

高中美术特色教育中的艺术设计

张媛媛

DOI:10.12238/mef.v7i8.9089

[摘要] 一件成熟的艺术设计作品往往体现了多个学科的综合能力创作,因此要求艺术家、设计师不但具有审美眼光、创意思维,还需要具备丰富知识经验。随着中国现代化建设的快速发展,以及互联网技术的高速推进,传统意义上的专业设计人才已经不能适应社会的需求与发展,中国专业设计人才需要面对未来的新的机遇与挑战,在此背景下,国家更需要复合与创新性的设计人才。本文以高中美术特色教育理论为基础,探讨艺术设计教育的实施过程,运作的方法与手段以及取得的教学成果等。

[关键词] 高中美术特色教育; 艺术设计; 教学; 改革

中图分类号: G421 **文献标识码:** A

Art Design in High School Art Characteristic Education

Yuanyuan Zhang

[Abstract] A mature art and design work often reflects the comprehensive ability of multiple disciplines to create, requiring artists and designers not only to have aesthetic vision and creative thinking, but also to accumulate a lot of knowledge and experience. With the rapid development of China's modernization construction and the rapid advancement of Internet technology, professional design talents in the traditional sense can no longer meet the needs and development of society. Chinese professional design talents need to face new opportunities and challenges in the future. In this context, the country needs more complex and innovative design talents. This article is based on the theory of characteristic education in high school art, and explores the implementation process, methods and means of operation, and teaching achievements of the talent cultivation model for art and design.

[Key words] High school art characteristic education; Art and design; Teaching; Reform

以往,我校作为一所普通高中,教学的很大一块篇幅是以升学为目的,办学模式较为简单。但随着我国经济建设和文化建设各方面的飞速发展,人民的生活水平不断提高,大家不再满足于丰富多彩的物质生活,在精神方面的需求愈发的强烈且多样。这也促使学习美术的人数不断增加,从事美术专业的人也越来越多。因此,在这种大形势之下,我校在有着深厚办学历史和优良传统的基础上,于1998年,经自治区教育厅批准,申请成为全乌鲁木齐乃至全新疆唯一一所“美术特色学校”。我校美术专业教师结构配备合理、多元化,其中专业教师更趋向于专业化发展,他们当中有油画、国画、书法、水彩、设计、美术教育等长项专业,而且美术教师的专业面也在逐渐扩大,这也为我校在今后继续加强美术特色办学提供了坚实有力的基础。

在高中教育改革的大趋势、大背景下,逐步让我们认识到搞特色教育必须从实际出发,主动寻找问题,了解社会需求。扬长避短,因材施教,引导教师着重挖掘学生的潜能,释放其个性特点,私人订制菜单式教学模式;同时建立自身富有美术特色的教学模式,努力打造自己的“品牌”课程,形成独特的办学特色,

这样才能使学校有更大更好的发展空间,才能使学校可持续发展,才能使学校有长久的旺盛的生命力。

那么究竟哪些方面才能体现出真正的高中美术特色教育呢?美术特色教育应该为国家培养什么样的特殊人才?高中美术特色教育又应该呈现怎样的教育模式?作为已有20多年美术特色教育的中学,我校在课程设置、学生专业选择等多方面都做了不断的尝试和实践,在积累了大量的数据和经验的基础上也遇到了很多问题,就是在这样一个不断发现问题、分析问题、解决问题的过程不断成长。

1 高中美术特色教育的艺术设计教学问题分析

目前,学校在特色教育教学过程中积累了大量的经验,也取得了辉煌的成就,在办学的过程中,学校逐渐认识到要创立自己的办学特色,不断提高美术人才培养的质量,培养学生的素质和能力,就必须重视教育教学过程中的改革与创新。随着信息时代的到来,随着艺术设计专业在我国各大院校中的悄然兴起,艺术设计在我国得到迅速发展,引起各行各业的高度重视。在这种情况下,我校在美术特色教学的相关校本课程中增设了针对参加

艺术设计专业高考的学生的授课内容,但由于我校艺术设计教育起步较晚,受到专业背景和地域、办学条件等多方面的条件限制,在快速发展的过程中也暴露出许多问题,其中集中表现为:

1.1 定位不清晰

大多数学生在高考前并不了解美术各专业,亦不了解专业学校对专业的学习方向以及将来的就业方向,学生对自己的专业选择不明确,也因此致使报考专业时目的不清,甚至出现因为专业不喜欢而复苏的个别现象。

