

美术教育中的设计思维培养——以某高校美术专业课程为例

刘庆辉

摘要：设计思维是能够实现艺术感知实践的桥梁，在当下社会发展更迭飞快的时代里，其也是推动时代发展不可或缺的动力，更是成为了美术教育所改革的重要方向，能够使美术教育与生活实践相贴合，培养更具有创新能力和实用能力的人才。基于此，本文通过对设计思维内涵及原则的基础上，以某高校美术专业课程为研究对象，探索如何在美术教育中培养学生设计思维的教育策略，望能够为广大的美术教育工作者提供可行的教学参考，也为美术教育改革方向提供依据。

关键词：

引言

在社会飞速发展的今天，美术教育也在经历着改革，传统的美术教育其主要通过技法的训练为主要教育方式，但这种教育方式已经不适用社会对创新型人才的需求，而设计思维其作为实现艺术感知实践的桥梁，也是当下美术教育改革的重要方向。在《中国教育现代化 2035》中明确提出了“强化艺术教育培养创新思维”的要求，这也为未来我国美术教育现代化提供了方向，但在实际的落实过程中，美术教育其仍注重对传统技法的培养，虽然这是美术教育的重中之重，但仅对传统技法进行教育，其与美术教育现代化的内容相悖，美术教育也应及时转型，能够将设计思维融入到美术课程当中，以此来培养学生的创新能力和实用能力，使美术教育能够跟随时代的发展而转变。

一、何谓设计思维？

（一）设计思维的内涵

设计思维是一种观念具有以人为本、协同创新以及实践逻辑的问题解决方法论，其核心在于能够通过理性分析和创新思维的结合，运用可行技术来提出突破性的解决方案并将其实施，而在此过程中，其所强调的以人为本是设计需求的体现，在完成其需求的基础上以创新的方式结合现有条件来解决问题。设计思维的概念不仅能够应用于某项产品的设计上，其在教育领域也能够应用，能够引导学生以创新的角度去解决问题。而将其应用在美术教育上，其能够让学生将所学美术知识转化为用于解决问题的方法，而这种转化是创新的，学生的设计思维在不断地实践中，其也需要不断地挖掘自身的潜能去创造出更具有创新性的美术作品，

进而使创新成为学生的习惯，使学生在未来的工作和生活中都能够不断地创新，创造更多的价值。

（二）设计思维的原则

设计思维作为一种问题解决方法论，在运用其解决实际问题时，也要遵循四个原则：其一，用户中心原则，以用户的需求为原点，建立对目标用户的全面理解，不仅要能够满足用户的表面诉求，也要挖掘其未表达的隐性需求。其二，创新性原则，突破常规的思维模式，以具有颠覆性的方式来解决实际问题。其三，系统性原则，在解决问题时要能够从全局考量，关注各要素间的动态关联性，能够制定全面且带有系统逻辑的解决问题方案。其四，实用性原则，注重解决方案的可落实情况，能够在面向实际问题时解决。

（三）设计思维与美术教育的关系

设计思维与美术教育二者存在着千丝万缕的关联性，能够相互促进学生综合素养的提升。其一，理念的契合。设计思维强调以人为本，根据需求来进行创新，而美术教育也注重对个体感知能力的培养，让学生将对生活的感知以艺术的形式表达出来，二者理念上都强调对人的关注。其二，教育目标的一致。设计思维的教育目标是培养出能够适应社会发展，以创新来解决实际问题的人才，而美术教育则是提高学生的艺术素养，培养学生的创造力和对美术的应用能力，二者的最终目标都是为了培养出全面发展且具有创新精神的人才。其三，能力培养上的一致。设计思维注重培养人的问题解决能力、创新能力，美术教育在提升学生审美能力、艺术表现能力的同时，也锻炼了学生的独立思考与创造力，二者有着协同的作用。设计思维与美术教育的结合，其也是当下美术教育发展的必然趋势。

二、高校美术专业课程教学中培养学生设计思维的方法

（一）启发学生的设计思维

学生作为教学的主体，其在美术教育中也应如此，虽然美术教育离不开对技法的传授，但教师也要在传授技法的时候注重学生的主体地位，启发学生的思考，使学生能够理解艺术作品，而非是跟随着教师的讲解去理解艺术作品，如教师通过展示艺术作品去引导学生剖析作品的线条、色彩、构图、材质等元素，探究作者是如何通过这些元素来传递情感和理念，让学生在思考的过程中汲取其灵感，感知设计思维在艺术作品中的体现，学生的思考能力和审美能力也会得到锻炼。

