

中职学校平面设计色彩教学对学生艺术设计思维的培养

窦美娟

海南省昌江黎族自治县职业教育中心

摘要:平面设计色彩教学是艺术设计专业中的一门重要的基础课程,同时也是每位艺术专业学生必须接受的一项内容。面对中职学校平面设计色彩教学现状,教师在开展教学时必须培养学生艺术设计的新型观念。本文探讨了中职学校平面设计及色彩教学对学生艺术思维培养的相关策略,以供相关人士参考。

关键词:中职学校;艺术设计专业;平面设计色彩教学;艺术设计思维

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.03.189

引言

色彩的视觉刺激是产生情绪和思维过程的基础,教师可以运用不同色系来激发学习兴趣,例如利用红色给孩子们传递一种积极向上的教育观念,用蓝色向其传达一种和蔼可亲可敬、团结协作的精神。色彩是一种特殊的视觉语言,它不仅影响着我们的生活,而且对人们心理和生理都产生了巨大而深刻的影响,平面设计作为一门学科在不断发展、丰富,但由于受传统教育观念和教学模式等因素制约,以及学生学习兴趣与爱好不同,造成很多学校仍然采用单一式授课方式来进行课堂内容讲授及知识传授,与此同时教师也不重视色彩运用能力的培养,忽视色彩应用的重要性,没有意识到教学中对学生艺术思维形成具有潜移默化作用的重要意义。更新教学模式,培养设计理念对于传统的平面设计教学来说,主要分成基础课、专业课和实践课三种,这虽然能提升学生的专业成绩,但课程之间处于独立的状态,缺乏有效的衔接,导致学生的想象力、创新思维受到严重的阻碍。因此,教师要对传统占据主导的教学模式,进行优化和改进,树立现代化的设计理念,不断增强平面设计教学的质量。同时,教师要注重对学生一些基本素养的培养,让学生能够遵从现代设计观念,来提升自我。首先,教师应加强与学生之间的沟通和交流,最好与学生建立和谐融洽的师生关系,使学生在设计中遇到问题,敢于主动请教教师,以便教师给予学生针对性的指导,来解决学习中的困难,从而逐渐将学生培养成现代社会所需的个性化特征,让学生成为富有想象力和创造力的平面设计人才。其次,教师可以借助多种渠道,比如互联网、杂志等,为学生推荐一些创意作品,为学生奠定坚实的文化基础,促使学生积累丰富的知识和设计经验,进而提升学生的文化素养和艺术修养。

一、传统平面设计教学存在的问题

(一) 教学思想太过单一

从现如今的中职学校平面设计课程来看,平面设计教学的主要目标还是培养能够被社会需要的专业人才。由此,平面设计课程也分为专业课程、基础课程、实践课程这三种,它们在促进学生成绩提升和实现自我发展的层面起到了非常重要的作用。虽然目前的平面设计课程已经有了一定的发展空间,但是其总体上还是延续多年以来的传统经验。艺术设计教学课程之间相互独立,缺乏一定的连贯性。对于一群富含想象力,思维开阔的青年学生来讲,这样的固化思维体系也必然会成为学生学习的一道枷锁,会对学生的设计思维产生不利影响。

(二) 作品语言太过单一

在中职阶段的平面设计课程教学过程中,教师往往会存在以下几个问题。首先,教师的教学无法结合学生的学习实际来开展。教师教学的语言太过单调,无法激发学生的创新欲望,由此学生所创造出来的一些作品还是不够全面。其实在单元的构成所属过程中,教师往往更侧重于对自身形式的要求,没有理解到不同形式的语言元素对于作品设计的重要性,从而导致学生设计思路单调无趣。同时,教师教学作品的情感表达力度不够,使得整个设计过程显得非常单调。另外,部分教师在教学时只是注重基础教学,在平面设计课程开展过程中,长时间处于课堂的主导地位,凭借自身经验去为学生讲解知识,很难激发学生的学习热情。长此以往,学生也就丧失了创新意识,他们丧失了对新作品的感知和创造能力,审美能力、自我思考能力也都无法得到更好的提高。并没有投入太多的情感,进而整体作品给人一种单调性。

(三) 平面设计教学中缺乏创新

创新是社会发展的不竭动力,然而大部分教师往往只局限于课本中理论知识的讲授,忽略了对学生创新意识的培养。这样的现象导致课堂教学质量难以提升,同时也无法使学生创造出更具影响力、创造性的优秀作

品。

（四）缺乏对学生设计思维的培养

平面设计专业有专属于其独特的设计思维，设计思维的培养能够帮助学生进一步提升对平面设计的认知，使其作品更具想象力、创造力。然而，在实际教学中，教师将大部分精力放在理论基础知识的讲授上，忽视了对学生设计思维的培养，致使学生所设计的作品千篇一律，毫无美感和创新性可言。