入学前同学们有着对职业的向往和对专业学习过程的向往,但也有很多不切实际的幻想,只因为对专业的不了解。

入学后同学们对自我的约束力不够,缺乏对学习过程的有序安排,主要学习精力无意中转移向了其他方面,缺乏思考的主动性。

1.2 课程设置不合理

设计学科的分类多且杂,有很多专业只有进入大学以后才能学习。对于高中美术特色办学来说,无论是从教师能力和专业性还是教学设备的配备等都是很缺乏。学校针对这一情况只安排设计学的基础课程,以及对一些学生热衷于报考的专业进行普及,让学生了解此专业的学习内容及发展方向,帮助同学们在高考前更好的选择适合自己的或喜欢的专业。

1.3 欠缺实践能力的培养

艺术设计课程开设初期,教师大多只注重设计理论的教授,而忽视了对学生实践能力的培养,致使学生参加考试时仍然不得要领,不能取得理想的成绩。学校根据这一问题,又分别增设了雕塑、包装、环艺等有制作项目的课程来提高学生的动手能力。

1.4 教学方式方法单一

早期学校教学条件简陋,欠缺多媒体等现代化教学手段,但设计专业教学大多需要使用电脑形式表现,单纯的手绘效果在一定程度上限制了学生创造能力的发展。

如今学校不仅注重理论教学,更加突出动手能力培养,加强计算机辅助设计教学,教师依据具体情况编纂校本教材,强化计算机辅助设计的作用,并通过各种途径,设定多种生活情境,激发学生学习的热情和主动性。网络信息资源丰富、知识量大,现代教育技术手段的应用使教学信息的来源变得丰富多彩。学生们可以充分利用网络手段去接触广阔的世界,开放视野,培养多样性的个性化的思维形式、积极主动创新意识以及终身学习的态度和能力。在现代媒体教学平台中,专业教师的主要作用不再是单纯的信息提供者和知识讲述者,而是培养学生自身获取知识的主动学习的能力,指导学生们发现生活、观察生活、探索活动,主动思考、主动发现,只有这样才能有效的培养同学们的创新意识和创造能力。

1.5 设计人才培养没特色

在艺术设计的传统教学课程中,经常以设计素描教学为基础课程,针对艺术设计的课程无论从课时数还是内容上都显得有很多的缺失,设计知识仅限于普及和了解。

2 高中美术特色教学中的艺术设计教学改革

正是基于这样的现状,我校针对设计专业人才的培养模式进行了大胆改革,积极探索这方面的经验,取得了丰硕的教学成果,下面是我校艺术设计类专业进行人才培养模式改革的探索与实践。

2.1 结合本校办学特色确定方向

我校美术特色教学是实现人的终身发展,完善学生的完整素质成长,以培养学生的综合能力,以提高学生的审美意识和审美能力为目标。以培养美术特长生对形象的感受力、观察力、思维力、记忆力、表现力、探究力、创造力等。让学生学会自己可以主动使用理论指导实践,掌握一定的专业绘画基础知识和技能以及艺术设计基础的表现技能,其中艺术设计是一个范围较宽泛的学科体系,艺术设计专业又是一个多学科交叉、实用性强的专业。因此我校高中美术特色教育举措是:选择适应社会发展需要的专业,有激发学生创新能力、实践能力的有发展潜力的专业。

我校设计课程设置强调培养学生的创新意识和创造能力,强调在实践基础上进行个性化教学,在基础课程教学的基础上,逐渐完成对设计专业的适应,教师授课需抓住教学的实用性,同学们通过实践操作课题式研究学习设计知识,完善创意思维能力的培养。

2.2 优化特色教学课程体系

我校的美术特色教育模式,包括教育理念、教育目标、教学大纲、课程体系、评价机制、管理机制和文化课配套设置等在内的,形成相互联系、相互统一的整体“因材施教”的美术特色教育模式。

我校的高中美术特色教育,主旨是向更高级的高等教育院校输送高质量的美术专业人才,继续完成专业学习的艺术成长之路。同时也是在普通高中教育基础上形成的一种新的办学机制。它需要学校、教师尊重学生的个性发展,艺术生比较有自己的特点,需要关注教师每一位学生,了解孩子们的心理世界和兴趣爱好。这对课程的选择与设置有很大的帮助。

艺术设计的课程安排主要依托各高校设置艺术设计专业。选择大多数学生选择专业开展课程,例如:平面广告设计、影视动漫设计、环艺设计等,结合这些课程安排基础性设计课以及高考试题实验课程,以个人和小组合作的形式开展,以培养学生观察能力、思维能力、合作能力、动手能力等,

在边教、边学、边做的过程中,融理论教学、实践教学于一体。在不断的提出问题、分析问题、解决问题的过程中,将课程讲授与设计实践相结合,在活动中与学生一道互相影响、互相讨论,给予学生极大的激励和鼓舞,激发了学生的主动性和创造性。

