

新时代造型艺术教育在艺术设计中的作用

石庭明 赵莉梅

(成都艺术职业大学 成都 611433)

摘要:造型艺术教育课程在现代实用艺术设计教学中扮演着至关重要的角色。随着社会的不断发展,当代设计艺术与人们的日常生活越来越密不可分。因此,如何提高学生的设计艺术素质和设计创新能力,将基础美学知识和基本造型能力与设计创新性有机结合,以培养具有扎实基础造型能力和鲜明个性设计创造能力的新型人才,成为高等学校教育的首要任务。本文基于基本造型艺术教育课程成果的长期积累,结合实际教学中的实践与成果,探讨如何逐步提高学生的设计创新能力。造型艺术教育课程在现代实用艺术设计教学中具有重要的地位和作用。通过注重培养学生的创新思维和创造能力,将基础美学知识和基本造型能力与设计创新性有机结合,我们可以培养出具有扎实基础造型能力和鲜明个性设计创造能力的新型人才,为社会的发展和进步做出贡献。

关键词:造型艺术;艺术教育;创新能力

中图分类号: J50-4; G642 **文献标识码:** A **文章编号:** 2832-9317 (2023) 02-0078-03

DOI: 10.12424/HA.2023.034 **本文链接:** <https://www.oc-press.com/HA-202302-078.html>

在现代实用艺术设计教学中,如何提高大学学生的表现力和创新能力,成为新型应用型艺术设计人才的培养是我们教学长期关注的重点问题。基础造型艺术课程是为了体现设计意图与设计思维而使用的一种基础表现方法,同时也是艺术设计课程与实践中不可或缺的部分和环节。因此,在新时期的艺术设计教育中,如何发挥基础造型艺术课程的更大作用和价值,是值得探讨和研究的。

在当前高等学校的设计艺术教学中,循序渐进、稳步推进是必要的教学方式。学生的设计创造力和创新能力是设计教学的重点环节,同时,学生的设计造型能力和其他艺术感知能力也是不能忽视的。所有基础造型表现能力课程兼顾统一,才能够避免学生走弯路或者走极端。只有学生掌握了扎实的基本功底,才能在艺术创造设计中,有较强的素描造型能力和色彩的感知搭配运用能力,更好地表达自己将要设计的作品造型,更好地理解 and 搭配运用复

杂的色彩涵养关系,将新的设计作品理念更完美地表现出来。

我们需要注重基础造型艺术课程的教学,让学生在课程中逐步掌握基本的造型技巧和表现能力,同时注重培养学生的创新思维和创造力,鼓励学生在实践中不断探索和尝试。只有这样,才能培养出更多的新型应用型艺术设计人才,为社会的发展和进步做出更大的贡献。

在设计造型课程教学过程中,基础练习是必不可少的。有效的基础造型练习能够训练学生将细节刻画得更加准确和完整。因此,我们需要注重各种物体的线条虚实、材质质感组合以及各种质感刻画关系,以培养学生的掌控能力。在造型人物类别的训练中,我们需要抓住人物的比例、结构、重心、透视等关键表现因素,并采用多种艺术手法,如点线面、变形、夸张、意向造型等,以抓住人物的特征和神态。对于造型速写类训练,我们主要训练学

作者简介: 石庭明,男,硕士,成都艺术职业大学副教授,长期从事素描、色彩、速写等课程教学,绘画艺术创作研究。
赵莉梅,女,硕士,成都艺术职业大学教师,长期从事艺术策划,中西绘画语言比较,跨界和跨文化艺术研究。

生的观察、概括记忆造型的能力，以及多场景与多不同类人物组合的快速速写。此外，我们还需要培养学生对于所表现主体的主次取舍、空间比例协调关系以及快速捕捉主体特征的能力。在各大艺术高等学校的课程中，人物与人体造型结构的训练是最具挑战性的阶段。因此，我们需要将更多的造型手法运用到造型人物或人体的训练中，以帮助学生了解人体复杂的各个姿态结构和角度变化规律。总之，通过反复多次的基础练习，我们能够有效地培养学生的造型能力，让他们在未来的创作中更加自如地表达自己的想法和情感。

在设计创作之前，设计师通常需要进行素材收集和与其他设计团队成员的交流。在这个过程中，基础造型的重要性就显得尤为关键。设计师需要准确地描绘所取对象的形象特征，以便在想象和创造的过程中，能够在原有的价值基础上进行发挥和创新。在多人协作的设计过程中，简洁的线条和草稿的表达能力也是至关重要的。如果没有扎实的基本功底，设计师就无法准确地表达出自己的想法和创意。因此，良好的造型能力是设计师必备的基本技能之一。很多的艺术创想都源于生活中的点滴细节。生活中的一个小小的事物或物体，往往会激起设计者很多的遐想。大多数的设计作品都是由生活中的某件事物（物体）引发的，设计师通过对其进行发挥和想象，夸张和大胆地进行描述和创新。因此，凭空想象是创作不出好的作品的。最后，设计师需要快速地用最简单的图案记录下自己的想法和创意。造型是最好的手段和方法，能够帮助设计师快速地表达自己的想法和创意。因此，良好的造型能力是设计师必须具备的重要技能之一。

