

新媒体时代下应用设计在商业插画教学中的实践创新研究

韩学红

山东协和学院 山东济南

[摘要] 商业插画是一门应用性较强的学科,随着新媒体技术的不断发展,商业插画也迎来了新的发展契机,有了更高的经济价值和文化价值,了解商业插画的就业前景和市场需求,开创以应用设计为导向的商业插画设计教学的新思路,改革教学方式已成为专业教师面临的挑战。本文主要探讨新媒体时代下在商业插画的教学过程中,应如何利用课程特点,开展教学,满足市场人才需求和提高学生的就业率。

[关键词] 新媒体时代;应用设计;商业插画;创新教学;教学实践

随着互联网技术的广泛发展覆盖,新媒体涉及到我们生活的方方面面,日常的一些生活习惯也离不开新媒体,人们逐渐进入了“读图的时代”,大众越来越依赖于以图片为主要传播形式的信息,商业插画受时代发展特点影响迎来一波发展新浪潮在新媒体技术发展的推动下,逐渐呈现多元化的发展格局。我国的产业结构在经济全球化的浪潮中不断调整,实践应用型人才在社会发展中越来越重要,商业插画是应用和艺术相结合的设计门类,极具商业价值。随着数字媒体信息的高速发展,其应用范围也一直在不断的扩展,如:服装设计、品牌形象设计、书籍装帧设计、包装设计、展示设计等,插画的艺术形式已存在于人们生活的方方面面,也体现了插画设计的商业价值和艺术价值,随着科技的不断进步,不同风格的插画设计手法开始出现,如:扁平化风格插画、2.5D 插画等风格各异,使商业插画的表现形式和艺术风格更加多元化,并且渗透在视觉传达设计专业教学的各个方面,为视觉传达设计专业的教学提供了更加多元化的设计表现。

在插画设计的教育教学和人才培养方面,我国比西方国家起步晚,西方国家很早便将插画设计作为一门独立的学科专业,而在我国插画设计在早期并没有得到足够的重视,但随着社会经济文化的快速发展,市场对应用型人才的需求不断增加,商业插画这一设计门类在我国也逐渐得到重视,高校是孕育应用型人才的摇篮,如何优化商业插画设计课程的教学思路与教学模式的改革与创新,为我国培养更多优质的插画设计人才,将有利于我国商业插画艺术的可持续发展和审美体现的多样性。

一、商业插画的发展历程

插画产生的最早形式是指书籍中的插图。科技的不断发展与进步,数字媒体技术与信息技术相互碰撞使得商业插画这样一种新的艺术表现形式应运而生。商业插画是以电脑技术不断提升和信息化社会不断发展的需要作为支撑,运用数字科技与传媒技术,将人们的创意与灵感通过借助电脑软件进行艺术创作。它主要运用 illusrtrator、photoshop、painter、SAI 等软件生成矢量图、位图等多种图画效果。所涉及领域有广告类、平面设计类、动漫、动画类等方面,因此商业插画是从艺术设计大类中衍生出来的新兴产

业,市场前景较好。商业插画设计表现风格多样,设计范围较广,众多企业对商业插画表现形式的青睐逐步提升,例如每逢节假日百度搜索页面的标志就会以节日插画的形式表现,使人们能更加直观的感受节日氛围;支付宝也会在在自己的主页上用一些插画的元素,吸引人们的注意,进而表现自己所要传输的信息。插图本身就具有直观通俗易懂的传递信息的作用,这使得商业插画迎来了发展的高峰。

目前国内对商业插画的教育却并不系统,我国的商业插画要寻求一条更适合自己的道路,谋求发展,教育先行。需要教师结合实际商业插画的课程特点,把行业需求和学校的教学相结合,把研究内容落地生根,真正让行业和学校、市场和课程相联系,为社会发展做贡献。

二、商业插画的就业前景

随着商业经济的发展,现在很多广告公司、游戏公司和传媒公司等对商业插画设计师的需求也在不断增多,各大网站也有相关招聘。面对市场对商业插画设计人才的庞大需求,在商业插画设计课程的教学过程中,授课教师要通过技术和实践分析,将商业插画案例进行制作,并将其引入课堂教学计划中,形成系统的案例教学模式并形成相对系统的教学模式,为学生提供与市场最新技术与实践的平台,不再拘束于范式教学的环境中,让学生通过实践提升学生的专业综合能力,使学生能够根据具体项目设计出相应的设计作品,以适应市场对人才的需要。

三、商业插画在教学与市场对接中存在的问题

在学习商业插画之前,需要先修如《色彩构成》、《装饰图案》等课程,这些课程培养了学生的色彩搭配和构图能力。同时商业插画也与广告设计、包装设计等主干课程有着密切的联系,具有承前启后的作用,是艺术设计教育系统中的一个重要组成部分,对于培养学生的表现能力和创造能力起着积极作用。随着新媒体技术的蓬勃发展,商业插画的经济效益逐渐凸显出来,同时也面临着巨大的挑战。我国高校的商业插画在很长的一段时间是作为一门设计基础课存在的,起步较晚,课程设置还不成熟,也没有形成统一的行业规范,在教学过程中也会存在着诸多问题。所以以“教”带“研”,

从课堂教学到课外研究,对商业插画教学课程内容的实践与创新,不仅丰富专业课程的建设,同时对特定商业插画的策划与设计进行更为系统的梳理也是本课题的主要研究目的。“教”“研”合并将课堂与市场有更紧密的联系。