（五）缺乏更新的教学内容

传统平面设计教学往往停留在过时的技术和概念上，没有及时跟上行业的最新趋势和工具。这导致学生在毕业后需要重新学习和适应，无法满足当前市场的需求。

（六）缺乏实践经验

传统平面设计教学重点放在理论知识和技术技能上，而缺乏真实项目的实践经验。学生可能知道如何使用设计软件，但不知道如何应用设计原则和解决实际设计问题。

（七）缺乏个性化指导

传统平面设计教学通常采用一种标准化的教学方法，忽视了学生的个体差异和创造力。学生可能被要求按照特定的规范和模板进行设计，限制了他们的创意发展和个人风格的培养。

（八）缺乏跨学科的教学

平面设计与许多其他领域有着密切的关联，例如用户体验设计、互动设计等。然而，传统平面设计教学很少将这些跨学科的知识和技能纳入课程中，使学生无法全面了解和设计应用的综合概念。

（九）不够灵活和适应性弱

传统平面设计教学通常采用固定的课程结构和教材，缺乏灵活性和适应性。在快速变化的数字时代，新兴技术和媒体形式层出不穷，需要更灵活的教学方法来培养学生的创新思维和适应能力。

为了解决这些问题，现代的平面设计教育趋向于更加实践导向、个性化和跨学科的教学方法。同时，教学内容也需要不断更新，以保持与行业发展的同步，并培养学生的创造力、解决问题的能力 and 适应性。

二、学生艺术设计思维的培养方式

（一）培养现代设计观念

在中职学校平面设计教育过程中，教师为了能够提高自身的教学质量，就必须不断革新教学理念。英文“design”设计一词，涵盖了构思、图案等多方面的内

容，我们对设计一词，主要概括为一种预计图形的展示方式。在实际教育环节中，教师不仅应该为学生讲解教材当中的理论知识，而且还应该引导学生形成自身的设计思维与习惯，今后才能走上社会进入工作岗位，全面提高自身设计作品的质量水平。与此同时，为了能够培养出具有想象力以及创造性的设计人才，教师还应该加强与学生之间的交流程度，引导学生能够遇到设计难题时，第一时间与教师取得联系，在教师的帮助下，认清设计的本质，为今后设计出个性化的作品打下坚实的基础。

（二）加强对形式美的训练

在中职学校平面设计传统教学过程中，因为落后的教学体系，一定程度上导致学生的创造性思维很难得到提高，基于此，在当前平面设计教育当中，教师就应该加强学生艺术设计形式美的训练强度。首先，改变传统中以“画的像”为评价标准的观念，在实际基础训练环节当中，加强形式美的培训方式，引导学生能够充分融合到课堂教学当中的同时，鼓励学生能够在训练当中充分发挥自己的看法，进而通过一系列有效的训练课程，引导学生能够养成自己的思维习惯，在自身设计作品当中加以融合情感与色彩的同时，也能够极大的发挥想象力，通过大胆的色彩，表达自己的所感所想，通过时间的推移，才是提高自身创造性思维能力的关键。

（三）增强想象力与敏锐力

现阶段，对于一个合格的设计者来说，不但应具备丰富的理论知识，还应具备高超的艺术表现力与想象力。这将要求教师在平台设计教学的过程中，一方面应注重培养学生的动手实践能力，另一方面，还应在具备高超的艺术技巧基础上，提升其想象力与敏锐能力，只有学生的综合艺术素养得到显著的提升，才能够使其更好的运用多种形式语言来展示自己的设计作品。例如，教师可以借助多媒体，在前期的训练过程中，从点、线、面这些基本语言入手，通过对具象图形与抽象图形两个角度进行观察、分析和训练的方式，使学生打好设计基础，并且利用简单的语言要素设计出新颖的基本形，进而提升学生的艺术设计思维。

（四）借助信息技术，丰富平面设计教学内容

随着时代的发展，我国逐渐走向了信息化的社会，互联网技术的应用不仅改变了我们的生产生活，也优化了教育结构，让教学模式走向多元化的发展。平面设计专业就是基于互联网发展的背景下，进一步开发应用的。因此教师在上课的过程中，要结合信息技术，进一

