

艺术设计与审美教育教学交融课程研究

王丹冰

三亚城市职业学院

DOI:10.12238/er.v4i8.4158

[摘要] 在物质条件日益丰富和精神文明迅速发展的今天,艺术设计已成为人们日常生活中不可或缺的一部分,无论是通过数字媒体或实体广告,人们都在接触不同形态的设计审美。符合民族文化和时代潮流的审美对学生的健康成长至关重要,本文旨在通过艺术设计的本质与审美教育的教法进行交融性课程研究,为培养当代具有民族文化和健康审美教育道路进行探索。

[关键词] 艺术设计; 审美教育; 文化

中图分类号: G51 **文献标识码:** A

Course Research on the Teaching Integration of Art Design and Aesthetic Education

WANG Danbing

Sanya City Vocational College

[Abstract] Today, with the increasingly rich material conditions and the rapid development of spiritual civilization, art design has become an indispensable part of people's daily life. Whether through digital media or entity advertising, people are exposed to different forms of design aesthetics. Aesthetics in line with national culture and the trend of the times is very important to the healthy growth of students. This paper aims to study the blending curriculum through the essence of art design and the teaching method of aesthetic education to explore the way of cultivating contemporary early childhood education with national culture and healthy aesthetics.

[Key words] art design; aesthetic education; culture

引言

艺术设计与审美教育是相辅相成的,好的艺术设计能带给人更好的审美感受,健康的审美教育能更好的促进艺术设计的发展,同时,这两者又与美术有着密不可分的联系,所以本文将从艺术设计、美术与审美教育这三者间进行探索。

1 艺术设计与审美教育的区别

1.1 艺术设计与审美教育的概念性区别

(1) 美术与艺术设计的区别

艺术设计与美术经常被混为一谈,事实上,早在19世纪中下半叶的英国工艺美术运动开始,设计已作为一门独立学科来进行研究,到20世纪真正成为独立的学科^[1]。美术的本质是一种利用物质在二维或三维空间内创造美、展示美的艺术活动,包含了美学的形态及其造

物,主要是创作者精神世界的展现。国际上通常认为“美术”这一名词诞生于欧洲17世纪,其内容主要有绘画、雕塑、建筑等,表现形式一般分为观赏性艺术和实用性艺术。

艺术设计的本质在于审美性与功能性,是将产品的实用功能以符合人体工程学的结构加以设计,同时满足人们对艺术审美需求的综合体现^[2]。艺术设计是一个综合性的学科,涵盖了艺术、哲学、社会学、科学、市场经济学、行为心理学等,与传统美术相比,具有更深的内涵和更广的表现形式。

(2) 艺术设计与审美教育的关联

美育也被称为审美教育,通过引导学生感受自然环境、社会人文、音乐、体育、美术等表现形式,而自然产生的审美情趣,包括对美的观念、形态、结构、表

现等。艺术设计在玩教具的设计、教材的编写及教室环境等方面可以为学生审美教育做相适宜的搭配,潜移默化地提升审美素养。

在玩教具设计方面,目前国内美育机构通常采用流行样板类和教师自制类两种方式。流行样板类通常是由厂商统一按模板大批量生产流通的,其特点是数量多、价格低、流通范围广,但同质化严重,形式固定、功能单一,缺乏可塑性。艺术设计可以帮助老师为配合课堂内容进行针对性设计,同时会考虑所在班级学生的综合情况,如学生的年龄阶段、接收能力大小、手眼协调程度等,其优点是具有极强的课堂表现效果,但缺点也很明显,即制作时间长、数量少、主题性强,没办法进行大量推广。

在教材的选择和教案的编写上,目

前国内大多数审美教育是通过规定教材,收集相关资料,包括故事、动画、音乐、美术等作品及主题制作等,然后按照不同年龄阶段的学生进行课时阶段调整,并将知识点合理梳理后进行编写教案。一般情况下,审美教育的教案由课前准备、知识点介绍、材料准备、课前引导、知识点讲授、手工制作、课堂小结、作品赏析与分享等步骤组成^[3]。艺术设计可以在原有的课堂主题上融入更丰富的内容,使课堂的实践方式拥有更多的表现形式,特别是在手工制作阶段,将平面与立体的观念潜移默化地传授给学生,会让学生的空间感得到极大程度的加强。