艺术源于生活，这是一个广为人知的道理。在教学中，引导学生走进社会生活中的物体进行造型训练，是一种非常有效的教学方式和手段。尤其是在高等艺术院校，更应该提倡发扬和探索这种方法。

造型色彩训练是造型艺术的主要课程之一，也是用色彩造型的重要基础。色彩是光线通过物体的反射，作用于人的大脑和视觉颜色变化的结果。色彩具有最能打动人类直觉，并且可直接诉诸感情的

力量，能激发、感染和带动情绪产生。在视觉类设计中，色彩的运用非常重要。它是一切视觉传达媒介引起受众注意、理解、记忆乃至认同、信任的关键因素。因此，很多专业设计者在做设计的时候，都需要在选色、定位和色彩运用程度方面花费大量的时间去调整和摸索，以便达到理想的设计情感表达和大家能动情感共鸣效果。色彩的魅力不仅仅在于表现设计作品，它还会对人们的心理和情绪产生影响，甚至会改变人们的生活方式。一件成功的创意设计作品，一定是能巧妙地将色彩的魅力和感染力发挥到极致，不仅能够增加作品的附加值，而且更能够提高作品的审美价值。色彩作为设计中重要的存在因素，是现代艺术设计的灵魂所在。它对人们的生理和心理有着很大的视觉冲击影响力，因此，色彩的应用价值和审美价值是毋庸置疑的。

设计色彩是艺术设计专业中非常重要的基础课程，它涉及色彩的概念、原理、运用原则、表现手法和运用技巧等方面。因此，对于每一个艺术设计专业的学生来说，系统、科学、认真地学习和研究设计色彩的基本规律，熟练掌握设计色彩基础理论与表现技巧，具有非常重要的意义。

在有限的计划课时内，如何受到系统性、规范性、有效性的设计色彩课程训练，真正掌握设计色彩的普遍规律和基本要领，切实提高我们必须具备的色彩涵养和美学审美积累，是我们应该认真思考和努力解决的问题。在设计中，色相、明度、纯度、色调、色彩韵律等规律性搭配是表现和展示设计作品的品格和性质的关键。因此，我们需要从色彩学的概念、原理、运用原则、表现手法和运用技巧等方面去多学习、多锻炼、多练习、多观察，才能使设计创作更具个性和创意，使作品更具视觉感染力和语言说服力，具有新时代的新的活力。

设计色彩是艺术设计专业中不可或缺的基础课程，我们应该认真学习和研究，掌握其基本规律和要领，提高自己的色彩涵养和美学审美积累，为设计创作注入更多的个性和创意，使作品更具视觉感染力和语言说服力，展现新时代的新的活力。

艺术设计作品的价值不仅仅在于其特定的功

能,更在于其设计造型风格、色彩搭配、设计功能性、实际的运用性和共鸣感染性。其中,基础艺术造型是决定设计作品是否成功的关键因素。在整个设计过程中,造型艺术是不可或缺的,它是记录设计理念的一种方式,也是方案交流的一种基本语言形式。

只有全面认识到基础造型艺术的重要性,熟练掌握其表达和应用,才能更好地传达设计理念、传递产品信息和文化价值。这样,设计师才能在设计活动中真正发挥其作用,使设计更具人性化,使作品更具感染力和影响力。

因此,我们应该更加注重艺术设计作品的基础造型艺术,从而提高其整体设计水平和实际运用效

果。只有这样,我们才能创造出更加优秀的设计作品,为人们的生活带来更多美好和便利。

参考文献

[1] 冯峰卢.《设计素描》[M].岭南:岭南美术出版社,2000.

[2] 拉尔夫·史密斯.滕守尧译.艺术感觉与美育[M].成都:四川人民出版社,1998.

[3] 李玮.《设计色彩》[M].东南大学出版社,2008.

[4] 席勒.徐恒醇译.美育书简[M].北京:中国文联出版公司,1984.

The Role of Plastic Arts Education in Art Design in the New Era

Shi Tingming Zhao Limei

Abstract: The course of plastic arts education plays a crucial role in teaching modern practical art design. With ongoing societal development, contemporary design art and daily life are increasingly interconnected. Consequently, it is imperative to enhance the quality and innovation ability of students in design art, integrating basic aesthetic knowledge, basic modeling ability, and design innovation to cultivate new talent with solid basic modeling skills and distinct personalities capable of designing and creating. This has become a fundamental task in higher education. This paper discusses how to improve students' design innovation ability based on the accumulation of basic plastic arts education curriculum results, practical teaching, and results. Plastic arts education courses play an essential role in teaching modern practical art design. By focusing on nurturing innovative thinking and creative ability in students, one can foster new talent with solid basic modeling skills while developing distinct personalities equipped with the ability to design and create, making a valuable contribution to society's development and progress.

Key words: plastic arts; art education; innovation ability