四、商业插画教学的新思路

高校是培养插画人才的重要机构,但传统的教学模式存在着一些明显的问题,以商业插画教育现状出发进行课程的创新改革,以应用设计为导向,利用知识、技能、能力和素质的“四位一体”的教学法进行课程的教学设计。

(1) 启发创造性思维:从理论到实践。商业插画是服务于消费者的实用美术,受到多方面的制约,有着明显的实用性和制约性,在教学实践过程中,教师要引导学生去发现、去联想设计出具有创意和个性的作品,要注重对学生创造性思维的培养。

(2) 拓展不同的表现技法:传统手绘插画的形式,借助画笔、彩铅、马克笔等工具,在纸张上进行创作,具有独特的艺术审美价值。但随着科技的不断进步,商业插画设计多以电脑软件配合手绘板运用的方式表现,如能够呈现不同材质的电子笔刷效果可以使画面更具质感,也可以对细节进行精致的绘画,使得商业插画更具时尚感和艺术表现力。所以在商业插画设计的教学过程中,教师应考虑将传统手绘插画技法与电脑绘制相结合,发挥两者的长处,使学生能领会多种绘画技能,并将两者灵活运用。

(3) 培养创作能力:在掌握绘画技巧的基础上,教师要加强对学生的创作能力的培养,例如在课堂教学中进行联想、想象等头脑风暴的练习。作为实践性强、应用范围广的商业插画要从我们日常生活之中,观察周围事物,为设计创作积累素材。从设计目标定位的分析出发,确定插画主题,明确设计目标,进行插画创作。

(4) 科学的考核方式:在课程考核方面,实行多元化的考核方式。大多数课程的考核成绩由平时成绩和期末成绩两方面组成,商业插画设计课程在考核方式方面可以将学生对实践项目的分析设计作品作为评分的主要依据之一,这样可以提高学生实践能力,有效促进学生进步。

五、商业插画课程应用策略的研究路径与实践

商业插画设计以其多样化的艺术表现形式和丰富视觉表现力,被广泛的应用于众多领域。这也使其成为一门极具发展潜力的艺术设计学科。但是,目前我国高校的商业插画设计教学的内容与方式很难跟上市场的发展,相关专业课程仍然处于传统教学“我说”“你记”的阶段,教学资料匮乏,学生只能听一些理论较强的概念,这导致了课堂上学生被动听讲,无法更好的体现商业插画实践性强的课程特点,只有研究新的教学思路,才能适应社会发展对人才的需要。只有在教学实践中进行不断对教学思路和方法进行调整和完善,才能建立中国特色的插画设计教育体系。在教学教育实践中,对商业插画设计课程内容应注重求实和求新,充分体现本学科主要发展

方向的新思路、新理论、新方法、新动向。同时,还要提高教师的科研能力和创新能力,能够利用新的研究成果,在教学中拓宽学生的视野,提高学生的创作能力,培养社会需要的设计人才。

(1) 组建教学团队,进行设计教学

在设计教学过程中,应以社会实践项目和主题创作为主导,使实践教学和能力培养相协调,所教的内容与社会需求和职业需求相匹配。通过行业、企业和社会项目为驱动,以模块化、组合式的专业课程体系,推动商业插画设计和教学内容体系的不断丰富和发展。

(2) 以项目为核心,全程实践训练

以实际项目课题教学的方式,强调对学生主动性、研究式学习技能的培养。教师布置学习任务,学生用过调研、与客户沟通、资料搜集、专业技法表现等诸多方面完成设计商业插画作品,进而达到社会、企业的需求。通过系统实践项目的学习,学生能够对商业插画设计项目的流程有多方面的认识,从中了解问题,解决问题,为以后的工作积累经验。

(3) 关注行业动态,推进应用型实践项目

及时了解行业动态,以保证知识的更新,了解各行业需要什么,及时进行更新实践项目。因此,要培养学生的就业能力,还应在教学中增强商业插画课程项目体系与就业能力教学内容建设,强化学校与社会之间的联系,在教学中引入社会实践项目的练习创作,使学生更具市场竞争力。

(4) 举一反三,以企业、行业、社会项目进行训练

希望在相关艺术教学课程设置中更多融入新技术、新手法、新形式,将社会、市场中被认可的商业插画与艺术流派引入到当前教学,让学生获取更新的知识,增加学生自身的市场竞争力。促进商业插画专业本身的发展,将商业插画引入到艺术设计类的学科建设当中,不仅仅丰富艺术设计专业的技术与形式类别,同时加强商业插画与社会市场的融合,使其在新媒体技术下得以应用。

(5) 注重商业化,培养学生与客户沟通能力和实际操作能力

强调沟通能力和传达信息的能力以适应将来进入社会从事商业插画的工作。促进商业插画在艺术类各专业中的推广,在相关课程进行尝试,然后将其从相近专业中进行扩展,可能涉及的专业有:数字媒体艺术、动画、影视摄影与制作等专业等专业。

结语:

综上所述,随着社会经济和新媒体技术的不断发展,商业插画作为设计教育中的热门课程与数字媒体技术、文化创意产业等领域相结合,有了更高的经济价值和文化价值。在商业插画的教学,只有对教学实践进行不断对教学思路和方法进行调整和完善,才能推进教学方法的转型升级,与社会项目相结合创造新的教学观念,培养具有专业技能和创新能力的创新型商业插画设计人才,为市场需求提供更优质的人才,也为商业插画行业的可持续发展提供保障。