

Discussion on Design Education and Creative Teaching of Art Design

Haiyan Jiang

Quanzhou Vocational College of Arts and Crafts, Quanzhou, Fujian, 362500, China

Abstract

With the improvement of living standards, people have higher and higher requirements for the quality of life. The demand for artworks in life has greatly increased, and people's appreciation of beauty has increasingly emphasized innovation. As an education mode for cultivating innovative aesthetic design talents, it is necessary to break the traditional solidified education and protect the creative thinking of design talents while cultivating design concepts in the education process. As far as the current teaching of innovative art design is concerned, there are problems such as lack of teachers and insufficient teaching equipment. This paper analyzes the current status of art design innovation teaching and puts forward some powerful teaching reform opinions.

Keywords

design; innovation; teaching

浅议设计教育与艺术设计创新教学研究

江海燕

泉州工艺美术职业学院, 中国·福建 泉州 362500

摘要

随着生活水平的提高,人们对生活质量的要求也越来越高。艺术品在生活中的需求量大大增加,人们对美的欣赏也越来越强调创新性。作为培养创新性美学设计人才的教育模式,一定要打破传统的固化教育,在教育过程中给予设计理念培养的同时,保护设计人才的创新性思维。就当下的艺术设计创新教学而言,存在着师资欠缺以及教学设备不足等方面的问题。论文就当下的艺术设计创新教学现状进行分析,提出了一些有力的教学改革意见。

关键词

设计; 创新; 教学

1 引言

艺术设计教育的教学改革取得了一定进展,但是在传统教育观念和体质的束缚下,艺术设计教育依旧存在一些亟待解决的问题。许多地方的艺术教育存在师资紧缺的问题,作为艺术氛围和设备要求较高的艺术设计创新教学,许多地方的办学条件也不标准。为了迎合业界发展需求盲目扩张艺术设计的学生,而无法实际的满足教学条件,对整个行业的发展和人才培养都存在着不利影响。

2 艺术创新教育的意义

纵观整个艺术设计的发展趋势,艺术教育的改革主要是在设计模式以及设计理念等方面,依托于设计表现形式的变

化,设计教育需要和多元化的教学体系融合发展。教育的根本是帮助学生去理解,了解行业发展的前言知识,传承前辈在实践中总结的经验,站在巨人的肩膀看世界^[1]。所以,随着时代发展的要求不断改变,体现时代特色的艺术设计教育更加需要与时俱进。艺术领域的科学技术和新时代的潮流方向相适应,许多国际优秀的艺术设计教育体系都是值得借鉴的,在借鉴的同时结合中国市场需求特点等,可以建立新时代要求的新的艺术设计教育体系,这也是艺术设计行业的发展需求和教学改革专业人士努力的方向。设计师需要承担社会发展中的美学传承和挖掘,所以每一个艺术设计并不仅仅是一个纯艺术的创作,而是更加多元的象征意义。培养一个合格甚至是优秀的艺术设计人才,不仅要提高知识能力的掌握,也要掌握社会责任感,形成良好的创新意识和社会担当。

3 设计教育存在的问题

作品的美学观念是符合社会进步的，随着国家经济的不断增长，世界的经济文化交流也愈加深入，艺术作品的需求量和质量要求也越来越高。

3.1 教学规模有限

艺术设计教育的转变，需要先转变传统的教育观念，认清设计的本身。许多设计并不是简单操作电脑，将效果图绘制出来即可，而是在设计中更好地传达一些思想，将设计本身的意义生化。多元化、多学科是当下设计教育发展的方向，设计教育需要根据具体情况作出调整，根据现实的教学情况进行改变。就目前院校的培育状况来看，整体的艺术设计教育由于教学规模的问题，对学生创新思维的锻炼有着明显的不足^[2]。传统工艺美术型的教育已经无法满足市场要求，毕业生缺乏市场开拓能力。在以美术技巧为主的艺术设计专业中，教学内容缺乏创新，就会使得设计作品千篇一律。设计教育的改革主要是普及专业化、分层化。教育内容和结构都应该抛弃传统的故步自封，根据社会 and 市场需求做出改革。新科技的不断发展，也为艺术设计提供新的创意点，新型的设计素质教育已经刻不容缓。