在教育环境的方面,其实可以分为两种形态进行探究,一是物质形态,包括自然环境和教室环境;另一种是精神形态,主要体现在人文氛围,包括亲子关系、师生关系、同学关系、社会氛围等。教室环境显然是属于物质形态,而且很大程度上属于固定形态,教师能进行主观改造的余地并不多,但结合艺术设计可以进行适量调整风格,使课堂主题表现效果更具有渲染效果,如中国传统文化中的二十四节气系列、春节系列、中秋节系列等,可以用主题色彩、剪纸、装饰品、灯具、展板、墙画等方式进行打造氛围,使学生能有沉浸式体验。

1.2 艺术设计与审美教育教法的区别

艺术设计主要可以分为视觉传达设计、环境艺术设计、影视动画设计、工业展示设计等,主要课程有设计学概论、设计构成、计算机辅助设计Photoshop、AutoCAD软件操作等。在专业教法上,主要由专业老师先做概念性引导,再做案例示范,然后交由学生进行实践操作,其中学生作为学习的主体发挥主观能动性的作用,最终达成掌握设计思维,并能运用设计手段解决现实问题的教育目标。

美术的专业教法,目前主要是由师范类教师教导学生掌握传统美术的绘画技法,包括简笔画、水彩画、油画等。部分教师会主动设计相关主题引导学生有针对性地进行游戏型教学,比如动物园、

植物园等绘画主题活动,大多数情况下教师会先绘制出模板,学生在临摹的过程中虽然手眼协调得到了锻炼,但缺少了自主想象和创新的空間。

艺术设计的理念和手段在一些情况下可以与审美教育进行交融,特别是利用自然环境和常见生活物品上可以给学生更多自由发挥的空间。

2 艺术设计三大构成与审美教育教法的交融性

2.1 平面构成与审美教育教法交融

平面构成是艺术设计的基础课程,主要是在二次元平面的基础上,将具有美感的视觉元素,以符合逻辑规律或艺术风格的形式进行排列组合,其核心是精准有效地传达信息。平面构成的三大要素是奠定艺术设计的基础:点、线、面。任何可见的画面里都离不开这三点,而学生在接触美育的过程中,任何绘画或手工方式,其初始阶段都离不开点、线、面的排列组合。平面构成中关于具象与抽象、逻辑与无序、形式与肌理等概念,在不同层面有不同的解读和学习方式。

对于审美教育的教法而言,平面构成的概念需要与传统美术进行交融,比如在绘画过程中,有意识地引导学生观察整幅画面,并对形状、大小、位置进行比较和思考,同时可以适当引导学生进行填充,比如绘画蝴蝶时,翅膀内可以增添不同的形状或其他内容,教师需要帮助学生将他想要表达的想法,在画面中展示出来,形成学生自己的作品,这样学生就能从中得到想象力、创造力、表现力和绘画技法等多方面提升。

2.2 立体构成与审美教育教法交融

立体构成亦称为空间构成或空间形态设计,在平面构成点、线、面的基础上增加了“体”的概念,在三维空间内,以视觉传导为基准将一定的物质材料按力学原理进行塑造摆放,使其符合形态美的设计造物。立体构成与平面构成的关系在于,它们同属于艺术设计三大基础构成,是探究并创造形态美的构成方式,区别在于立体构成从二维空间跃升到三

维空间,在表现材质、工艺、技法等方面需要考虑更多的力学元素,因为它需要通过体感厚度在现实空间力呈现。

在审美教育的教法上,立体构成的概念更多体现在手工制作方面,比如同样是绘制蝴蝶,教师可以准备更多的综合材料:彩纸、超轻黏土、树枝、钮扣、软铁丝等,在传统绘画技法授课的基础上,引导学生使用这些综合材料将蝴蝶的翅膀做成实体,而身体与背景则是画布本身,如此一来平面与立体相得益彰,学生能从中获得更多的灵感,拥有更广的发挥空间。

2.3 色彩构成与审美教育教法交融

色彩构成同属艺术设计三大构成之一,但它无法脱离其他两大构成独立存在,必须依附空间、载体、形状、肌理、材质等呈现,事实上色彩构成与人的认知心理息息相关,通过科学分析将人对色彩的知觉和心理效果进行提取,然后进行归纳、分类、重组,形成新的色彩结构,其表现形式多种多样。如渐变、对比、撞色、拼色、混合等。