而在此基础上，教师要进一步的激发学生的创造力，首先要让不同学生之间进行交流，使不同的设计思维能够碰撞，当学生们在交流中各抒己见，其创作思维也会得到启发，进而从不同的角度去挖掘独特的创意。随后教师要鼓励学生大胆创作，将自身的创意构思体现出来，而在体现的过程中，学生也难免会遭遇各种创作难题，此时的设计思维便能够发挥作用，由教师引导学生像设计师一样思考，通过不断地尝试不同方法、调整方案来解决问题，在实践中深化对设计思维的理解与运用。设计思维的启发并非是短时间内能够达成的，而是需要经历长时间的培养，使学生能够将运用设计思维当成解决问题的习惯。

（二）训练学生的设计思维

受传统美术教育教学模式的限制，多数的学生在美术教育中所训练的内容无非是技法、理论知识，仅围绕着这两点的训练是难以激发学生的创新精神的。而想要培养学生设计思维，围绕着学生的训练内容也随启发式的教学进行调整，使学生能够始终处于一个带有启发性的环境中，所训练的内容也要围绕着启发性进行训练。在实际的教学中，教师也要积极使用带有启发、探究的教学方法，使学生能够主动地、被引导的去思考，而非是按部就班的完成教师布置的训练任务。对此可以用项目式加血、探究式教学，将美术教育的范围拉大，使学生能够接触到摄影、雕塑等更多的含有美术元素的艺术作品，拓宽学生的创新视野，激发其创新精神，在具体的训练上，教师要引导学生去观察这些艺术作品中蕴含的独特艺术魅力和内涵，再据此来训练学生的设计思维。如通过写生、速写等方式，积累学生的创作素材，使学生的创新思维应用具有足够的知识、素材支撑，为学生设计思维的应用奠定基础。

（三）跨学科融合激发学生的设计思维

跨学科指的是以多学科的融合进行教育，其目的是突破单一学科的界限，以多层次的知识来带给学生更为丰富的学习体验。而在美术教育中，其所能够结合的学科众多，其与不同学科的知识与方法相互交织，能为学生打开全新的创意视野，助力学生设计思维的发展。如将美术与数学结合，学生能够理解图形的比例、对称与组合关系，其设计思维的应用中空间构建能力也会得到提升，学生也能够在设计艺术作品时搭建出稳定且具有创意的结构，创造出独特的艺术作品。而美术与历史的结合，学生们能够从不同历史时期、不同地域的文化特色中获取宝贵

的设计素材,其自身的设计视野也会更为广阔,设计的艺术作品不仅具有创新性,其意义和价值也有一定的提升。美术与文学的结合,文学是以文字的描绘来塑造人物、故事,其能够以文字的形式去震撼人心,本身也属于是艺术作品的一种,其与美术的结合,能够让学生吸取到更丰富的创意表达能力,将自身对艺术的理解以文字的方式阐述,再以美术作品的方式表达出来,教师在跨学科融合中也可引导学生深度阅读一些文学作品,分析其蕴含着的价值和意义,再将其以自己将的理解转化为美术作品。美术本身便是一门泛学科,有许多的艺术作品其都结合了众多的学科,而设计思维的应用也不应该局限在某一具体学科当中,而是要与其他学科融合,能够多角度去思考解决问题的方法,在不断地多角度思考问题的过程中,丰富学生的创作灵感,使其有足够的创作素材来进行创新。

（四）个性化教学

不同的学生之间存在着较大的差异,在教学时若是一视同仁,必然会无法满足所有学生的发展需求,而以个性化教学应用在美术教育当中,其能够面向不同的学生提供符合其发展需求的教学内容和方法,促进其全面且独特的发展。虽然教育的根本任务是一致的,但在落实到具体的对象上时,其教学目标、方法以及评价上都要进行改变,这也是教育的因人而异。在实际的教学目标制定当中,教师要根据不同学生的美术基础提供不同的教学方法。如面向美术基础薄弱但对色彩十分敏感的学生,在教育时便可为其定下掌握色彩搭配技巧的目标,而面向有一定绘画基础且对创意表达有强烈渴望的学生,则可为其制定出具有挑战性的目标,进一步激发其创新能力。而在教学方法上,面向视觉型的学生,教师则要为其运用图片、视频等直观教学资源进行教学;而面向动觉型的学生,教师则要提供给学生更多的实践操作机会,如户外写生、手工制作,让动觉型的学生能够在亲身体验中感受艺术创作。而面向与一些内向型的学生,教师则要提供更温柔的教学方式,如一对一指导,字面上的辅导等,使其能够避免外部压力而影响其创作思路,面向外向型的学生,教师可将其分为小组,让外向型的学生能够在小组讨论和相互协作中相互激发创意。在评价上,评价标准也不能一概而论,而是要根据学生的起点和目标来衡量,对于进步显著的学生,即便其作品在技巧上不够成熟,也应着重肯定努力与成长;对于已经具备较高水平的学生,评价要更注重作品的创新性与深度。