以往艺术设计类的毕业生,临近考试之前开夜车、熬通宵,临时抱佛脚,只是了解片面而不具体,考试效果往往不理想。课程调整后教师给学生布置不同阶段的作业,做项目式任务,比如结合时令设计贺卡,结合电影动漫设计海报招贴,结合小区定位

设计配套环境效果图等;这些设计作品需要综合考量同学们的创意、实用、审美等多项能力,促进学生的动手能力有了大幅度的提高,由原来的被动接受,到现在的主动寻求机会,由原来的“不知所措”,到现在的能有明确的设计思想和一定的表达技艺。学生在不断的学习、实践过程中积累了丰富的设计素材。

2.3 “取长补短”,发展素质教育课程

我校的美术特色学科课程体系开发,其中包括美术特色课程的设置、配套的校本教材、教学目标、教学多种形式开发与专业设计知识方法等。在不断的摸索前进的教育教学实践过程中,总结经验,找寻问题,常在失败的过程中总结再出发,不断调整发展方向改变教学方式,试图建立我校高中美术特色教育独特的美术课程体系。

因此学校选择以“取长补短”的形式,盘旋式上升发展,以学校的长足支持为后盾,结合专业教师的擅长的方向,结合高中美术课程标准要求,进行美术特长生的综合素质培养,根据学生的个性特点挖掘潜能,通过绘画课基础课和设计基础课的相互补充,进行科学培养,促进美术特长生多元化高水平发展。

2.4 引导学生正视理解课程设置

学生应加强自身素质培养,因此,学校在美术特色教学过程中,遵循美术特色教学的认知规律和实践形式,开发了电脑设计实操课程,教授同学们学习“PHOTOSHOP”、“3D”、“FLASH”等设计软件的使用,但是要想呈现优秀的设计作品,更重要的是创意思维的培养,这种有持续发展潜力的高素质人才才是当前社会需要的。学校以绘画基础课的教师示范教学和设计基础课创意实践学习相结合,针对学生的专业能力进行分层教学,使学生在“整体传授、教师示范、分层辅导、作业讲评”的方法中不断提高,在特色教育课程下的艺术设计专业的学生不但具备了理论知识,也掌握了实践技能。

但是因为高中艺考生面临的是高考这一特定形式,因此即使是学习设计专业的同学们,也要认真学习绘画知识和技能表现的方法。教师也需要结合实例激发学生学习绘画的兴趣,使学生积极主动的学习,以优异的成绩,步入理想的艺术院校继续学习艺术设计,这是每一位艺考生都需要经历的艰辛过程,就如过

关斩将一样,完成每个阶段的任务。学校还需要与家长、学生三方共同做好未来的职业规划,教师要提出专业的建议供家长学生借鉴,让学生提前认识到设置课程的原因和必须性,为将来学生人生更好的发展而一起做努力。

2.5 逐渐完善美术设计特色教材

教材是教师教和学生学的主要依据。大时代、大背景、新理念、新思路、新方向,在国家出台高中美术教育课程标准的同时,我们研究开发的美术特色学科校本课程,老师们通过多次长时间的讨论和实践,编写实用性很强的美术特色课程大纲、多项美术特色校本教材以及作业任务单,其中也包括针对艺术设计专业的平面设计课程以及现在媒体艺术设计课程的相关教材,教学过程采用更强更直观的示范方法,教师在上课时有的放矢,针对性强,学生在学习的过程中效率高、兴趣强烈,成果明显。

3 结束语

艺术理论家张道一先生曾经说过“艺术是塑造灵魂的,而设计艺术担负着美化生活、丰富生活、使生活更美好的任务;不能混入低俗,人各有志,既然志在于此,唯有德才并进,攀登高峰,才不负设计艺术的历史使命!”把这句话同时送予学习设计的同学和教授设计的老师,让我们一起开拓创新,大胆探索,共同进步!

[参考文献]

- [1]凌继尧.艺术设计学[J].上海人民出版社,2006(9):1-403.
- [2]丁涛.艺术概论[J].江苏美术出版社,2010(6):1-256.
- [3]马春东.设计教育论.98,中国工业设计教学研讨会论文集[C].大连出版社,1998.
- [4]吴岩.必由之路.高等职业教育产学研结合操作指南[C].高等教育出版社,2005.
- [5]蔡静.多媒体背景下的展示设计研究[D].南京艺术学院,2009.
- [6]王登峰.美育是什么[N].中国青年报.2018:05.

作者简介:

张媛媛(1979--),女,汉族,湖北人,本科,高级,高中美术教育,乌鲁木齐市第九中学,新疆乌鲁木齐市。