

浅析高校美术教育对学生设计思维的培养

彭晶晶 李玲

硅湖职业技术学院, 江苏 苏州 215332

[摘要] 设计思维, 就是一套以人为本的解决问题的方法论, 从人的需求出发, 多角度地寻求创新解决方案, 并创造更多的可能性。笔者从设计思维相关概念入手, 对设计思维的重要性进行了深刻的阐述, 并在此基础上提炼了培养设计思维的有效措施, 最后进行了总结, 高校美术教育对学生设计思维的培养体系已逐步完善, 学生的设计思维能够得到有效的培养。

[关键词] 美术教育; 设计思维; 创造性

DOI: 10.33142/fme.v1i4.3344

中图分类号: J20-4

文献标识码: A

Brief Analysis on the Cultivation of Students' Design Thinking in College Art Education

PENG Jingjing, LI Ling

Silicon Lake College, Suzhou, Jiangsu, 215332, China

Abstract: Design thinking is a set of people-oriented problem-solving methodology, starting from human needs, seeking innovative solutions from multiple perspectives and creating more possibilities. Starting from the related concepts of design thinking, the author deeply expounds the importance of design thinking, and on this basis refines the effective measures to cultivate design thinking. Finally, the author summarizes that the cultivation system of college art education for students' design thinking has been gradually improved and students' design thinking can be effectively cultivated.

Keywords: art education; design thinking; creativity

美术教育是以美术学科为基础的教育门类, 是一种重要的文化教育活动。高校美术专业课程是每一个艺术设计专业学生必修的基础课, 在日常教学过程中, 学生作品大多是临摹为主, 在现在高校学生的作品中不难发现, 其创作作品并没明显地体现他们的设计思维。设计学科与其他学科不同, 学生作品不应该只体现出美术方面的专业技巧, 更应该体现出自身的创作思想及内涵, 也就是我们所说的创意思维。

1 设计思维的概念

设计思维不仅仅是指设计师思维, 它包含在各行各业中, 它应该是学习如何思考问题, 并提出有效的解决方式。在人脑的思维中, 设计思维是一种特殊的存在, 在处理综合问题方面, 它能够准确抓住核心, 用设计思维来分析问题, 能快速有效地找出最合适的处理方案。《设计心理学》一书中提炼出的设计思维, 有一个特定的思路: 定义—创意—原型—测试—实施。这个思路与 IDEO 首席执行官 Tim Brown 提出的观点不谋而合, Tim Brown 认为以人为中心是设计思维的核心观点, 设计师通过整合人的需求、结合现代技术, 最后达到设计目标。

2 设计思维的重要性

思维与设计都起源于人脑, 一个作品的产生, 往往反映的都是作者自身的思维方式, 而设计思维是当代艺术设计的基石, 具有设计思维是进行创新的前提, 设计作品创造的过程就是运用设计思维具有的独创性和新颖性。美术教育下产生的作品需要一个好的设计思维来支撑。国学大师陈寅恪先生曾经指出, 大学教育贵在: 独立之人格, 自由之思想。这种教育也同样适用于美术教育。从陈寅恪先生的教育思想中可以看出, 培养一个学生独立思维的重要性。只有学会独立思考, 才会有更多的创造性, 而创造性思维正是设计思维的核心。

2.1 设计思维的地位

随着高校专业设置的不断丰富, 越来越多学生选择美术专业, 成为助推艺术教育进步和发展的重要力量。现阶段, 国内各大高校陆续将艺术创作技法作为美术教学的主要内容, 逐渐推动美术教学的现代化发展。美术专业学生毕业后, 具有扎实的美术基础专业技能, 多从事动漫设计或广告传媒相关工作, 经过工作的磨炼, 这些毕业生越来越认识到行业开拓的一个关键能力是创造力。在国内各大高校中, 美术教育属于艺术类课程的范畴, 应积极引入大数据、互联网、

人工智能等信息技术，将创意练习作为专业课程教学的一部分，提高学生自主思考的能力，丰富专业知识储备，提升美术专业素养。从本质上看，设计教育仍属于工学美术教育的范畴，该教育模式集意匠经营、构思、创作、实践于一体，综合运用多种现代视觉知识，包括立体构成知识、色彩构成知识、平面构成知识等，最终满足人们的审美需求。下面以陶瓷工艺挂盘为例，如何美是创作过程中首先考虑的因素，在此基础上选择合适的表现方法、色彩图案。站在宏观角度看，上述教育模式可定义为现代工艺美术教育，并未突破美术教育和纯艺术活动的局限，不属于设计教育的范畴。国内设计教育正在经历前所未有的困境，必须进一步巩固设计思维的核心作用，加强基础技能训练，才能有所突破。