3.2 艺术素养的重视度不足

艺术设计作品最终呈现出的是设计师对美的感知和追求，体现了设计师的综合艺术素养。但是不同实践理解基础上的美也有着不同的层次，随着人类社会实践的进程不断丰富和发展，美学的理解也会发展^[3]。艺术品位决定了艺术设计的层次，所以在艺术设计教学中，培养学生的艺术品位也是重要内容。但是学生在环境影响下，学习情趣受到时代发展的影响，呈现出一股浮躁之气，经常无法感知到超脱于日常生活中的一些美学。因为地方的设计艺术教师资源有限，很多地方的师资并不能满足生源的要求，在培育的过程中，容易忽视掉潜移默化的艺术素养的培养。很多地方因为教学规模和设备，只是对艺术设计的学生进行简单的理论教学，对实践能力的锻炼缺乏有效的途径。

3.3 教学模式和市场脱节

目前，中国艺术设计的专业理论性在课程中的占比较大，对于专业技能型的培养明显不足，许多课程的设置甚至和专业能力提升没有多大的关系。但是艺术设计的专业毕业生也

需要面临市场就业问题，很多毕业生在就业后称自己所学的知识无法用到实际的工作中。所以学校的教育应该更具有针对性，在接触市场了解需求后，结合市场的发展要求来指定教育规划。

4 艺术设计教学创新的方向

艺术设计是一门综合性的学科，涉及到人文社会以及自然科学等众多学科领域。艺术设计教育的目的是培养符合社会需求的、具有创新精神和实践能力的人才，对于学生创新精神和实践能力的培养，是艺术设计课程进行教育改革的重要方向。

4.1 提高学生的设计兴趣

学生对于专业的兴趣和设计理念的理解是能完成艺术设计的前提，所以需要加强学生对艺术精神的理解，对艺术设计过程进行自我激励和探索。培养和提高学生的专业兴趣是将传统的教学模式以更加生动的方式呈现，适应信息化时代，人们阅读兴趣的变化。要进行艺术设计的教育，教师首先要将设计理念和知识储蓄提高，再通过真正理解后蕴含在趣味化的教学中。现代艺术设计教育已经不单单是传授某种知识，更应该在专业基础上进行融合教育。思想和兴趣对行为具有引导意义，学生只有体会到知识的趣味性，明白专业性的意义，才能在轻松愉快的学习过程中更加全面的掌握专业知识^[4]。所以教师就需要进行适当的点拨，让学生真正理解艺术和美的本质。在加强美学教育的同时，告诉学生注意营造属于自己的艺术空间。在具有个人特色的艺术空间中进行学习和成长，更加有利于个人特色艺术品味的形成。

4.2 重视创新能力的培养

随着艺术设计教育的迅速发展，创造性思维的训练也引起了越来越多的关注和重视。相较于一些国际艺术院校对于创新能力的培养程度，中国需要设计院校的改革和探索还存在很大的进步空间。人类进入信息时代后，艺术设计的要求也要更有信息时代的特点，不能局限在传统的美学观念里。当前高校的艺术设计专业课程设置上，可以增加市场指导方面的课程，促进学生在学习过程中，自主了解市场的发展需求^[5]。大部分艺术院校和工科院校在设计专业课程中都缺少和市场的直接关联，但是让学生设计的作品可以直接在市场运行中进行有效的检验，也能帮助学生更快捕捉生活中的美

学规律,让设计的作品能更好得在市场中生存。创新能力的培养来源于生活中的观察和实践,所以如果能够有实际考察的机会,对学生们理论知识和吸收经验的能力提升,将有很大的帮助。所以在艺术设计教学中可以多增加实践教学的课程,培养学生的实践能力。

