,明确定位新时代设计素描教学方向的探讨,设计素描教学必须针对各学科的共同特征进行设计,并根据不同的学科方面开展针对性的设计训练。在课程中要注重于各专业班级的相互关联性,在教学目标中也不应当限定于不同专业方向的设计能力。在艺术训练方面,要注重于培养学习者的创作思维、艺术情感、审美想象,以及对审美观和艺术鉴赏能力的训练。例如,视觉传达设计专业的设计素描教学,着眼于平面造型审美要素的构建和图形创作思路的锻炼;而室内设计专业设计素描教学,注重于造型创新能力、空间想象力、美学创造性思想的锻炼;数字传媒美术专业的设计素描教学,着重训练学习者的基本造型能力、对多角度的世界认知能力以及美术鉴赏能力等。在数字信息时代,专业技能缺一不可,而创意也同样至关重要。设计素描教学的一线老师要从我做起,转变教育观念,与时俱进,改革以往强调专业知识而忽略创意思维能力训练的教学模式,同时坚持两者,并用有针对性和有目的的教育方法培养时代需求的设计人才。

2.2 采用新颖的教学方法,紧跟时代步伐

数字化信息时代,设计素描教育要改变传统教学方法,充分运用新一代信息技术所提供的信息与科技资源优势,在课程中加强启发式、情景式等的新颖性教学方法。灵活多样的新教学方法以及丰富内容的传统教学方式^[3]。可以使用多媒体教案来讲解课程。教学内容则可在教师现场演示的基础上,穿插由老师所拍摄的相关视频和录像资料以及技法视频,从而提高课程的吸引力与感染力。另外,除基础知识之外,也可引入本学科前沿的设计技术与作品,以供大家交流学习。在讨论与创作的过程中,要坚持“以学生为主体”的教学宗旨,发挥好老师的引领功能。另外,也通过创设他们感兴趣

的场景,针对他们的特征调整课堂方式,调动他们的学习积极性,引导他们参与课题探究,启发他们独立思考,指导他们自主创新;同时,训练他们运用大量的网络资源查询数据、探究课题和自主解决问题的能力,指导他们课后主动掌握设计、素描等有关的基础知识,并开展创造性练习,同时这种过程还能够帮助学生从学会的设计草图中培养成就感与自信,培养学生的学习兴趣,从根本上转变了学生的学习观念,由被动学习转化为自主学习,建立师生之间“教”与“学”的新关系,让学生逐步解除对课堂和设计素描老师的依赖性,从而扩大课堂教学的广度与深度。

2.3 借助现代化教学手段,与数字化时代接轨

电脑多媒体与网络资源,给设计素描教学带来了许多方便。老师要善于把数字化教学模式带入课堂,并借助多媒体技术、电子设备、互联网等新媒体开展课堂教学工作。在进行素描的课程中,在传统听写板书的基础上,运用PowerPoint等多媒体技术方面的软件进行教学活动,同时加入生动的文本和图片、歌曲、动漫等,有利于充分调动孩子的眼睛、听力等器官,抓住他们的焦点,活跃课堂气氛,调动他们的学习积极性,提高他们的美感,进而提升了课堂效率。同时老师也可以利用微信、QQ群等网络平台,把自己资源库内的优质课程(技法、绘画步骤等,或自己的作品、绘画创作过程录制视频)共享给他们,从而促进他们的自学。

3 结论

美术设计等学科基本专业课的教学改革工作任重道远,必须紧随时代潮流,因时而变,因需而异。在数字化的信息时代既是机会,又是挑战。高校设计素描教师应改变学校固有的教育理念,针对数字社会与人才培养的现实需要提出合理的教育目标,以充分发挥数字媒体、多媒体技术、互联网信息技术的优越性,及时调整教学模式,探寻更有效的教学模式,优化课堂结构,使之更加符合“00后”学生的学习习惯,为全面提高教学质量,奠定扎实的教育基础。为学生今后学习艺术设计专业课程奠定基础,并培育真正适应社会现代需要的设计人员。

参考文献:

- [1]程亚瑞.高校艺术设计专业设计素描课程教学改革探索与研究[J].西部皮革,2021,43(20):22-23.
- [2]李林森,鲁勋洲.基于创新人才培养的高校设计素描课程教学改革[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2020,37(05):69-72.
- [3]李新蕊.高校设计素描课程教学改革的实践与探索[J].艺术家,2020(09):122.

作者简介:白钰琦(1991.06-),女,汉,河南省禹县人,学历:本科,职称:讲师,研究方向:艺术设计平面视觉传达。

通讯作者:肖旭艺(1980.05-),男,汉,湖南省衡阳市祁东县人,学历:硕士,职称:讲师,研究方向:油画创作与教学研究。

【基金项目】1.塔里木大学校级一流本科课程《设计素描》——线下一流课程,项目编号:TDYLKC202008。

2.2021年度首批兵团级一流课程《设计素描》——线下一流课程(兵教办发[2021]68号文件,线下一流课程,序号:23)研究成果。