

高校美术教学艺术设计课程设置优化路径

倪 男

南京传媒学院电竞学院 江苏 南京 210000

摘要:中国的艺术和设计是随着中国市场经济体制的兴起而发展的,是为了适应市场经济体制的发展而产生的。因此,作为教育工作者,我们必须认真回顾、剖析和总结过去30年的课程内容实践,以具体指导高校美术教育中艺术与设计课程内容的合理实施。至关重要,通过大胆地将艺术设计与艺术专业人员的基本技能相结合,使艺术设计课程内容成为高校教师艺术课堂教学的推动力。因此,高校美术教育工作者必须不断提升自己的课堂意识和调控理念,帮助高校教师创造出符合时代要求的艺术设计课程内容。

关键词:美术教学;艺术课程;优化

The optimization path of art design course setting for art teaching in colleges and universities

Ni Nan

School of E-Sports, Nanjing University of Media and Communications, Nanjing, Jiangsu, 210000

Abstract: Chinese art and design developed with the rise of China's market economy system, and were produced to adapt to the development of the market economy system. Therefore, as educators, we must carefully review, analyze and summarize the curriculum content practice in the past 30 years, so as to specifically guide the rational implementation of art and design curriculum content in college art education. It is crucial to make art and design curriculum content a driving force in the teaching of art classrooms for college teachers by boldly combining art and design with the fundamental skills of art professionals. Therefore, art educators in colleges and universities must continuously improve their classroom awareness and control concepts, and help college teachers create art design curriculum content that meets the requirements of the times.

Key words: art teaching; art curriculum; optimization

艺术设计课程内容是目前高校美术教育中最重要的课程内容,遵循两种基本模式。一种是综合大学、专门的艺术学院或师范学院,侧重于艺术理论和基础教育;另一种是理工学院,根据不同的专业给予不同的技术和专业练习。相关师范院校的美术课程内容与高等院校不同,不仅要求学生具备扎实的美术和绘画理论基础,还要求学生就业后能够融入社会,履行职责。事实上,对初级艺术课程的内容提出了新的要求,不仅要强调艺术理论的专业基本技能,而且要强调在工艺设计层面上经过长期完善的定义。

一、艺术设计课程在高校美术教育的意义

艺术设计课程内容是高等艺术院校和理工科院校设计专业的重要内容,但由于这两类院校分属不同的部门,这两类院校的艺术设计课程内容各有侧重,也各有其利弊。但近年来,由于就业压力过大,中专毕业生无法满足就业要求,中专院校根据就业形势的需要,迅速合理地调整了艺术类课程的设计方向,以师范生为主导,全面融入社会就业条件。课程内容也进行了精简,既掌握了扎实的专业基础技能,又掌握了艺术设计的专业技能。

在国家不仅提倡素质教育,而且提倡大学毕业后有一定的就业率的今天,艺术设计教育和艺术专业基本技能的形成都是艺术课程内容的重要内容。艺术是要学习的,重要的是要整合,取其精华去其糟粕。设计经常被用于各种领域,包括室内设计、服装、插图、图形和包装,所有这些都都需要艺术和绘画理论的基础。艺术和设计的基本专业技能与艺术

和绘画理论并不矛盾,而是相互补充。因此,为高校教师设置艺术教育中的艺术和设计课程内容是非常必要的。

二、艺术设计课程在美术教学中的发展方向

(一) 规范美术课程设置

首先,必须确立高校教师美术课程的主要目标,除了规定的科目外,还要注重塑造学生对美术和设计的把握,使他们掌握设计的基本原则和计算机设计方向。例如,平面设计培训、创意设计培训和室内装饰培训可以提高学生的审美和实践能力,加强他们的学习动力,提高他们的就业能力。艺术和设计课程的内容应着重于培养学生的艺术理论和创作能力的形成。

(二) 选择合适的艺术设计教材

艺术和设计课程的教学目标不仅是培养专业技能,而且要通过艺术和美学教育形成审美感觉和情感。艺术和设计课程的内容使学生通过欣赏国内和国际各个阶段的优秀设计作品,开阔视野,增长知识,提高艺术素养。

(三) 合理分配艺术设计课时

为了解决学生就业问题,有必要有效地分配课堂时间,以利于学生就业,例如,将良好使用设计作为必修课,加强课堂时间。对于其他专业的学生来说,将其设置为选修课会提高对设计爱好感兴趣的学生的学习机会。最好还能有实用的课程内容,以便在实践中进行设计,培养就业的信心和能。

(四) 设置作品的评价标准

艺术是非常主观的,没有固定的标准来判断一件作品是好是坏。因此,在对艺术设计进行批评时,有必要考察学生

在创作过程中所表达的思想 and 内容，即想象力和关键的表达能力，而不是简单地用艺术绘画方法作为标准。

三、美术教学艺术设计课程教学模式的优化

由于这是一门理论课程，当教师讲授大部分课程内容时，再加上考试的压力，通常会影响到学生的学习积极性。在当前提倡创新，激发理论课程内容创作的时期，应选择新的教学原则和方法，在多元化的创新课堂中实施教学。

(一) 提升学生学习能动性

笔者认为，关于美术教学艺术设计课程内容的教学方法的提升，首先要关注集中授课方式下学生独立性的形成。在目前的大学教育中，集中式课堂教学仍然广泛实行，其优点不言而喻，但其缺点在于无法形成学生的个人主动性。在集中授课的基础上激发学生的学习动力是创新课堂教学必须解决的第一个挑战。

