

中职学校平面设计教学对学生艺术设计思维及能力的培养

梁铁轩

陈村职业技术学校 广东 佛山 528313

摘要: 中职平面设计教学对学生艺术设计能力的培养至关重要。当前, 教学理念滞后、方法单一及师资不足等问题制约思维能力培养成效, 既存在实践导向带来的积极影响, 也因模式固化产生消极作用。通过更新教学理念、创新教学方法、强化师资队伍建设和策略, 可有效激发学生艺术设计思维活力, 提升设计创新能力, 为培养契合行业需求的高素质技能人才奠定基础。

关键词: 中职学校; 平面设计教学; 学生艺术设计; 思维及能力培养

引言

在数字化与创意经济蓬勃发展的时代背景下, 平面设计行业对从业者的艺术设计思维、能力提出更高要求。中职学校作为技能人才培养的重要阵地, 其平面设计教学质量直接影响学生专业素养与创新能力的提升。然而, 现有教学实践中存在诸多问题, 亟待深入探讨优化路径。本文围绕中职平面设计教学对学生艺术设计能力的培养展开研究, 剖析教学现状与影响, 探索有效培养策略, 以期提升教学质量提供理论参考与实践指导。

1 中职平面设计教学与艺术设计思维及能力概述

1.1 中职平面设计教学

中职平面设计教学以培养实用型设计人才为核心目标, 课程体系兼顾设计理论、软件操作与行业应用。教学内容涵盖从基础造型到商业设计的全流程技能, 例如通过平面构成训练学生的视觉逻辑, 以点、线、面组合规律构建图形创意能力; 美术设计课程则聚焦色彩感知、素描功底与审美能力培养, 如LOGO设计中需运用构成原理平衡图形比例, 并通过色彩搭配判断方案协调性。软件技能模块包括Photoshop图像处理、CorelDRAW矢量绘图等工具的实操训练, 学生需掌握海报修图、印刷排版等具体任务。为适应数字时代需求, 课程还延伸至动画制作、网页设计等领域, 例如通过Flash原理教学理解帧动画逻辑, 或利用HTML+CSS布局响应式网页。教学实践中强调与企业需求接轨, 采用“需求分析-提案修改-成品交付”的全流程模拟, 部分学校会引入抖音短视频等载体强化内容营销思维。评价体系注重创意与实操结合, 通过设计竞赛或企业实习积累作品集, 毕业生可胜任广告美工、电商视觉设计师等岗位, 但需持续更新技能库以应对行业技术迭代。

1.2 艺术设计思维及能力

艺术设计思维是科学与艺术深度融合的创造性思维

模式, 其本质在于通过独特的视觉符号系统, 将设计师的主观意识转化为可被大众感知的形式。这种思维既包含严谨的逻辑递进过程, 体现为对功能需求、市场定位的精准分析, 也强调形象直觉的艺术表达, 例如在设计LOGO时, 需以品牌战略为逻辑基础, 同时通过色彩心理学、形态构成学等知识激发受众的情感共鸣。其核心特征体现为非连续性、跳跃性的创新过程, 设计师需在功能性与审美性之间寻找动态平衡点, 既可通过夸张手法强化产品特征, 也可运用联想法拓展设计语义的深度与广度。设计思维强调“以人为本”的解决问题导向, 需经历需求定义、原型测试、迭代优化等完整闭环, 例如VI设计中需从企业标志延伸至办公用品、导视系统等全场景应用。培养路径注重思维训练与技术实践结合, 例如通过发散思维训练突破传统框架, 或采用头脑风暴法激发集体创意。跨学科融合趋势要求设计师掌握材料学、符号学、人机交互等多元知识, 例如C4D三维建模技术已成为视觉表达的延伸工具, 持续的技能迭代能力是保持竞争力的关键。

2 中职学校平面设计教学现状对学生艺术设计思维及能力培养的影响

2.1 现状

2.1.1 教学理念相对滞后

在中职平面设计教学领域, 部分课堂仍延续传统教学理念, 将知识传授与技能训练作为核心, 忽视对学生艺术设计思维的系统性培育。教学内容局限于经典设计案例与技法讲解, 未能充分关注数字技术革新与行业审美趋势变化。例如, 当市场已广泛应用动态图形设计、虚拟场景搭建等前沿技术时, 部分课程仍以静态海报、传统印刷品设计为主要教学对象, 使得学生接触的设计形态与行业实际需求脱节。教学目标设定偏向于短期技能掌握, 缺乏对设计思维底层逻辑的挖掘。学生在