三、高校美术专业课程实践活动中培养学生设计思维的方法

（一）以创意为主题开展比赛

围绕着“创意”这一主题开展美术实践比赛，其宗旨为搭建出一个让学生肆意展现创意的舞台，深度挖掘学生的艺术潜能。而所开展的比赛，要始终围绕着“创意”这一核心，让学生能够充分运用设计思维，突破传统的思维局限大胆创新。学生也能够获得一个展示自我、挑战自我的平台，且能够在竞争中激发自己的艺术潜能，让学生能够将设计思维合理的运用到实际问题当中。

如围绕着“环保”开展美术实践比赛，要求学生们能够根据“环保”这一内容，创作一件具有创新性和实用性的艺术作品。将比赛分为初赛和决赛两个阶段。初赛前由教师提前发布信息，要求学生搜集与环保相关的资料，确定作品内容后开始制作，在此阶段中教师负责引导学生解决问题即可；到初赛阶段，由学生提交艺术作品由专业美术教师和艺术领域的专家组织评审团，筛选出创意独特、表现手法新颖的作品进入决赛；决赛阶段，学生需要现场答辩，阐述创作思路，并对作品进行进一步完善或延展。最终，依据作品的创新性、艺术表现力以及创意阐述的清晰度，评选出一、二、三等奖及优秀奖，为学生的创作提供展示的机会与奖励，以此激励学生能够不断地探索创新。

（二）以校企合作使学生的设计思维能够落实到实践当中

当下教育与产业的结合十分紧密，美术教育也要围绕着学生未来的职业发展进行教育，使学生的设计思维能够落实到对实际项目的解决当中，带给学生更加丰富的实践平台。而以校企合作的方式可通过将企业的真实设计项目引入到襄垣当中，让学生以团队的形式参与到其中。如企业提出为某品牌设计系列宣传海报的需求，学生运用在学校所学的设计思维方法，从市场调研入手，分析目标受众喜好、品牌定位等要素，进而构思创意概念，绘制草图并不断完善。而在这一过程当中，对学生团队的指导也要由高校教师和企业专家共同负责，企业专家从商业可行性、市场趋势等方面给予建议，而高校教师则要从设计技巧与理论上提供对学生的引导。而在双方教师的指导下，学生能够将设计思维应用在真实设计项目的各个环节当中，学生也能够更好的了解前沿动态，掌握最新设计工具与技术，其设计思维也会在解决实际问题的过程中不断深化，为未来的职业生涯积累实际的工作经验。

（三）开展社团活动

高校与其他教育阶段不同之一的内容便是社团，而美术社团其作为兴趣社团，其也能够用于激发学生创造力、培养设计思维，美术社团开展的一系列创意活动，也是学生用以展现自我，探索艺术创新的舞台。可通过社团每周开展主题活动，每周设定不同主题，如“未来城市”、“奇幻森林”等，让学生围绕主题运用绘画、手工等多种形式进行创作，将学生脑中有关创意主题的奇妙思想转化为具象作品。除此外，社团也可定期组织艺术展览活动，定期发布社团成员的作品，让学生为了在展览中更好的呈现作品而去反复打磨作品，优化其设计思维的应用效果，且学生也能够会在展会获取与不同学生交流的机会，能够在他人的作品中获取灵感，进一步激发其创造力。

结语

高校的美术教育其与其他阶段的美术教育也存在着极大地不同之处，想要在高校美术教育中培养学生设计思维也是一个长期的过程，这需要不断地探索和实践方能够达成。也期望本研究能够为高校美术专业课程提供可行的转型方向，对高校美术教育的发展提供一定的参考。

参考文献

- [1]周媛媛. 高校美术设计教育创新性思维培养对策探析[J]. 美眉, 2023(9):0166-0168.
- [1]马诚. 浅析《三大构成》课程教学对学生设计思维的养成训练[J]. 教育研究, 2021, 4(3):102-103.
- [1]江海燕. 浅议设计教育与艺术设计创新教学研究[J]. 教学方法创新与实践, 2020, 3(2):3.
- [1]朱红梅. 艺术创意思维培养初探——山东工艺美术学院应用设计学院基础课教学改革探寻之路[J]. 中国油画, 2024(4):73-74.
- [1]胡明华, 张南岭. 设计素描教学思考——蒙太奇思维模式下美术核心素养的培养[J]. 包装世界, 2022(7):142-144.