

高校艺术设计类专业教学与美育相结合的实践探索

郑琦凡

大连艺术学院 辽宁大连 116600

摘要:随着人们对艺术的审美追求不断提升,艺术设计类专业教学常规的教学手段,已经无法使毕业生满足当今社会对设计师的要求。为了提高艺术设计类专业学生的综合能力,通过对专业课程教学的改进,分析艺术设计类专业在审美教育方面存在的问题,强调审美教育对于人格的培养,从而提高学生的设计能力和审美能力,旨在如何提高教学质量,培养复合型艺术设计人才,为设计行业输送更适应于社会的设计人才提出解决方法。

关键词:艺术设计;审美融合;教学实践

引言:

随着社会经济的快速发展,人们的消费水平逐渐提升,互联网时代的到来,人们的审美水平逐渐提高。设计作品的创新主要通过科技的进步进行艺术加工,来提高人们对其的满意度。如今,科技已经发展成熟,难以通过技术创新完善产品。在这种情况下,设计师不仅要拥有优秀的作图技术,满足设计需求的同时,还要有较高的审美能力,设计出的作品才能使客户满意。高校及教师要意识到审美在艺术设计类学科中的重要地位,提高审美教育的重视程度。审美教育可以提高学生的想象力、创造力,锻炼学生的思维品质。在进行审美教学之前,了解学生的审美水平,结合专业特征和学生的自身特点,有针对性的设计教学方式和教学内容。

一、美育教学存在的问题

1. 美育内容占比不足

目前各高校的艺术设计类学科在设置专业课程内容时,忽视了美育内容,不注重培养学生的审美能力,只关注学生的操作技能的提升,对课程质量的考核注重学生技能水平的提升,对学生的课程考试也侧重技能考核。然而,设计师不仅需要高超的技术,还需要拥有一定的审美能力,才能设计出独特的作品。学校为了提高学生

课题项目:

基金项目1:大连艺术学院2021年度非遗专项招标课题,课题名称:皮影类非遗项目的艺术特征研究

基金项目2:大连市社科院(研究中心)2021年度课题;课题名称:复州皮影戏数字化展示的交互语言特征研究;项目编号:2021dlsky164

作者简介:郑琦凡(1986.04—),女,汉,辽宁大连,学历:研究生,职称:副教授,单位:大连艺术学院,研究方向:艺术教育研究。

的就业率,教学内容围绕实践教学开展,通过传授实践经验和大量练习,提高学生的设计能力,考核内容和侧重点也多为相关设计的知识考核,却忽略了审美教育。教师对审美教育的认知不足,导致学生对审美的重视程度不够,课上接受不到审美教育,课下没有主动提升审美的意识,和教师一样看重技术的练习,导致审美能力无法提升。在毕业找工作时,无法形成一定优势,只能寻找同质化严重的设计工作,影响学生未来的发展空间。

2. 教材内容没有与时俱进

高校艺术设计类学科大多数专业中教学使用的教材在确定后就没有再更新,书中的知识和案例已经不符合现代社会的设计审美要求,无法满足学生的学习需求。信息时代,设计行业的发展非常迅速,学生需要学习近几年的设计知识,才能掌握当前的设计潮流和发展趋势。采用老旧的教学资料,学生无法了解当前社会的设计需求和发展趋势,和社会需求产生一定矛盾,不利于培养学生的设计能力。每个时期的社会主流审美不同,过时的教材无法培养学生产生符合时代的审美观念,阻碍学生艺术设计水平的提升。

3. 学生的审美基础薄弱

学生在步入高校之前,几乎没有学习过审美相关的知识,审美能力有很大欠缺。在高中时期的教育更重视文化课的学习,审美相关的教学经常被其他科目取代,导致学生审美水平基本达不到设计专业的要求。学生在做设计时,出现判断美丑困难的情况,阻碍了设计能力的提升。如果大学教学依然不注重审美提升教育,学生经过大学的学习,由于审美能力的欠缺,依然设计不出优秀的作品,工作中无法满足客户的需求,导致自身发展受阻。

