

数字插画教学之学生创意思维培养的研究——以插画日记为例

杨子玲

江西泰豪动漫职业学院

DOI:10.12238/mef.v7i6.8256

[摘要] 本文研究的目的是探讨数字插画课程教学中学生创意思维的培养,现如今数字插画不仅仅是技术的运用,更是创意的表达和艺术的体现,本文基于数字插画课程的特点,通过文献综述、案例分析及教学实践相结合的方式训练学生对插画日记的表达与呈现,在教学过程中激发学生在数字插画创作中的灵感和思维,围绕理论知识的理解、感知力培养及学生个性的发展等方向培养学生更加多元化的思维表现。

[关键词] 创意思维; 插画日记; 插画教学

中图分类号: G424.1 文献标识码: A

Research on cultivating students creative thinking in digital illustration teaching—taking illustration diary as an example

Ziling Yang

Jiangxi Taihao Animation Vocational College

[Abstract] The purpose of this study is to explore the cultivation of students' creative thinking in the teaching of digital illustration courses. Nowadays, digital illustration is not only the use of technology, but also the expression of creativity and the embodiment of art. This article is based on the characteristics of digital illustration courses, through literature review and cases The method of combining analysis and teaching practice trains students to express and present illustration diaries, stimulates students' inspiration and thinking in digital illustration creation during the teaching process, and focuses on the understanding of theoretical knowledge, the cultivation of perception and the development of students' personality. Cultivate students' more diversified thinking expressions.

[Key words] Creative thinking; illustration diary; illustration teaching

引言

现如今随着时代的发展,插画已经被运用在日常生活各个领域,不论是产品包装、书籍封面还是数码应用,这些都缺少不了创意思维的运用与表达。在这个强调创意和原创性的时代,创意思维也已经成为视觉传达设计师的核心竞争力之一,然而,传统的插画教学往往过于强调技术技能的传授,而忽略了学生创新能力的培养,这在某种程度上限制了他们的设计潜力和想象力。尤其是在AI人工智能迅猛发展的今天,科技的便利性对创意思维训练和培养存在一定的限制和阻碍,AI人工智能所生成的图像在一定程度上导致作品缺乏独特性和个性化,使得学生在接收相关信息时影响了他们在数字插画创作的创新能力和激情。

插画日记训练的设定就是为了确保学生在插画创作中手绘功底不被削弱及确保个人独特的艺术风格和创意表达能力的培养。日积月累的插画用以激发学生的创造力和设计思维,以此帮

助学生在插画创作过程中多样的表达和实践,使他们能够在未来的设计实践中展现独特的个人风格和高度创新能力。

1 插画日记的表现形式

不管是哪种方式的插画记录,都是个体对生活的感知和情感的抒发。在插画日记中主要分为两种类别:一种为纪实类别;另一种为即时类别。纪实类别的插画日记再现了生活中所见所闻真实且自然的面貌,旨在追求事物的客观性和自然性;即时类插画日记具有随机性和即时性等特点,在日常生活中插画日记能够帮助我们即时地记录下来所产生的瞬间灵感和想法。在数字插画课堂教学中,学生对于日常生活中事物的表现还需要借助许多素材参考,这一点就需要学生在课后多观察和多思考,借助插画日记对实物进行表现再利用插画日记进行创作和表达。这不仅可以帮助学生培养艺术表达能力,还能促进他们的观察力、想象力和文字表达能力。通过插画日记表达自己对生活、情感和事件的理解和感受,自主选择不同的日记形式和表现技

法,例如图文结合式、主体化表现、时间轴式、治疗性日记及随笔式等呈现他们的观点和情绪。

图文结合式插画日记能够培养学生的视觉与文字表达能力。学生不仅需要表现插画来传达情感和想法,还需要选择合适的文字来强化插画的效果。这种结合有助于他们在数字插画软件中学习如何将插图与文字或者其他视觉元素结合,创造出更有表现力的作品;主体化的插画日记通常侧重于特定的主题或场景,例如旅行经历或四季主题等。通过主体化形式,学生可以深入了解如何构建一个完整的视觉叙事,从而在学习数字插画时,能够有系统地组织和呈现他们的创意,帮助他们探索如何利用色彩、构图和主题设置来传达特定的情感和意义;治疗性插画日记通常用于表达个人的情感和情绪,帮助学生通过艺术创作来释放压力和焦虑。在数字插画的教学中,个人自我表达和情感释放的能力是至关重要的。随笔式插画日记更加自由和灵活,不受特定结构或主题的约束,这种创作形式能够激发学生的创造力和想象力。在学习数字插画时,这种灵活性使学生能够尝试不同的风格和技巧,从而探索自己的艺术风格和插画语言。