学习过程中,仅机械地完成临摹与基础操作,难以理解设计背后的创意逻辑与文化内涵,导致在面对复杂设计项目时,无法灵活运用设计思维解决实际问题,限制了其在设计领域的长远发展。

2.1.2 教学方法单一

当前中职平面设计教学的课堂实践中,教学方法的单一性问题较为突出。多数课程以教师讲授、示范操作为主,学生被动接受知识,缺乏主动参与与探索的机会。课堂上,教师通常按照固定流程演示软件操作步骤,学生依样画葫芦进行练习,这种“填鸭式”教学模式极大抑制了学生的创造力与想象力。例如,在字体设计课程中,教师仅围绕字体结构、笔画规范等基础知识进行讲解,学生只能在既定框架内进行设计,难以突破常规思维进行个性化创作。教学过程中缺乏互动性与实践性,学生很少有机会参与真实项目的策划与执行,无法将所学知识应用于实际场景,难以培养应对复杂设计任务的能力。这种单一的教学方法使得学生在设计过程中缺乏独立思考与创新意识,不利于艺术设计思维的培养与发展^[1]。

2.1.3 师资力量不足

中职平面设计专业师资队伍建设的滞后,成为制约教学质量提升与学生艺术设计思维培养的关键因素。部分教师虽然具备一定的理论知识,但缺乏实际项目经验,在教学过程中难以将行业前沿动态与实践案例融入课堂。例如,在讲解包装设计课程时,教师因缺乏实际包装项目的参与与经历,无法为学生传授从市场调研、结构设计到印刷工艺的全流程经验,导致教学内容与实际应用脱节。由于设计行业技术更新迅速,部分教师未能及时更新知识体系,对新兴设计技术与理念掌握不足,难以引导学生接触前沿设计思维与方法。教师在教学过程中,往往更注重技能传授,忽视对学生艺术设计思维的引导与培养,使得学生在设计过程中缺乏深度思考与创新能力,难以满足行业对高素质设计人才的需求。

2.2 影响

2.2.1 积极影响

尽管存在诸多问题,中职平面设计教学仍在一定程度上对学生艺术设计思维的培养产生积极影响。在基础技能训练方面,课程体系中平面构成、色彩原理、软件操作等基础知识的系统教学,为学生搭建了扎实的设计基础。通过大量的练习与实践,学生掌握了设计的基本规律与表现手法,能够运用所学知识进行初步的设计创作。例如,在学习平面构成后,学生能够合理运用点、线、面的组合原理进行图形创意,为后续的设计实

践奠定了逻辑基础。部分课程中引入的项目模拟训练,让学生体验到设计项目的完整流程,培养了学生的团队协作能力与问题解决意识。学生在项目实践中,学会从需求分析出发,结合所学知识进行方案设计与优化,这一过程有助于提升学生的综合设计能力,为艺术设计思维的进一步发展提供了实践支撑^[2]。

2.2.2 消极影响

中职平面设计教学现存的问题也对学生艺术设计思维的培养产生了不容忽视的消极影响。教学理念的滞后性,致使学生所学设计内容滞后于行业前沿发展,知识更新不足,使得学生设计视野狭窄,难以形成前瞻性设计思维。教学方法的单一性严重抑制了学生的创新能力,学生在长期的被动学习中,逐渐丧失主动探索与创新的意识,设计作品缺乏个性与创意。师资力量的不足使得学生无法获得专业、全面的指导,难以深入理解设计背后的逻辑与内涵,限制了艺术设计思维的深度与广度。教学过程中对实践环节的忽视,使得学生缺乏将设计思维转化为实际作品的能力,在面对真实设计项目时,往往表现出信心不足、能力欠缺的问题,严重影响了学生在设计领域的职业发展与个人成长。

3 中职学校平面设计教学培养学生艺术设计思维及能力的策略

3.1 更新教学理念

(1) 中职平面设计教学应将教学理念锚定在行业前沿与未来趋势的融合上,主动打破传统静态设计思维的局限。在课程中引入AI辅助设计工具,如利用Midjourney生成动态图形设计创意初稿,让学生在AI生成的基础上进行二次创作,优化细节;在VR界面设计教学时,借助AI建模软件快速搭建场景原型,使学生更直观接触数字时代多元设计形态。例如在UI设计教学中,通过分析热门应用交互逻辑与视觉动效,结合Figma的AI插件自动生成交互组件,助学生构建动态设计思维。(2) 聚焦设计思维深度挖掘,摒弃单纯技法传授。以品牌设计课程为例,利用ChatGPT拆解品牌战略、文化内涵等信息,辅助学生从多维度解构设计需求。通过AI分析可口可乐品牌视觉形象演变史,解读色彩心理学、符号学深层作用,让学生掌握将抽象概念转化为设计语言的方法,培养系统性思维框架。(3) 强化设计思维与生活场景的关联性,培养学生从日常生活中汲取创意灵感的意识。在课程实践中,设置“城市导视系统优化”“社区文化视觉改造”等贴近现实的设计课题,鼓励学生通过实地调研、用户访谈挖掘真实需求,将解决实际问题的思维贯穿设计全过程,从而形成以用户为中心、兼具实用性与

