

高中美术设计教学培养学生设计思维的方法分析

檀唱

深圳中学 广东 深圳 518000

[摘要]随着我国高中美育教学模式的发展,学校教学方法和育人理念得到了创新,在提升教育教学质量的同时也能够更有效培育学生的创新能力,其中以设计课程为核心的创意思维、创新意识已经成为培养学生核心素质重要因素,同时设计类美术课程在高中校园里亦得到学生较高的关注。因此,本文通过对高中美术设计模块教学培养学生设计思维的策略进行研究,以期期为改善高中的美术设计方向的教学提供依据。

[关键词]高中美术;设计思维;创意

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.1210

1. 高中美术设计模块教学现状

当前的高中美术教育主要分为美术鉴赏和设计实践两大方向,在高中美术设计模块教学中,大多数教师会更为重视对美术技法等基础知识的课程讲解,而较少重视设计思维这一模块的知识。和大多数艺术活动相比,一般高中生学习设计思维的时间相对较少,难以从纯艺术的学习中了解更多设计改变生活、推动社会进步的相关知识。由此,不难看出美术设计模块教学有些脱离了生活轨道,学生们没有机会从技法练习中了解更多设计方面的价值,在这种环境下不能更好的从美术设计模块中培养学生的设计思维。

2. 培养学生设计思维的重要性

高中阶段,通常设置一周一节美术课,一学期18节美术课,在短短18个课时里,很难带领学生在美术学科的绘画技法上面有更大的提升。因此,“设计思维”方向的课程相对来说可以避免让一些美术零基础的学生感到困扰。设计和绘画有一定的联系,但又不是完全等同,有创意的脑子不一定都用绘画的方式体现出来,它可以融合多学科知识,体现在生活的方方面面。

思维是人脑对客观事物本质属性和内在联系的概括和间接反映^[1],在我们生活中方方面面都离不开思考的创新,人工智能亦是为人类社会带来了翻天覆地的变化,科技与经济的发展和技术的不断创新保驾护航,同时技术的创新也驱动着科技与经济更好的发展。作为给祖国培养人才的教育工作者,在高中美术教师教学过程中首先要正确引导和激发学生的创新意识,结合文化类学科知识用从多方面去评价并尝试设计一件有价值的产品。从课堂表现来看,“金点子”多的学生更容易在学习上得心应手,往往处事方式更加多样化,可以以此提高对学生创造性素质的培养。

3. 高中美术设计模块教学培养学生设计思维的策略

3.1 课堂模块细节化

在进行课堂教学设计时,应当把“设计改变生活”的教育理念作为核心贯穿整个课堂的讲解。通过科学合理的设计规划把设计理论知识与现代社会热点结合,以获得学生的心理认同感,在教学活动中也能带给学生更新的启发,学生们不仅可以从教学活动当中体验到学习的快乐,还可以尝试设计出对人们的生活、工作、学习等起到改善作用的产品,获

得极大的成就感。不仅如此,教师们可以提供各式各样的材料和工具,鼓励学生使用不同的材料工具结合文化课知识,运用多学科融合的方式展现他们的想法,以创造具有独特性的教学活动形态,从而提高学生的设计兴趣和应用能力。

3.2 课堂引导多样化

在模块设计规划好的前提下,课堂活动可以非常多样化。作为课程学习中非常重要的一环,既可以让学生在活动中贡献创意,又可以通过实践的方式检验想法,分组实践也能锻炼学生的合作能力,大家相互取长补短,为团队发挥自身的优势。例如进行设计课程《建筑设计》教学的同时,教师们便可以结合设计基础课《立体构成》在实际教学中指导学生怎样使用构成思维用纸立体的方式来搭建建筑模型。教师也可以将全国各地的建筑形式同当地传统文化进行结合讲解并分组创作,让学生自主选择喜欢的建筑艺术风格进行自我表达,最后做一个中国传统文化输出展示,亦可结合当地民风民俗设计一些带有建筑艺术风格的功能性产品。随着教师的指导,学生对设计的兴趣大大加强,也能加深他们对生活中细微之处的关注。因此,在实际教学的时候,教师使课堂形式多样化可以适应各个学生的个性需求,对学生的身心发展带来帮助。

3.3 教育平台创新化

在教学过程中,教师可以将各种各样的教育平台资料进行“归置”,在课程当中合理有效地使用平台提供的教学资源。视频音频展示和理论讲解不可或缺,但长时间的理论讲解又让学生略感枯燥,音视频资源可成为课堂中“提气”的方式引导学生更加集中注意力。因此,在开展《雕塑艺术》课程时可以使用互联网平台,并融合网络教学资源,以中外雕塑发展历史为核心主线贯穿整个章节,用音频、视频和带有互动性的教学平台等多种形式感受中外雕塑有何不同,学生通过有趣的网络平台资料加深对中西雕塑的创作理念的了解,并使用软陶的材料结合现代生活中学生对“盲盒”里3D形象的喜爱运用夸张的手法尝试设计形象,并相互学习。课程结束后,将大家的作品做线上线下的展示,教师将启迪学生思考以新时代的审美眼光解读现代“盲盒”设计,并赋予雕塑工艺作品更加新颖的美术表现形式。教师也可带领学生参观游戏公司,感受公司里美术工作者对游戏角