2.2 设计思维培养的必要性

在 21 世纪的今天，经济全球化程度日益加深，全球经济发展迅速，人工智能、大数据、物联网等先进信息技术陆续出现，设计艺术也表现出前所未有的竞争势头，“设计”一词的拥护者逐渐增多。在英国，玛格丽特撒切尔夫人正式将设计课替换了中小学美术课，认为制造业的发展水平和效率是决定国家未来发展的主要力量，而制造业发展的关键在于设计，将设计这一因素放在了十分重要的地位，必须引起政府的重视。设计离不开我们的日常生活，每个人都可以是设计行为的一份子，而不是设计师的专属艺术行为。随着基础美术教育的发展，各大高校必须重视学生设计审美品位的提升，同时，“为他人”是设计的本质和目的，必须将使用者的心理活动和利益纳入考虑范围内，“为他人”思维是基础美术教育的核心，对学生设计审美品位的提升和换位思考习惯的养成具有积极的意义，在基础美术教育阶段，各大高校必须进一步做好培养学生设计思维的工作，不能忽视学生德育方面的发展，在学生思维中渗入“人文关怀”的色彩。

进入 21 世纪以来，经济全球化程度日益加深，资本竞争已经成为过去时，人才竞争是当前国际竞争的主旋律，热点问题逐渐转化为如何制定专业人才的培养方案和衡量标准，将培养创造型人才和创新型人才置于很高的地位，国内外争论的焦点也逐渐转化为如何制定创造型人才和创新型人才的最优培养方案，人才教育成为人们普遍关注的内容，尤其是如何在基础教育阶段加强学生创新思维和创造意识的培养。创新活动具有一定的冒险性和开拓性，与创新者意志、情感、技能、经验、知识等多种因素有关，并且存在一定的难度，满足设计的本质要求。因此，在基础美术教育阶段开发学生的设计思维对培养创新人才是至关重要的，有助于帮助受教育者形成良好的创造型思维，故必须做好基础教育阶段学生设计思维的开发和培养工作。

2.3 设计思维教育的意义

在综合考虑人类精神需求和物质需求的基础上，为人类确定更加合理有效的使用或生存方式是设计的最终目的，要求能改善当前人类的生活质量，满足人们对更多文化需求和生活需求的期望，因此，独特设计思维是支撑设计活动的灵魂，能为设计教育活动注入血液。根据思维科学的相关知识发现，人们在不同发育时期的智力和兴趣是不同的，当前学生智力开发与课程设置严重不匹配，在公共义务教育阶段，必须重视设计思维教育，重视人类创造力和智力的综合发展。设计思维教育有助于降低人们从事创造活动的难度，更具科学性和说服力，有助于联系知识与实践，帮助人们在已知事物的基础上探索更多的未知事物，帮助人们更合理地协调逻辑思维和艺术思维的关系。在问题解决过程中，主要依据已有的知识和经验寻求解决问题的方法的倾向性称为定式，是后续活动发展方向的决定性因素。通常将设计主题依据现有情境确定设计心向的状态称为适应定式，能保证设计主题感知行为的正确性，因此，设计思维训练属于适应思维定式训练的范畴，有助于学生优秀思维习惯的培养，使学生有能力自主思考问题并制定有效的解决方案。

3 培养设计思维的有效措施

3.1 开放美术课堂

我国高校传统的美术教育模式是将学生集中在课堂内，统一地、有组织地传授理论和技艺给学生，但是这种简单生硬的美术教育模式，无法培养学生的设计思维。现代社会发展使美术这门学科的可接受度越来越高，美术馆的边界也不断的延伸和突破，美术馆不再局限于一个封闭的空间，广场、书店、咖啡馆等城市公共空间，都可以是艺术传播的地方，处处皆可美术馆。在高校美术教育中，课堂也不应该局限于教室内，教师应鼓励学生走出教室，走到自然环境中。

西班牙建筑师安东尼奥·高迪曾说：“艺术必须出自于大自然，因为大自然已为人们创造出最独特美丽的造型。”虽然大自然中的美是固有的，已经存在的，但是也要靠人类通过敏锐观察力去发现、去汲取、去领悟。大自然是最好