4. 教师团队质量有待提升

艺术设计类学科的专业教师没有系统学过审美教育,往往也是通过多年从事设计专业的教学积累下来对于审美的判断,进行审美教育的方式单一,无法结合学生的情况进行审美教育,和学生之间的沟通较少,导致进行审美教学时关注不到学生的感受,生硬地讲解审美理论,无法激发学生的学习兴趣,导致审美教学质量低下。专业教师没有结合实际教学为学生创造合适的学习情境,无法激发学生的情感体验,学生的思想和情感游离在教师所讲的内容之外,无法从教师描绘的设计作品中体验到美感,审美教育效果不明显。

二、加强艺术设计专业审美教学的措施

1.完善专业教学内容,增加美育教学

改进专业教材,完善教学,增加审美教育内容,转变教学重点。教师根据专业教材传授专业知识,培养学生的技能,为了培养学生的审美能力,要将审美知识融入到专业课堂中。以往教师注重训练学生用电脑作图的能力,将其作为教学和考核的重点内容。但随着技术的进步,如今通过各类设计软件不断更新,大大的降低了作图的难度,因此,教师要转变设计专业的教学重点,将审美作为新的重点内容。作图可以随着技术的进步变得简单,但审美能力无法被科技替代的,不会随着时代的改变而变得简单。审美需要长期的熏陶和积累,没有辅助工具,也是无可替代的。在选择审美学习内容时,教师要考虑学生的学习特点和审美水平,选择适合的教学方法。在教学中,也要关注学生的学习状态和课堂氛围,多和学生沟通,了解学生对课程的想法和学习体验,根据学生的反馈,不断改进教学方式和内容,促进学生审美能力的提升。

2.提高学生的参与度,培养主动学习意识

改进教学方式,营造轻松的学习氛围,创设合适的学习情境,吸引学生主动参与到审美学习中,提高教学质量。教师可以采用任务导向法,开展教学活动。课程开始后,说明这节课的学习目标,使学生明确本节课的学习内容,然后让学生自由分组,进行小组合作学习,完成学习目标。

在学习过程中,和小组内其他同学探讨解决遇到的问题,记录学习成果和遗留的问题。教师汇总各组的学习情况,结合遗留问题,开展教学,细致讲解重难点,学生已经掌握的部分简单总结,提高审美教学效率。比如环境设计专业学生在学习色彩基础专业课程时,教师可带领学生开展户外学习,让学生们自由分组,教师提出本节课的学习目标为观察风景体验不同色彩搭配传达

的情感、结合自然的色彩搭配发现色彩搭配的规律。学生明确学习目标之后,分组进行学习,置身自然中发现、寻找不同的色彩搭配,总结色彩搭配的规律。通过实地观察学习的方式比较自由,可以激发学生的探索欲望和学习兴趣。小组合作学习结束后,教师讲解色彩搭配的重难点知识,引导学生分析被忽视的景物的色彩特点,最后对本次实践学习进行总结。通过小组合作实地学习的方式进行学习,可以使学生心情愉悦,艺术源于自然,用心体会自然之美,可以激发学生的想象力和创造力,提高学生的审美能力。

3.采用多种教学手段,提高学生的情感体验

教师在进行教学时,要关注学生的学习需求和学习习惯,结合专业课程内容,采用恰当的方式开展教学活动。信息时代,学生每天上网接收大量的信息,碎片化的学习和娱乐方式,改变了学生的思维方式,相比于以往的学生,当前时期的大学生专注力较低,思维比较跳脱。受世界各地思想渗透,大学生个性鲜明,追求时尚,崇尚自由,喜欢新鲜事物。根据这些特点,可以发现,以往教师讲解,学生被动接收知识的课堂已经不适合当前的学生,无法激发学生的学习热情和学习兴趣。信息时代,教师在教学时,可以从网上收集课程相关的资料,丰富审美教学内容。

审美是一种主观的感受,教师可以通过创设合适的教学情境,进行情感教学,使学生全身心投入到学习中,善于辨别美丑,创造美,提高审美教学的效果。此外,实训室、实践基地等教学环境的提供,辅助学生学习。专业教师可运用这些场地进行审美教学,调动学生的感官,使学生感受美、体验美。比如在环境设计专业中餐空间设计的专业课程教学中,首先教师可以讲解餐饮空间相关理论知识,并结合餐饮空间红色案例进行相关设计课题实训环节,作品并配合设计理念进行分析展示,实训环节结束后教师可组织学生针对自己的设计作品,结合所学知识进行汇报,教师总结并点评,从设计作品的实用性、美观性、创新性等方面指出作品的优缺点。课后可带领学生们重新到实训场地进行实地学习,让学生们实际感受餐饮空间的设计需求,思考设计中存在哪些差异,从新反思。通过这种教学方式,将课堂放在了真实的生活环境里,可以培养学生的观察力,激发学生的创作灵感,减少学习的枯燥感。学生在参观时会直观地感受到设计的巧妙和美感,不仅可以培养学生的审美能力,也会提高学生对本专业的热爱,激发学习热情。