2 插画创意思维的培养策略

2.1 理论接收,构建创意思维的基础

在插画设计的学习中,理论知识的建立也尤为重要,理论接收不仅限于插画技术的学习,还包括对插画发展史和审美理论的理解^[1]。这在一定程度上可以帮助学生建立起扎实的艺术根基,从而更好地理解和运用不同的创作技巧和风格。利用理论知识对优秀的插画作品进行分析也可帮助学生更深刻的了解作品中创意思维的运用。通过色彩理论分析插画作品中的色彩表现,学生可以了解不同色彩如何在作品中产生视觉效果和情绪表达,这对于数字插画中的色彩运用至关重要。

2.2 感知力培养,建立观察生活的敏锐

感知力的培养是插画创意思维的核心。日常生活中充满了丰富的情感和情绪,学生可以通过插画日记来记录这些独特的感受,通过捕捉和表达自我的情感,能在插画作品中注入更多的生活气息和情感共鸣^[2]。同时,在插画教学中还需引导学生拓展观察的视角,从不同的角度和距离去观察同一物体或场景。这种练习不仅能够增强他们的视觉感知能力,还能激发他们的想象力,使他们能够在创作中加入更多的创意和个性化元素^[3]。

2.3 个性发展,培养插画记录的语言

个性发展是每位学生在插画创意中展现独特性的关键。在记录和表现的过程中,学生可尝试不同的材料和媒介来达到自己想要的表现效果。教学过程中引导学生探索不同的绘画和插画材料,如水彩、彩色铅笔、油画棒、粉笔、纸张贴合物、油性笔等,也可探索将纸质插画日记结合数字媒介进行作品创作,例如,使用不同的材料进行贴合、叠加和混合,这种实验性的探索可以帮助学生发现意想不到的效果,并激发他们的创作灵感和独特风格。

通过理论基础的构建、感知能力的培养与深化和个性风格的发展,学生不仅能够技术上更加娴熟,还能在艺术表达上展

现出独特的个人风采,从而在数字插画的创作中获得更大的成就和满足。

3 插画日记对数字插画创作的引导性

在插画日记中,通过对日常生活中遇到的各种物体、人物的特征,甚至是抽象形态的观察和理解。学生不断提高对形态和结构的敏感度,并在数字插画创作中更加自如地构建出真实和富有表现力的形象。利用插画日记培养学生注意物体的基本形状,如圆形、方形、三角形等,并探索如何使用这些基本形状来构建更复杂和生动的插画形象。通过造型的练习和记录提升对物体比例、透视和整体结构的把握能力,从而在数字插画创作中创造出更加生动和富有表现力的形象。

通过记录日常生活中的不同色彩组合和光影效果,让学生探索色彩并分析色彩的对比度、明度和饱和度,记录下色彩在不同场景中的变化和影响,让学生在插画创作中更加自如地运用各种色彩,从而增强作品的视觉吸引力和表现力。在构图上引导学生观察日常生活中的景物、人物或场景的构图,通过记录和分析构图类型对视觉效果和情感表达的影响探索如何通过布局、视角和比例来传达特定的主题或情感。通过不同的情感引导,学生可以在数字插画创作中赋予作品更深层次的情感和生命力,使作品更具个性化和感染力。

4 插画日记的实践与分析

4.1 盲画法

插画日记中的盲画方式指的是不看画纸,直接将视线集中在所描绘的物体上,通过手感和触觉来进行描绘。这种方式有助于提升观察力和手眼协调能力,促进对形态和结构的直观理解。在插画日记中,可以安排一些盲画练习,例如绘制简单的几何形状、植物的叶子或者人物的轮廓。这些练习不仅激发学生的感知能力,也培养他们在不依赖视觉参考的情况下表达形象的能力。过盲画练习,让学生更关注手在纸上的运动和触感的变化,从而在插画创作中注入更多感性和情感。插画日记应该记录这些感官体验,以便他们在之后的创作中有意识地利用这些感觉元素。盲画练习之后,记录下盲画过程中的感受和难点并对自己的作品进行分析和反思,比较盲画作品与正常观察下的作品有何不同。这种分析可以帮助学生探索如何将这种直觉性的绘画经验融入到插画创作中,同时发现和培养自己独特的艺术风格和表达方式。