的设计师，领略大自然的鬼斧神工，也有助于提升学生的设计审美，锻炼学生的敏感的视觉捕捉神经，从而更好地培养设计思维。

3.2 激发学生的主观能动性

设计是一个主观的行为，所以主观能动性对于设计思维的培养有着不容忽视的作用。在美术教育的过程中，如何激发学生的主观能动性，是每个教师应该着重思考的一个问题。在利用美术教育培养设计思维的过程中，教师可以给出主题，让学生绘出自己的作品，并让学生用理性的思维方式，将自己的作品按其构图方式、绘画技巧、色彩搭配、创作意图等综合因素加以分析，从中思考并进行总结，分析出创作规律及技巧，完整的阐述出自己的设计思想，同时，教师应给学生更多地空间去发展自己的思维，要知道，训练设计思维不是一朝一夕就能完成的，这是一个长期反复的过程，需要学生积极主动地从不同角度观察体会挖掘不同的事物，通过一些奇妙组合，催生无穷无尽新的创意构想。只要坚持下去，就可以使他们能够把快速闪现或是模糊不清的思维形式及时捕捉而清晰地表达出来，进一步提升学生发挥设计思维的能力。

3.3 交流学习，互促互进

教学不是一个简单的名词，它的核心思想是教与学，是以教师为主体的教与以学生为主体的学互相交流的过程，教师在输出的同时学生也应及时的反馈，两者是相辅相成，不可分离的。在整个教学过程中教师与学生彼此分享，用一种全新的教学模式，在丰富教学内容的同时，获得共同的发展。当然，学习不是一个人行为，它是一种社交行为，不能闭门造车，自学自看。在课堂教学中，允许学生与学生、学生与老师之间就各自创作的美术作品展开讨论，让学生们自由地去比较、去探讨，了解他人的创作理念，画面的处理技巧，取长补短，从而取得进步。在这里，讨论的过程实质是相互竞争、相互诱导、相互激活的过程，学生的思维和想象在讨论中一旦被触发，有如激流奔放，甚至可以形成汹涌的设计思维浪潮。

4 美术教育中培养学生设计思维的教学意义

4.1 满足新课改教学目标的要求

根据新时代教育改革的要求，将发散性思维和创新性思维的培养纳入教学目标。以职高美术专业为例，在教学过程中教师不重视学生设计思维的培养，教学内容局限在考试点、设计技巧和基础知识方面，教学机制相对落后，设计专业的学生始终处于被动模仿和接收的学习状态，并未形成自主思考和设计的良好习惯。因此，职高美术设计教学应紧跟新时代教育改革的步伐，敢于突破现有教学机制的局限，改革当前的教学思维和教学方法，重视学生设计思维的培养，从而促进职高美术设计专业学生专业能力和综合素养的提升。

4.2 落实美术设计教学的实践要求

在新时代教育改革的号召下，职高美术设计教学进入了全新的发展和改革阶段，教学手段日益丰富，教育理念日益现代化，对教师制定更合理的美术教学活动和教案具有积极的作用，有助于形成“自主-合作-探究”的全新教学机制。同时，教师应将设计思维融入到美术设计教学实践中，按照设计思维教学的过程、手段、技巧和目标开展教学活动，使得职高美术设计教学活动达到重点突出、目的明确的效果，将设计思维和想象力作为美术设计专业学生的学习目标，从而帮助学生形成良好的设计思维和创新意识，提升自身的竞争力。

5 结语

在高校美术教育教学中，教师应该充分重视设计思维的培养，有意识有目的的开展设计思维的培养工作，虽然目前高校学生自我培养的意识较弱，高校美术教育对学生设计思维培养的体系还不够完善，但是通过不断的尝试和改革，其体系已在发展中逐渐走向成熟。

[参考文献]

- [1]张欣荣. 艺术设计思维基础[J]. 美术研究, 2016(3): 11.
- [2]石祥强. 艺术设计创意思维诱发与实践研究[J]. 美术大观, 2007(10): 34.
- [3]李岩. 试论如何在美术设计教学中培养学生的创造性思维[J]. 课程教育研究, 2017(35): 45.
- [4]李勇. 美术设计教学中如何培养创造性思维[J]. 艺术教育, 2010(4): 55.
- [5]海艺朦. 创造性思维的培养在美术教学中的重要性[J]. 艺海, 2009(6): 78.

作者简介：彭晶晶（1993.9-），毕业院校：天津科技大学，专业：环境艺术设计，职位：专任教师，职称：助教。
基金项目：2020年度江苏省现代教育技术研究课题“互联网+教育”背景下高职影视专业学生自主学习能力的策略探究（项目编号：2019-R-76069）的研究成果。”