色的创作理念,积极投入到雕塑作品创意的过程中,对设计、艺术产生更大的敬佩心。

3.4 将学生视为美术教学主体

雕塑艺术在中国由来已久,“雕塑”作为高中美术设计模块,旨在引导学生对实体雕塑的材质、功能和意义的认知,尝试从形态、体量和力量等角度欣赏雕塑,思考雕塑和日常生活以及城市发展间的关系,逐步了解雕塑所蕴含的人类历史观、文化观提高对雕塑的鉴赏品味[2]。想要提升学生的思考与认知,教师们必须学生为主体教学宗旨,把高中学生作为美术课程主体,鼓励探索、培养创新精神,积极引领学生投入到雕塑教育过程中,从而提高其对工艺美术的感悟力。因此,教师在指导学生这一章节时,可以有目的地引导学生通过图片、视频地观察自主分析、总结出不同的雕塑之间形态和文化差异,同时将中西方绘画艺术引入雕塑这一章,让学生分两组分别探讨中国和西方在绘画雕塑上的差异化。以学生为主体的教学方式,锻炼了学生的自主探索能力,在学习中有效寻找总结知识,和教师全方位输入的方式相比,在知识的吸收方面更具效率。

3.5 借助化工具辅助教学

随着科技的进步和教育条件的提升,很多中学都具备多媒体工具辅助教学的条件,因此也为设计课的教学提供了强有力的外有条件。例如:在学习《建筑艺术》这一章节时,可以提供多种工具供学生发挥,通过使用电脑教授一些软件技法工具,因为学习软件绘图不完全需要学生有绘画基础,所以学生接受起来更加容易,通过Adobe软件尝试绘制建筑图案、建筑插图等等,相对用画笔在纸上绘画来说,增加出错画错的挽回性,增加学生的自信。另外,以开设多种多媒体课程,如现代学生呼声较高的动漫设计,通过电脑制作动画,感受不同种类艺术带来的魅力,同时了解不同艺术制作细节和难度,让学生可以对国产动漫的飞跃发展感到自豪,也可以有效增强高中美术教育的课堂效果,并且为学生创作意识的养成找到全新的渠道。

3.6 设计评价策略更加开放

设计教学的评价策略相比绘画来说会更加开放。在评价标准中,不再拘泥于视觉上的美感,而是从不同的角度去发掘创意的价值,或许作品的“颜值”不高,但功能上的创新亮点足以弥补技法上的不足。采用这个方法评价,美术教师们能够发现学生身上不同的个性和闪光点,具体问题具体分析,具体学生具体对待。而且,学生对艺术的理解也会更加全面、透彻,不再认为美术课就是单纯的绘画,而是会直面社会、生活、工作甚至学习中的问题,用更具“同理心”的态度对待身边事物,用设计的眼光对待产品,感受设计对生活带来的影响,肯定设计的价值并为之共鸣。正基于如此,我们在高中美术课堂教学中,尤其是结束设计工作后,对学生的作品进行展示、互评、总结,甚至可以开一场拍卖会,让学生自主拍卖自己的产品获得全方位的认同

感。例如,在《动漫设计》的课程中,美术教师可以依据学生根据不同种类动漫表现形式的理解产出的作品,对其设计创作的剧本、分镜、原画、动画、意义价值做全方位点评,对一些特别有个性的作品,也可以作为特例让同学之间相互点评,在一次次讨论中互相学习、肯定、提出意见,创意的“摩擦”让学生的思维更加开阔。

3.7 坚持弘扬中国传统文化

从艺术的发展历史来看,很多专业都是由国外兴起,由于西方艺术风格和中国迥然不同,因此看惯了中国传统风格的学生们展现出对国际化风格更加青睐的表现。弘扬中国传统文化是教师应该主动引导的方向,尊重国际风格的同时也要致力于发扬中国传统文化,例如现代动漫影片《大鱼海棠》、《大圣归来》、《白蛇》等等电影,都是基于中国传统文化故事的再表现。因此,我国传统文化可以有很多方式进行全新的创作和塑造。在美术教学中,教师更应该以身作则,展现出对传统文化下的产物的不同看法,引导学生以更开放的心态去看待这些而非认为其“老土”因而不能再创作,并在美术设计教学中穿插有关于中国传统文化的内容。例如可以定期分享一些将传统图案进行再设计的典型案例,如“故宫淘宝”产品创意和视觉再现的双重融合获得了极大的成功,短短5年创造营销奇迹,其文创产品收益远远超过故宫门票的收益等等,鼓励学生用更现代的方式表现传统的艺术风格。

4 结语

综上所述,培养学生的设计思维应当从多渠道、多方向引导学生对周围的思考,好的设计产出离不开创新的思考,它不仅仅是在视觉效果具有冲击力,而是更加注重它“解决问题”的能力,一个好的设计能够让人看了之后从心底里敬佩、感动并产生共情,这种思维的培养绝不是容易的。创新思维是现代艺术设计的前提和基础,它是一种综合性的思维方式,是艺术设计的本质属性之一,具备创造性的优秀设计作品,始于创新思维,并通过独特的表达方式受众所接受^[3]。而设计就是创新思维的结果导向,好的想法源于生活,需要学生具备独特的观察能力和创新意识。因此,设计教学在艺术课中至关重要,不仅锻炼学生的创造力同时也影响学生生活学习的方方面面,最重要的是它带给我们的“同理心”,不仅要求在进行创新设计时坚持“为人思考”、“为人设计”,同时在为人处事方面,更加懂得避让、理解,在人生体验中有更多的可能。

参考文献

- [1] 高等数学中数学思维培养的教学对策与设计 黄光清-《湖南师范大学硕士论文》-2005
- [2] 黄宗贤. 雕塑艺术——高中美术鉴赏必修[J]. 人民美术出版社. 2019
- [3] 张鹏. 当代艺术设计创新思维培养的重要意义[J]. 大众文艺, 2015.