1. 建立课前预习机制

预习、课前导入等是教育系统的关键阶段。在高校教育中，由于教育对象的年龄和心理特点，预习工作大多被忽视了。笔者认为，有必要针对高等教育课程的内容，特别是理论课程的内容，建立一个预习教育系统。教师可以通过表达先前的学习内容来给出先前的知识，学生可以更早地了解它。这有利于教师和学生课堂上进行积极、双向的交流。

2. 增加课堂反馈形式

由于设计专业理论课程教学多采用大班集中授课，因此很难对每个学生都给予切实的关注，教师必须在课堂上开发更多创新的反馈方式。例如，在艺术课程内容中，教师可以设计一些较小的主题样式，也可以通过提问、探索和回答来捕捉学生的知识。除此之外，还在课堂上适时安排了一些小的主题板块，以促进所有学生都有机会发言和表达自己。

3. 加强小组学习作用

以班级为单位，按每组不超过4至5人划分学习小组。每个工作组不仅要完成课前学习的日常任务，还要提前做好课堂发言阶段的准备，并在笔记检查和会议学习报告阶段作为工作组接受检查。研究工作小组是根据教学条例和专业设计知识设计的。每个学生都必须作为一个团队工作，主动学习自己的专业，同时学习如何计划、分配日常任务、总结经验。

(二) 美术课程案例库的建设

对于一些课程内容，建立课程内容范例库的工作由来已久，但在设计专业教育中还没有实施，这主要是因为设计知识升级的速度很快。与其他设计学科不同，艺术的知识储备相对平稳，这意味着建立实例库可以扩大独立学习小组的知识积累。同时，实例库是将教师和学生与课程内容联系起来的一种合理方式。艺术范例库按照教育内容的章节目录设置，以艺术报告、收集研究、展览报告、历史回顾和专题讲座活动为关键。

(三) 美术网络课堂的建设

在互联网时代，学生在网上花费的时间越来越多。新时代的教育工作者必须思考和关注学生的习惯和教学方式的变化，并对教学和课堂教学实施适当的调整。利用相关公司开发的在线软件，教师可以向在线平台提交艺术文本、参考资料和扩展的短视频材料，让学生在方便和时间内管理自己的学习进度。教师还可以通过审查学生的学习分数来评估学生的主要表现。教师和学生也有更多机会进行在线互动，使他们能够更灵活地回答问题，并在更个人化的层面上解决问题。

四、课程设置与内容组合

(一) 多元性探索美术基础课程设置

由于中国的艺术和设计教育是从美术教育发展而来的，所以在很大程度上注重技术和专业技能的练习，而像素描和色彩这样的基本艺术学科在很多大学里都是程序化的。这种单一的课程内容与专业设计相去甚远，消耗了大量的时间。在一个层面上，它抑制了学生的创新思维能力，同化了他们的个性，使他们非常容易对自然产生浅薄和静态的看法，无法达到与自然有关的方法和空间的客观性，也无法理解这种思维标准的多样性。这不可避免地导致了思维的同质化，阻碍了学生创造性思维能力和设计导向的心理状态的发展。事实上，艺术设计教育中基础艺术科目内容的有效性在于通过基础艺术练习掌握自然和发现设计。因此，为了把握艺术和设计教育中基础艺术研究的有效性，有必要将不同的视角、质量和水平作为基础艺术教育的出发点。例如，从随机选择静物画到刻意重建图像，从参考客观目标到超越自然的想象性构图方法，从观察不断的视觉效果到发现新的意义——这些都可以成为发展基础艺术课程内容的机会。

(二) 设立专门的创意课程

设计家的实践活动不是一种纯粹的艺术，经常勾勒出已经存在的东西并体现出一种形式感，而是一种“不存在的东西”的艺术。它是一种创造性的活动，是概念性的、知识性的，并不断鼓励着内在的自我。以创新为基本特征的专业组织不能没有这样的专业课程内容，在这里设计和研究创造力的基础。虽然许多机构在其课程内容中强调创新意识，但设计领域却缺乏强调创意和创意设计方法的课程内容。设计教育应该被摆在定义性和创造性的位置上，并在其所有可能的方面明确地提出创造性的实践。创意课程内容可以从平面、立体、色彩等单一元素的束缚中解放出来，并通过对构图的核心概念、方式和方法的综合处理，赋予新的活力。例如，一段音乐，一种古怪的味道，一个转瞬即逝的想法，一个成语或一个有趣的短篇故事，几行当代诗歌——这些都可以变成富有想象力的起点，并收集替代方法的元素，用于画像模型。学生还可以利用现代技术和多媒体系统，如电子设备、复杂的媒体、图形、声音和光线来创造新的设计理念，吸引所有感官——视觉、听觉和触觉。不同的产品创意强化了学生的设计理念，激发了学生的想象力和想象力，进一步培养了学生的哲学、逻辑、空间和形象思维能力，激发了艺术设计的灵感和人性。

五、总结

艺术设计专业是多学科交叉的、实用性较强的综合性学科。高等教育艺术设计专业的培养目标不仅在于培养学生的基本专业技能，更在于提高学生的审美修养和文化素质。

参考文献：

- [1] 刘晓洁. 高校艺术设计专业民间美术课程教学改革与实践[J]. 艺术教育, 2017(13): 154-155.
- [2] 毕瀚书. 艺术设计课程在中师美术教学中的意义和发展方向[J]. 吉林教育, 2015(35): 141-142.
- [3] 张策. 中国高等艺术设计教育中实践课程设置探索研究[D]. 湖南师范大学, 2014.
- [4] 吕村. 艺术设计教育学科课程设置的回顾与现状[J]. 中州大学学报, 2009, 26(02): 78-80.