

三位一体的造型基础教学策略

——基于艺术素养、造型技能、设计思维

张丽群 林怡

上海理工大学

DOI:10.12238/mef.v8i2.10608

[摘要] 本文探讨了艺术素养、造型技能与设计思维三位一体的造型基础教学策略。当前,艺术教育领域正逐步转型,强调学生综合素质与创新能力的提升。本文倡导了一种“三位一体化”的教学模式,该模式借助跨学科课程的设计,全面重视艺术感知力的培养、造型基本技巧的锻炼以及设计思维的启迪。实施细节涉及审美能力的提升、造型基础的巩固、材料运用的探索、综合技能的实训,同时嵌入设计思维的系统训练和循环迭代设计实践活动,并将设计伦理教育贯穿始终。此教学策略的目标在于培养艺术专长深厚、造型技艺高超且具有创新能力的设计人才。

[关键词] 艺术素养; 造型技能; 设计思维; 三位一体

中图分类号: TB47 文献标识码: A

Trinity based teaching strategy for modeling foundation – based on artistic literacy, modeling skills, and design thinking

Liqun Zhang Yi Lin

Shanghai University of Technology

[Abstract] This article explores the teaching strategy of the trinity of artistic literacy, modeling skills, and design thinking in the foundation of modeling. Currently, the field of art education is gradually transforming, emphasizing the improvement of students' comprehensive quality and innovation ability. This article advocates a "three in one" teaching model, which utilizes interdisciplinary curriculum design to comprehensively emphasize the cultivation of artistic perception, the exercise of basic modeling skills, and the enlightenment of design thinking. The implementation details involve the improvement of aesthetic ability, consolidation of modeling foundation, exploration of material application, practical training of comprehensive skills, while embedding systematic training of design thinking and iterative design practice activities, and integrating design ethics education throughout. The goal of this teaching strategy is to cultivate design talents with profound artistic expertise, superb modeling skills, and innovative abilities.

[Key words] artistic literacy; Styling skills; Design thinking; three-in-one

引言

在当今这个快速变化的时代,艺术教育已不再是单纯的技艺传授,而是更加注重对学生综合素质与创新能力的培养。艺术素养、造型技能与设计思维作为造型艺术教育的三大核心要素,相互依存、相互促进,共同构成了学生艺术素养全面发展的基石。

随着社会对创新型人才需求的日益增长,探索一种将艺术素养、造型技能与设计思维深度融合的教学策略显得尤为重要。本策略旨在通过三位一体的教学模式,打破传统艺术教育的界

限,并能灵活运用设计思维解决问题的新时代艺术人才,这对于推动艺术教育的现代化进程,促进学生个人发展与社会需求的紧密对接具有重要意义。

1 理论框架与教学目标构建

1.1 三位一体教学理念的提出背景

“三位一体”教学理念源于清华大学对教育理念的持续探索与创新。自20世纪50年代起,清华大学每四年举办一次全校性的教育工作讨论会,旨在传承并发展优良的教育思想。2014年,在第24次教育研讨会上,提出了“知识传授,能力培养,价值塑

造”三位一体的教育理念。经过四年的深入讨论与更新,2018年在第25次教育工作讨论会上,正式确立了以“价值塑造,能力培养,知识传授”为序的新教育理念。这一转变标志着清华教育从传统的知识传授向更加注重学生全面发展、价值塑造和综合能力培养的方向迈进。其核心理念在于,教育不仅是传授知识,更重要的是通过教育和培养,使学生成为具有独立人格、公民意识和服务社会能力的“完整的人”^[1]。

1.2 艺术素养、造型技能、设计思维的内涵解析

艺术修养、造型技艺及设计思维这三者是艺术教育领域的三个核心。其中,艺术修养主要包含艺术学识、审美素质及艺术鉴赏能力三方面,强调对于艺术的欣赏、创造和评论能力,对于艺术本身以及艺术教育而言,艺术修养都是基础中的基础。而造型技艺则是指绘画、雕塑等形式中的具体操作能力,也就是借助线条、色彩、形态等元素将艺术构思具体呈现的能力。设计思维则涵盖观察、解析、创意思考和问题解决过程,是一种理念上的掌握能力,优秀的设计思维可以在艺术过程中辅助实现创新,找到实用的解决方案^[2]。这三项要素在艺术教育领域内紧密相连,共同促进学生艺术创造力与创新能力的发展。艺术修养是一切的前提,造型技艺决定了表达能力,而设计思维则是激发创新的关键驱动力。

1.3 教学目标设定:融合与创新能力的培养

“三位一体”要求艺术课程同时兼顾融合与创新能力的培养。其目的在于增进学生的艺术底蕴,借由艺术鉴赏训练和创作实践活动,深化学生审美鉴赏力与艺术涵养。在强化造型技艺方面,要求确保学生能够打下稳固的艺术创作基础技巧。设计思维的培育则鼓励学生运用创新思维应对问题,在兼顾艺术作品实用性的同时也能够具有一定创新。另一方面,创新思维的培育也离不开跨领域的整合学习,在艺术的学习过程中交汇其他学科共同学习,也有助于全面提升学生的综合素养。