4.3 优化艺术教学模式

具有创新思维的人通常都有敏锐的观察能力、想象能力以及思辨能力等,这些能力的形成和艺术创新教学中的各种影响因素都息息相关。艺术设计教学中,需要抛弃鸡同鸭讲的教育模式,减少教学模式对设计专业学生的创新限制。教师在教学过程中,要了解学生的想法和思维,不能一味地阐述自己的设计思想,这样不仅会降低学生会与艺术设计的兴趣,也会影响学生个人特色的艺术品质的形成,使得创新教学失去原有的价值。所以在教学过程中,可以尝试采用启发式的教学。启发式教学是塑造创新能力、观察能力等的重要途径,可以引起学生的自主理解以及自我知识体系的架构。教师可以运用大量的案例和可观的评价分析,帮助学生对美学理念进行理解和思考。学生在进行理念阐述过程中,教师也可以帮助学生进行辩证看待等,提升学生的思辨能力,让学生在学的过程中有更广阔思考空间,提升学生的创造能力和思考能力。而启发式教学之外,参与式教学也是非常有力的方式。在高校的艺术设计教学中,教学模式的不同,教学的效果也有所不同。但是不同教学模式都有利有弊,没有高低之分。教师可以通过一些艺术设计作品不同层次的理论展开研讨活动,学生在参与研讨的股从二环内各种,形成不同的创新理念。教师可以根据日常生活中对于学生的了解,安排不同的组别和研讨对象,使得学生在参与的过程中可以更加注重对个人美学的发掘,迸发出新的创新想法。而且在小组讨论中,也便于学生培养合作和交流能力,良好的合作和交流能力是一个优秀设计师不能缺少的能力。

4.4 注重专业技能的培养

设计艺术学生不仅需要有一个创新思维,还要学会如何

将创新想法通过更加有效的方式呈现,让抽象的创意能够通过更加具体的表达被大众理解,所以艺术设计的学生要注重专业技能的培养,在实践过程中提升创新能力。教师可以通过传达研究课题,让学生自主通过实践探究的方式去完成。这样可以帮学生在实践过程中,更加深入地理解课题,更加积极地解决实践过程中的问题。这种实践式的教学,可以让学生的创新思维更加自由的发挥,改变传统教学中重理论、轻实践的现状,也可以更好地激活学生的创新潜质,提高实践能力。为了拓宽学生的设计事业和设计理念等,也可以请一些专业人士,如社会经验较为丰富的艺术设计方面的人员开展讲座,让学生更加直观的吸收专业人士在实践过程中的教训和经验。或者是学校和相关的企业建立合作关系,安排学生到专门的设计机构进行体验,参与到实际的艺术设计过程中,对现代设计有更加全新的认知,改变理论学习下较为狭隘的知识架构,让自身的艺术设计想象空间进一步拓宽。

5 结语

综上所述,在艺术设计中,设计师需要通过自己的想象力,将创意进行呈现,艺术设计对于时代美学有着重要意义。在教学过程中避免呆板的教学模式扼杀了学生的创新性思维,才可以让每一个作品的亮点都能够得到保护,保证现代艺术设计思想的核心是充满人性的。

参考文献

- [1] 杨敏. 浅析环境艺术设计专业创新教学比赛的研究与实践[J]. 明日风尚, 2019(1):88-88.
- [2] 张颖, 陈祖展. 基于3D打印技术的环境设计专业创新实践教学研究[J]. 艺术品鉴, 2019(1X):327-328.
- [3] 陈菲菲. 创新创业教育理念下广西高校环境艺术设计专业教学改革研究[J]. 创新创业理论与实践, 2019(7).
- [4] 徐薇娜. 艺术设计专业创新创业实践教学模式的研究与改革[J]. 艺术科技, 2017(12).
- [5] 宋春芳. 对室内艺术设计教育课程教学中的创新教学方法分析[J]. 包装世界, 2018(4):71-71.