创新性的设计理念,使学生能够主动适应行业对设计思维灵活性与实践性的要求^[3]。

3.2 创新教学方法

(1) 构建项目驱动型教学模式,将真实商业项目引入课堂,融合AI技术深化学生艺术设计思维。在电商视觉设计课程中,对接企业产品推广需求,学生运用AI工具如Midjourney进行市场竞品分析,快速抓取同类产品视觉风格关键词;通过ChatGPT构建用户画像,模拟不同消费群体的视觉偏好。学生经历从视觉方案策划、动态广告制作的全流程实践,利用AI辅助生成设计初稿,再结合导师反馈迭代修改,在真实设计挑战中培养批判性思维与应变能力。(2) 推行混合式教学,整合线上资源与线下实践的优势。利用慕课平台的优质设计课程资源,如Adobe官方教程、国际设计大师工作坊实录等,拓展学生的学习视野,同时结合线下工作坊的分组协作、导师一对一指导,开展如“字体动态化设计”“3D建模与平面视觉融合”等实践课题,让学生在自主学习与深度实践的相结合中,突破传统课堂的思维边界,激发创新设计思维。(3) 引入游戏化教学机制,结合AI提升设计思维训练趣味性。在图形创意课程“限时创意挑战赛”中,学生以“海洋保护”为主题,用AI图像生成工具尝试图形同构等手法。经即时评分、互评,AI分析优劣,营造竞争协作氛围,激活学生思维,提升艺术设计思维敏捷性与独特性。

3.3 加强师资队伍建设

(1) 优化教师知识结构,鼓励教师参与行业前沿技术培训与设计实践项目,推动其知识体系的持续更新。例如,支持教师参与C4D三维动态设计、AR交互设计等专业技能进修,或与设计公司合作承接商业项目,将行业最新的设计工具、技术趋势与实践经验融入教学。在包装设计课程中,具备实际包装项目经验的教师能够结合结构力学、印刷工艺等知识,为学生传授从概念设计

到落地生产的完整流程,提升教学内容的实用性与专业性。(2) 建立教师间的协同教研机制,促进不同专业背景教师的思维碰撞与资源整合。组织平面设计、数字媒体、动画制作等相关专业教师共同开发跨学科课程,如“新媒体视觉设计”课程,整合多领域的设计方法与技术手段,教师团队通过联合备课、案例共创等方式,拓宽教学思路,为学生提供多元化的设计思维启发,同时提升自身在跨学科教学中的指导能力。(3) 邀请行业资深设计师担任客座讲师或实践导师,构建“校内教师+行业专家”的双师教学模式。行业专家实战经验丰富、视角前沿,能为学生带来真实设计案例与行业动态。以品牌VI设计课程为例,设计师可分享企业品牌重塑从市场调研到方案落地的完整经验,助力学生建立对设计行业的直观认知,还能为校内教师提供实践教学范例,共同推动师资队伍在设计思维培养方面教学能力的提升^[4]。

结语

综上所述,中职学校平面设计教学对学生艺术设计思维的培养是提升专业教学质量的关键环节。尽管当前教学存在理念、方法和师资等方面的困境,但通过针对性的策略改进,可有效激发学生艺术设计思维潜能。未来,需持续关注行业动态,深化教学改革,为社会输送兼具实践能力与创新思维的平面设计专业人才,推动中职平面设计教育高质量发展。

参考文献

- [1]郭晋梅.中职学校平面设计教学对学生艺术设计思维的培养[J].山西青年,2020(7):200.
- [2]刘婷.中职学校平面设计教学对学生艺术设计思维的培养能力分析[J].西部皮革,2020,42(8):107.
- [3]张晓梦.中职学校平面设计教学对学生艺术设计思维的培养分析[J].中外交流,2020,27(18):40.
- [4]华娜.平面设计教学对中职学生艺术设计思维培养的影响[J].文渊(中学版),2021(3):1050.