1.4 课程体系规划:跨学科融合的教学策略

为达到融合与创新能力的培养的教学目标,“三位一体”理念下的艺术课程设置应注重跨学科教学策略。首先需确定跨学科议题,如环境保护、传统文化传承等议题都包含其他学科的学科知识^[3]。在规划学习项目时,应注重实地调研、科学实验等内容与艺术创作的有机结合,使学生的艺术创作过程不再局限于艺术本身。这离不开不同学科教师的支持,应让艺术教师与其他学科教师共同规划课程内容。

2 艺术素养的培育路径

2.1 审美感知力的提升

作为艺术教育的核心素养,审美感知强调个体对美的捕捉与理解,培养审美感知,前提是构建一个丰富多样的沉浸式艺术教育氛围。为此,学校应主动设计并筹办艺术展览、音乐会、戏剧表演等活动,积极为学生提供直接体验艺术多元化的情境。此类活动不仅能促进学生与各艺术领域精华的近距离互动,还能够能够在无形中增进他们对美学的敏锐洞察力。

与此同时,教育者也应该顺应科技时代的发展,关注新兴技

术领域,尝试将技术与艺术相融合^[4]。例如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,都可以为学生打造沉浸式的艺术体验场景。

鼓励学生参与艺术创作实践也是提升审美感知力的重要途径。通过亲手创作,学生能够更直观地理解艺术创作的艰辛与乐趣,感受艺术表达的自由与创造力,从而在实践中不断提升自己的审美感知力。

2.2 文化素养的积淀

艺术是文化的载体,它并非孤立存在,而是与历史、文学、哲学等多个学科紧密相连,因此文化素养的积淀也有助于艺术素养的提升。在培育路径上,要通过跨学科的教学设计,让学生从多个角度理解艺术作品,拓宽其文化视野和思维深度。

同时,传统文化是民族精神的瑰宝,也是艺术创作的源泉。所以也应当注重传统文化的传承与创新。学校应开设相关课程或活动,如书法、国画、戏曲等,让学生深入了解传统文化的精髓,并在传承的基础上进行创新,使传统文化焕发新的生机与活力。

鼓励学生阅读经典文学作品和观看优秀影视作品也是提升文化素养的有效途径。这些作品往往蕴含着丰富的文化内涵和深刻的思想哲理,能够帮助学生更好地理解艺术作品的内涵与外延,提升其文化素养和艺术鉴赏能力^[5]。

2.3 创新思维与批判性思维的激发

应建立一个激励疑问与探索精神的教学氛围,以此来培养学生的创新和批判思维,学校应当鼓励学生针对艺术作品开展自主性深思,不局限于传统见解,而是拥有自我的、深刻的艺术理解与解释,借此提升他们的批判性思维技巧。达成此目标的关键在于充分的实践机会。学校应构建多样化的创新实践体系,组织建设工作室及实验基地等场所,从而使学生能沉浸于问题识别至解决的完整链路,借由实战操作来磨砺其创新思维及问题处理技能。

3 造型技能的强化训练

在艺术创作与设计,造型技能是创作者表达的基本手段,其培养过程不仅关乎技艺的磨炼,更是对审美观念、材料理解及创新思维的深化探索

3.1 基础造型技法的教学

基础造型技法是任何艺术创作与设计实践的起点,它涵盖了素描、色彩理论、构图原理等核心内容。在教学过程中,应首先强调线条的流畅与准确,通过大量的速写练习,使学生掌握不同线条的表现力,如粗细、曲直、快慢等变化对情感传达的影响。色彩教学则需引导学生理解色彩的基本属性(色相、明度、纯度)及色彩心理学,通过色彩混合实验与色彩搭配练习,培养学生对色彩敏感度和运用色彩表达情感的能力。此外,构图原理的学习亦是关键,通过解析经典作品,讲解平衡、对比、节奏等构图要素,帮助学生构建视觉美感的基础框架。

3.2 材料与媒介的探索

在强化造型技能的过程中,探索多种材料与媒介是关键一步。教师应激励学生直接接触纸张、布料、金属、塑料各类材

质,甚至延伸至数字媒介领域进行CG内容生成与创作。纸张的柔软与韧性、金属的坚实与光泽、水彩的灵动与透明,这些材质特点都是需要通过实际操作来进行体会的。如雕塑的立体形态与空间塑造之类的实践,不仅可以锻炼学生的技术技巧,也能拓宽他们的创作思维,促使他们在创作中依据个人风格与主题需求,灵活选用合适的材料与媒介,以实现艺术表达的多样性和创新性。