4.2 记忆表现法

记忆表现法不仅仅是一种绘画技术,更是一种探索记忆与创作关系的实验。插画日记记录了学生在使用记忆表现法时的情感体验和认知变化,这种探索有助于他们更深入地理解自己的创作过程,在插画日记中,学生可以选择一个主题或场景,比如一道美食、街道风景或者自然景观,先通过记忆将其画出来,学生依靠记忆绘制作品,而不是直接依赖现场或参考图。这在一定程度上鼓励学生观察和吸收周围环境的细节。完成记忆绘画后,学生可以去观察现实或者查看参考照片,然后将所见和记忆中绘制的作品进行对比。这个过程有助于学生分析自己在记忆

中绘制的准确性和完整性，同时揭示记忆在创作中的影响和局限性。通过比较，他们能够更清晰地认识到记忆中可能遗漏的细节或错误的表现，从而进行更深入的艺术探索和修正。

4.3 思维可视化法

在插画日记中，引导学生以一个抽象的概念或者一个具体的场景为基础，尝试用视觉元素表达这些想法和情感，不依赖于直接的现实观察或者照片参考，而是鼓励他们通过内在的想象力和感觉来创作。记录下自己如何通过创意思维可视化法，将抽象的概念转化为视觉艺术作品。这包括了选择和组织图像元素、色彩和线条的方式，以及如何使用空间和形式来传达情感和主题。学生还可以通过实践不断探索不同的视觉表达方式，从而培养和提升自己的创意能力和艺术技巧。

通过不断地挑战和探索，让学生发现新的表现方式和风格特点，建立自己独特的视觉语言和创作风格，从而丰富和深化自己的艺术表达，并建立起对自己创作过程的深刻理解和掌握^[4]。

4.4 插画日记交换法

插画日记交换法不仅仅是将个人创作分享给他人，更是与他人的创意和视觉风格进行互动和交流的过程。围绕某一主题或者一组共同的元素作为创作的基础并在课后将画到一半或不完整的插画日记进行交换，然后再进行自己的表达和创作。这不仅展示了自己的创意，还可以学习和借鉴其他同学的作品中学习和借鉴。这种交流有助于他们发现新的创作技巧和方法，同时也能够互相启发，促进创意的产生和发展，分享彼此的创作过程及审美观念，在分析和讨论作品的时候，接受他人的反馈和意见，从而深化对自己作品的理解和认识。这种反思有助于每位同学在创作过程中不断完善自己的技艺和表现能力，同时也培养了对他人作品的欣赏和理解能力。

5 结论

在数字插画教学实践中，插画日记不仅是学生创作的一部分，也是指导学生的重要工具。通过插画日记这一载体，学生可以更加深入的感知和体验生活的美好，从而培养对细节的关注和对情感的表达能力。插画日记的记录、观察和创作的过程不仅帮助他们保留和整理灵感，还可以通过反思和回顾来发现自己的创作风格和特点，这也有助于他们更好地理解和表现周围世界的美与奇妙^[5]。

综上所述，教学插画日记不仅关注艺术技能的培养，更注重学生创作思维的全面发展和数字插画技术的引导。通过有效的教学设计和个性化指导，插画日记可以成为学生艺术成长的重要支撑，促进他们在创意和技术上的综合提升。

[参考文献]

- [1]李瑞梅.视觉传达设计教学中学生创意思维的培养模式研究——以插画设计教学为例[J].绿色包装,2024,(05):62-65.
- [2]周寰.以培养学生创意能力为目的的插画教学设计——以包装设计课程教学为例[J].绿色包装,2023,(10):48-51.
- [3]王珏.探究新时代插画设计思维与实践——评《插画设计及应用》[J].中国高校科技,2023,(08):110.
- [4]杨湛.思维拓展与情境体验：插画艺术教学方法创新研究[J].新美域,2023,(07):164-166.
- [5]沙海燕,申泽.新媒体时代综合性高校艺术专业插画教学模式探索——以插画设计教学为例[J].河北经贸大学学报(综合版),2022,22(01):80-84.

作者简介：

杨子玲(1996--),女,汉族,江西省上饶市人,硕士研究生,助教,研究方向：插画设计。