在审美教育教法方面,可以结合平面构成和立体构成的两种形式进行交融,在教学材料的准备中,我们可以引导学生注意色彩的不同阶段的发展变化,比如物质在原形态下的固有色和表面纹理,在初次涂色时色彩对固有色的渗透覆盖,后期不断涂色阶段时,色彩之间相互融合,最终形成别致的肌理效果。

2.4 中国传统文化设计与审美教育教法交融

中国传统文化博大精深,通过审美教育可以潜移默化地培育学生良好的品性和健康的审美。常见的中国传统文化教育方式包括美术、音乐、舞蹈、书法、诗歌等,通过相应的主题活动让学生沉浸在文化氛围之中,自发地去感受美、欣赏美和创造美。

艺术设计可以很好地融入其中,并有意识地丰富其表现形式,使传统文化、课堂知识、实践技法三者互相交融,形成立体式的学习效果。如中秋节主题活动,教师可以在设计好教案后,引导学生一起布置教室室内环境,挂灯笼、画墙画等,

高校设计教育与市场联动研究——以“畅游烟台”品牌建设为例

桑亚杰

烟台南山学院

DOI:10.12238/er.v4i8.4153

[摘要] 高校艺术设计专业特别是广告设计专业教育需要与市场接轨,了解市场行情,发现行业痛点,并提出解决问题的思路。本论文基于胶东经济圈一体化的蓬勃发展特别是在胶东文旅一体化发展的背景下,以“畅游烟台”服务品牌为依托,重点探讨品牌建设路径。因此,高校艺术设计专业教育应以此为契机,着力研究和化解“畅游烟台”服务品牌建设过程中的难点和痛点,立足市场,着眼现状,提出解决问题的思路和建议。

[关键词] 设计教育; 市场联动; 畅游烟台; 品牌建设

中图分类号: G47 文献标识码: A

Research on the Linkage between Design Education and Market in Colleges ---Take "Visit Yantai" Brand Building as an Example

SANG Yajie

Yantai Nanshan University

[Abstract] College art design majors, especially advertising design majors, need to integrate with the market, understand market conditions, find industry pain points, and put forward ideas for solving problems. Based on the vigorous development of Jiaodong Economic Circle's integration, especially in the context of Jiaodong's integrated cultural and tourism development, this paper relies on the "Visit Yantai" service brand, and focuses on the brand building path. Therefore, art and design education in colleges should take this opportunity to focus on researching and resolving the difficulties and pain points in the process of "Visit Yantai" service brand building, base on the market, focus on the status quo, and put forward ideas and suggestions for solving problems.

[Key words] design education; market linkage; "Visit Yantai"; brand building

前言

胶东五市携手推动文化旅游融合发展是胶东经济圈一体化发展的重要支撑,是推动胶东文旅一体化发展打造利益共

同体的重要举措,并在整合资源、景区联动、规划产品路线上对于加强胶东五市文旅合作来说^[1],都是必不可少的环节。胶东文旅一体化建设是适应胶东经济圈

发展的必然举措,是提升山东省文化软实力的重要窗口,更是文化和旅游消费升级的必然出路。“畅游烟台”服务品牌优质文化和旅游产品的建设以及认证,对

一起设计汉服和装饰品进行装扮,参加主题活动诗词朗诵、舞蹈、话剧等,在此情境中,学生潜移默化地接受了文化和知识的传承,而且培养了良好的品性和审美。

3 结语

综上所述,艺术设计和审美教育具有交融的可能性,可以在概念性和实践性上进行探究。师范教育专业的教师,可以适当学习艺术设计中三大构成的概

念,并掌握相适宜的表现技法,融入进学生美育的知识体系之中,为学生能在适龄阶段的审美情趣得到健康发展。同时,审美教育的过程中,需要融入更多的中华民族传统文化的知识元素,让学生从小确立正确的人生观,为以后的全面发展奠定坚实的基础。

【参考文献】

[1]刘花弟.新时期中国平面设计教育课程与教学发展研究[D].南京艺术学

院,2016.

[2]原研哉.设计中的设计[M].山东:山东人民出版社,2006.

[3]朱保柱.创意美术指导下的高职学前教育专业美术课程教学的探索[J].美与时代(中),2019(05):103-104.

作者简介:

王丹冰(1991--),男,汉族,湖北武汉人,硕士研究生,讲师,三亚城市职业学院,研究方向:艺术设计。