

艺术设计美学的心理与思维解析

——评《现代艺术设计与教育研究》

刘琳

(吉林城市职业技术学院 吉林 长春 130114)

【摘要】现代艺术设计正在向着多元化的方向发展,艺术设计教育应当有效应对新时期的挑战与机遇,注重从教学思想上、教育内容上、方式方法上进行变革,围绕着培养适应社会需要的高素质人才目标,实现艺术设计情感、思想与知识的完美统一。只有把学生的创造性思想与情感深刻融合起来,才能在知识与技能的辅助下,发挥非智力因素对艺术设计的重要促进作用和创新价值。

【关键词】艺术设计;美学心理;设计思维

创新性的思维培养贯穿于艺术设计教育始终,在培养学生创造性思维的同时,应当让学生从情感上对创造有更深刻的理解,培养学生对创新性思维的敏感性,从学生的情感需要出发,开展启发式、互动式、实践式、情境式的教学活动,借助多种方法在艺术设计教育中实现学生心理与思维的统一。

一、《现代艺术设计与教育研究》的意义

1. 明确了教学目标

《现代艺术设计与教育研究》抓住了艺术设计的具有创造性的本质特征,强调在应用型艺术教育的理念下培养学生的创新性,注重以学生接受的方式开展艺术教育,力求教学的每个细节都有助于培养学生的创新精神,强调打破传统教学方式的影响,让学生自主艺术表现中获得情感与思维的升华,引导学生感受艺术创造的魅力,在调动学生情感需要的基础上发挥学生观察力、注意力、想象力与综合组织力的作用,从而满足学生进行独立艺术设计实践的现实需要。首先,该书明确了艺术设计的基本模式,构成要素,设计方法与基本的艺术设计活动原则。给学生提供了基本的艺术设计能力训练的模式,强调根据学生的个性化需要合理的设定具体的课程内容,保证艺术设计教育的灵活性、丰富性与实践性,注重在实践中促进学生提供艺术设计水准。

2. 解决具体教学问题

当代艺术设计教育面临的的教学任务更加多元,教学工作的压力不断加大,艺术设计教育领域突出的存在一些问题。《现代艺术设计与教育研究》直接指向了教学与理论研究方面存在的实际问题。例如,当代的艺术教育滞后于艺术理论发展的速度,缺乏更具有实践性与互动性的课程体系,实践教学没能构建良好的实践操作体系,不能给学生提供有情境性的艺术创作空间等。《现代艺术设计与教育研究》一书重新梳理了艺术教育的背景、成果与未来的发展方向,明确当代艺术教育的问题,并且针对这些问题提出解决性的对策,力求以更为先进的美学理论指导艺术教育的深入实施,在教学中抓住促进学生理性思维与感性表达相互依托的关键,引导学生对美的事物展开丰富的联想,让学生在丰富的分析感悟中更好的明白控制情感表达,充分调动艺术思维,合理进行艺术创作,更深刻表达艺术情感,广泛欣赏艺术作品的重要性。

二、《现代艺术设计与教育研究》的特点

1. 有宏大开阔的视野

这本书的立意较高,能够站在时间前沿回看我国艺术教育的问题,并且高屋建瓴的指明了艺术教育的发展新方向。首先,该书以有限的篇幅纵横对比的阐述了中国艺术教育与本文艺术教育理念的差异,并且在差异中找出了艺术教育的相同特质。其次,作者运用中西方艺术发展史记载各个历史时期的艺术特征、多元化的设计风格进行分析,将艺术设计与艺术教育的理念直观的呈现在读者面前。第三,在现代艺术教育指向创新的当下,艺术设计教育不能仅追求形式上的创新,更要注重艺术设计与人类社会需要同步。该书的作者更倡导艺术设计应当从人们的审美需要、社会发展趋势、人类精神家园建设需要出发,要求教师进一步把

握绿色设计、人性化设计与非物质设计的重点。这本书不仅有较强的可读性,而且为艺术设计教育指明了方向。

2. 分析透彻详略得当

艺术设计教育的关键不仅在于清晰的阐述艺术设计史,关键还要促进学生反思,引导学生在艺术设计史中获得设计的灵感,进而把握现代艺术设计的趋势,从而站在时代的小潮头促进艺术设计的快速发展。本书进一步洞悉了艺术设计实践中心理与思维的价值,以及心理与思维结合的有效方式,更用有效的篇幅、完整的结构,清晰的细节描述让教师了解了进行创意能力辅导的全新方法。这本书读来不仅结构清晰,而且由点及面在,由特殊到普遍的揭示了艺术设计的真理。例如,艺术设计是由于心理特性决定的,心理感受在很大程度上影响着视觉审美元素的呈现。作者在书中不仅进行艺术设计的深层次分析,还将艺术设计的思维模式融入其中,将创意模式作为艺术设计的重点,作者在书中对创新的价值、模式、要求等做出详细的分析。

3. 提出鲜明思想观点

作者在艺术设计中提出的观点更加鲜明,书本提到的问题更回味无穷当下艺术设计领域的要害问题。本文内容具有鲜明的导向性特征。首先,针对性我国的艺术教育现状,作者从中西方的艺术设计教育现状指出我国艺术设计教育的主要问题,例如,当前我国存在着艺术设计教师的目标不明确、层次不清晰,缺少合理有效的定位问题。而且,进一步指出了我国艺术设计学院存在着课程体弱不健全,专业设置不符合时代需要,艺术设计课程缺乏线上线下互动机制的问题。其次,本书对师资力量构成,教师的教育理念,学生学习未能深入进行的问题进行评述。该书围绕着艺术教育呈现多元化发展的方向,指明了艺术教育应当采用的情感与思维有效互动策略,根据国内外艺术教育的典型做法,进行了有中国特色的艺术教育思路的优化,力求在技术、知识教育中渗透情感教育内容,在情感共鸣中促进学生进行艺术的再创造。第三,书中强调艺术设计教育应当有国际化视野,能够在共赢中体现艺术设计教育价值,注重优化教育教学活动的培养模式,着力提供学生的综合学习能力,指出新时代背景下应当保证艺术设计人才与时俱进,最根本上还要保证艺术设计教育不断革新,从而构建符合中国特色的艺术教育体系。

结论

《现代艺术设计与教育研究》一书具有完备的知识体系,对艺术教育上的思维与情感的关系进行了深刻的论述,在审视中西方艺术教育发展史的基础上,指出当代中国艺术设计教育存在的不足,对时有针对性的提出艺术教育的发展策略,明确了艺术教育的全貌,对于艺术教学有较大参考价值。

参考文献

- [1] 理慧. 浅谈视觉传达设计教学中创新思维能力的培养[J]. 当代教育实践与教学研究. 2019 (16)
- [2] 高明伟, 金星, 杨文剑. 现代高等教育体系中的艺术教育[J]. 装饰. 2007 (03)
- [3] 刘永涛. 中国当代设计批评研究[D]. 武汉理工大学 2011