步培养学生的艺术设计思维，打破传统的教学模式和教学限制，创新教学内容。教师在进行教学的过程中，可以利用信息技术，结合教学内容，寻找相关的设计作品。利用理论与实践相结合的形式展开教学，带领学生分析设计作品，让教学课堂呈现立体化的特征，促进教育改革与发展。不仅如此，教师还可以利用信息技术，帮助学生养成良好的学习习惯，让学生可以实现随时随地的学习。教师可以布置线上的预习任务，提高学生的学习效率，让学生自主的查找翻阅资料，开展相互交流学习课堂，让学生成为课堂的主导，促进学生的发展。教师接触信息技术，让中职院校平面设计的教学课堂具有立体化的特征，加强学生对设计作品的思考和理解，提高学生的创新思维，促进学生的艺术思考。

（五）加强组织引导，提升学生想象力和创造力

为了提高学生的想象力和创造力，中职院校的平面设计教师要加强对学生的引导。平面设计作品的艺术性直接取决于设计者的灵感，使设计者利用独特的艺术表现手法，结合色彩的搭配以及视觉的冲击，图像的组合赋予设计作品灵活的生命力，让平面设计作品以一种崭新的形式呈现在大众的眼前。作为中职院校的平面设计教师，要进一步培养学生的想象力和创造力，要让学生突破思维的局限，在作品设计的过程中融入自己的灵感，结合自己对美的体会和感悟，进行艺术创作，赋予作品灵活的生命力。在进行实际教学的过程中，平面设计教师可以对学生进行作品的讲解，结合当下流行的平面设计作品，带领学生进行艺术赏析，从艺术的展现形式，以及色彩搭配等几个方面，进行综合的分析，加强学生对艺术的认识，促进学生的学习和发展。不仅如此，教师可以引导学生在课堂上进行作品的点评与分析，让学生相互阐述自己观点，学生在相互沟通和交流中进行思想的碰撞，激发学生的想象力和创作热情。学生在思想交流以后，进行评论作品的设计，结合艺术设计的灵感，丰富平面设计的内容，促进学生的发展。

（六）结合生活实际，树立正确现代设计理念

平面设计是结合时代的发展不断变化与创新，要想设计的作品，更加符合大众的口味，满足设计的基本需求。在进行设计的过程中，就要结合生活的具体案例，融入生活化的元素，进行平面设计。教师的引导学生，进一步优化平面设计理念。教师要有意识的将生活元素与艺术创作有机的结合在一起，引导学生进行艺术的设计，让学生的设计内容从根本出发，以生活中常见的角度作为艺术设计的切入点，创造出更好的艺术作品。

（七）增设实践竞赛，提升学生平面设计能力

中职学校的教师，可以通过开展实践竞赛，激发学生的设计潜能和设计欲望，让更多的学生融入艺术设计中来，促进学生的艺术发展。俗话说得好，实践出真知，为学生提供更多的实践机会，让学生在实践的过程中，提高艺术设计的能力，提高平面设计的能力，扩展学生品容量设计思维，提高学生综合素养。教师结合学生的学习内容，为学生设计艺术创作的主题，让学生结合主题内容进行自己的评价设计。通过网络投票竞选，现场作品打分的方式，开展主题的比赛，提高学生的艺术成就感，促进学生的艺术发展。

（八）创新思维

色彩教学将鼓励学生发展创新的思维方式。他们将被激励尝试不同的色彩组合和运用方式，挑战传统观念，寻找独特的设计解决方案。这种创新思维将培养学生的想象力和创造力，在艺术设计领域中脱颖而出。

（九）视觉表达能力

通过色彩教学，学生将提高自己的视觉表达能力。他们将学会利用色彩来传递信息、引起注意、建立情感连接，并创造独特的视觉效果。这将有助于他们在未来的职业生涯中更好地与观众、顾客进行沟通。

（十）团队合作

学校会鼓励学生进行团队合作项目，让他们学会与他人协作和交流。平面设计通常需要与客户、同事和其他创意人员合作，所以培养学生的团队合作能力对他们未来的职业发展至关重要。

结语

中职学校平面设计色彩教学对学生艺术设计思维的培养具有重要作用。通过系统的教学，学生将掌握色彩的基本原理和应用技巧，培养创新思维，提升艺术设计能力，为未来的职业发展打下坚实的基础。

参考文献

- [1] 李楚欣. 中职学校平面设计教学对学生艺术设计思维的培养探讨[J]. 艺术家, 2020(10): 150-151.
- [2] 刘婷. 中职学校平面设计教学对学生艺术设计思维的培养能力分析[J]. 西部皮革, 2020, 42(08): 107.
- [3] 纪胡祥. 提高中职学校Photoshop平面设计课堂教学效果策略[J]. 现代职业教育, 2019(20): 102-103.
- [4] 杨华莉. 中职学校平面设计教学对学生艺术设计思维的培养[J]. 课程教育研究, 2018(31): 224.