4. 灵活考核方式，提高学生审美能力

审美教育和其他学科不同，无法进行量化考核，要灵活设置课程评价标准和考试方式。审美教育的考试，可通过主观题的设置考察学生的鉴赏能力和创新能力，教学质量评价灵活化，考试结果可没有分数，采用五级制考核，考察学生的审美能力是否有所提升，反思课程审美内容是否合理渗透，以此来评估教学美育质量。灵活的考核方式，有助于培养学生的思维品质和审美能力，使学生全面发展创新设计理念，在毕业后设计出更为优秀的设计作品。

5. 学习传统文化，体会文化蕴含美德

传统文化对艺术设计有着重要的意义，设计和文化是不可分割的。传统文化中的剪纸艺术、皮影、年画等非物质文化遗产项目都蕴含着丰富的设计理念和中华文明，对于当代的艺术设计有很大的借鉴意义。传统文化形式多样，可以开阔学生的思维，使设计思维更灵活。学习不同的设计风格，可以为学生提供多种设计素材，激发学生的设计灵感。在专业教学时，教师可以通过动画视频、实物展示等方式进行讲解，使学生体验传统文化蕴含的独特之美。

如今科技已趋于成熟，设计产品的功能也越来越完善，人们也更加注重精神世界的满足，只有拥有文化内涵的设计产品，才能在未来的市场中脱颖而出。比如在学习艺术设计类专业展示空间设计专业课程时，教师可引入传统皮影文化。在课堂上，讲解皮影人设计工艺的文化价值皮影人的设计与制作，为艺术设计提供了难得的素材，现代艺术和专业创作之间是一种相互渗透、相互依存、相互影响、相互转化，艺术设计的创作手法、表现形式，可以从设计作品中渗透民族精神，体现文化价值。使学生直观地感受皮影文化，增加学生对传统皮影文化的了解，从传统文化中收集设计素材，用于日后的作品中，使作品富有美感并体现文化内涵，增强艺术思维的

方式，借此弘扬中国传统文化，激发学生对文化美德的热爱，树立民族自信，促进传统文化的传承和发展。

三、结束语

艺术设计教学和审美教育相结合是设计专业发展的必然趋势，高校和专业教师应结合时代对设计师的要求，对专业课程进行改革，加入审美知识，提高学生的审美能力。教师要充分利用互联网资源，不断提高自身的审美教学能力，将审美教育课程植入专业课堂，并在专业教材中加入审美知识，选择与实际生活贴合的素材及内容进行辅助教学。结合学生的学习特点，改进教学方式，提高学生的参与度，激发学生的学习主动性，在教学时也要注重情感教育。学习传统文化，了解传统文化蕴含的设计理念，促进学生审美能力的提升，培养学生的设计创造力和艺术思维能力。

参考文献：

- [1]单鹏宇, 颜晓雯. 供给侧改革背景下的环境艺术设计教学新发展——以东北大学艺术学院环境艺术设计本科生教学实践为例[J]. 2021 (2017-11): 342-343.
- [2]李红超. 大学美育与优秀传统文化相结合的教学研究——以艺术设计课程为例[J]. 艺术教育, 2021 (06): 276-279.
- [3]栾德彪. 艺术设计思维在大学教学中的重要作用分析[J]. 人物画报: 下旬刊, 2021 (1): 1.
- [4]宋懿. 地域文化在大学环境艺术设计教学中的拓展分析[J]. 环球市场, 2020, 000 (005): 226.
- [5]周大鹏. 高校美育热下对“非遗”文化进校园的冷思考——以艺术设计专业为例[J]. 美与时代 (下旬刊), 2020, 000 (003): 42-44.
- [6]王静, 曹京. 情感艺术教育在高校艺术设计专业教学中的应用[J]. 女人坊, 2021 (12): 1.
- [7]姜佳彤. 高校艺术设计专业教学与美育课结合的理论研究[J]. 艺术品鉴, 2019 (27): 341-342.