3.3 造型技能的综合应用

造型技能的综合应用旨在实现技法、材料理解与创作理念的深度融合,创造出具有独特艺术风格和深刻内涵的作品。此阶段鼓励学生跨越领域与媒介界限,比如将绘画技巧融入装置艺术,或结合数字技术与传统手工艺,探索新颖的艺术表达。项目制学习围绕特定主题或问题展开,通过团队合作、市场调研和技术挑战,全面提升学生的综合应用能力。同时,定期举办作品展示与评议活动,为学生提供展示成果、交流心得的机会,促进相互学习与灵感碰撞,进一步挖掘创作潜力。

造型技能的强化训练是一个系统而复杂的过程,它要求学习者在掌握基础技法的基础上,不断探索材料与媒介的无限可能,最终实现造型技能的综合应用与创新发展。这一过程不仅是技艺的提升,更是审美观念、创新思维与人文关怀的全面提升。

4 设计思维的引导与培养

4.1 设计思维的概念导入与训练

设计思维是一种以用户为中心、跨学科、迭代式的创新方法论,其核心在于理解问题、定义挑战、构思创意、原型制作及测试验证。设计思维的培养,首先是概念的导入,在这一阶段教育者应在理论讲授的同时,寻找合适的案例进行分析讲解,让学生对设计思维的内涵、价值及流程框架都有充足了解。完成概念导入后,应该进行实践活动以巩固概念的掌握基础,如头脑风暴、用户画像构建、同理心地图绘制等,通过这些活动逐步培养学生的观察力、想象力与批判性思维能力。这些训练旨在帮助学生跳出传统思维模式,学会从多元视角审视问题,激发创新思维火花。

4.2 迭代设计与原型制作

在设计思维实践框架内,迭代设计构成了核心程序,强调实践中连续的改进与调适。教育者须引导学生将设计思维深度融合于实体项目之中,自初步概念的孵化、草图的绘制,再到雏形模型的搭建。随后,历经多轮迭代周期,不断完善设计蓝图,直至达致既详实又富有操作性的产物或服务形态。此间进程里,原型不仅充当了创新思维的实体化身,也成为了检验假设、搜集及整合终端用户反馈的枢纽环节。

倡导学生历经完整的迭代周期,意在使他们在实战中习得应对挑战、灵活调适策略的本领,以顺应需求与环境的快速变迁。每一轮迭代均是对前一轮成果的反思与精进,驱使学生不懈追求完美,历经从初步成形到日臻完善的蜕变。这一过程不仅让

学生内化了设计思考的关键技巧,也锤炼了他们在复杂多变情境下持续向卓越迈进的能力。

4.3 设计伦理与社会责任的培养

在设计教育的进程中,设计伦理与社会责任感的教育占据着举足轻重的地位。随着科技进步的加速,设计作品对社会结构、自然环境及个体生活的渗透力日益增强。因此,强化学生的设计伦理观念,引导他们关注社会福祉、尊重个体权益、保护自然生态,是设计教育体系中的关键一环。

在教学实践中,教师应将伦理教育融入日常教学,通过解析实际案例,使学生直面设计决策中的道德困境,理解创新与责任并重的原则。这不仅能够帮助学生形成正确的价值取向,还能促使他们在设计实践中坚持伦理原则,勇于承担社会责任。

鼓励学生参与社会实践项目,将设计思维应用于解决实际问题,是提升其社会责任感的有效途径。而社区环境改善项目,则能让学生深入了解设计与环境保护之间的紧密联系,培养他们的生态意识。

设计思维的培养不应仅限于技术技能的提升,更应关注学生在创新思维、伦理观念及社会责任感等多方面的成长。通过构建全面而深入的教学体系,我们可以引导学生逐步成长为既具备创新精神,又富有人文关怀和社会责任感的优秀设计人才。

5 结论

艺术素养、造型技能与设计思维三位一体的教学策略,为艺术教育现代化提供了有力支撑。通过跨学科融合的教学体系,学生不仅能在艺术领域获得全面发展,还能在创新思维与批判性思维能力上实现显著提升。此策略不仅促进了学生个人艺术素养与创新能力的飞跃,还为社会培养了具备高度适应性和创造力的艺术人才,为艺术教育的长远发展奠定了坚实基础。未来,随着教育理念的持续更新与教学方法的不断创新,这一策略将展现出更加广阔的发展前景与深远的社会影响。

[参考文献]

- [1]王岩松.艺术素养、造型技能、设计思维三位一体的造型基础教学[J].山东工艺美术学院学报,2019(2):4.
- [2]刘苏庆.启课程之“源”,开艺术素养之花[J].文渊(小学版),2023(12):352-354.
- [3]彭艳.提高中职学生的服装立体造型技能办法研究[J].东西南北:教育,2021(1):0221.
- [4]邹虹茵.论如何提高中职学生的服装立体造型技能[J].新一代:理论版,2011(7):2.
- [5]郝卫国,董雅.“视觉·造型·建筑”三位一体的设计基础课程在环境设计教学中的基础作用[J].装饰,2015(12):3.

作者简介:

张丽群(1984-),女,汉族,山东人,硕士,讲师,研究方向:本科美术通识教育,本科设计基础教育。