

基于媒介美育视角的高校艺术设计创新研究

王秋婷 亳州学院

摘要：艺术设计作为一门综合性学科，既要求学生具备扎实的技术基础，又要求他们具有较高的创造力和审美能力。在这样的背景下，媒介美育作为一种新兴的教育理论和方法，为高校艺术设计创新提供了新的思路和途径。因此，文章从媒介美育的角度出发，对高校艺术设计创新进行了研究，旨在为高校艺术设计的发展和创新提供一些启示。

关键词：媒介美育；艺术设计；高校；创新

中图分类号：J50

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)01-0071-03

引言

高校引入结合多种媒介形式的艺术创作，可以更好地丰富艺术设计课程的内容，进而挖掘学生的创新潜力，提高他们的创新和创造能力。媒介美育的应用将为高校艺术设计带来新的发展机遇，也能为培养具有创新思维和创造能力的艺术设计人才打下坚实的基础。因此，不断完善基于媒介美育视角的高校艺术设计体系，从而支持艺术设计创新是很有必要的。

一、媒介美育对艺术设计的启发和引领作用

（一）提高艺术创造能力

在媒介美育的实践中，学生要通过自己的实践和探索，发现媒介的潜力和可能性，从而让自己的思维变得更加开阔，进而寻找新的表现方式和创意。举例来讲，学生可以在媒介美育的实践中尝试绘画和摄影两种不同的媒介方式：在绘画过程中，学生可以通过调整画笔的压力和线条的粗细，运用不同的色彩和色调等方式，创造出丰富多样的绘画作品；在摄影过程中，学生可以运用相机和镜头，捕捉现实世界的画面，在创作过程中需考虑构图、光影等影响因素^[1]。为获得良好的艺术创作效果，学生需要思考如何运用绘画和摄影两种不同的媒介展现自己的创意，通过不断的思考，学生的创造能力将会得到明显的提升，同时能为艺术设计领域带来新的表现方式和范式，进而促进艺术设计的创新与发展。

（二）提高作品欣赏和评价能力

设计者在艺术设计的过程中需要考虑观众的审美需求。如果设计者的欣赏和评价能力较强，那么他所设计

出的作品就更具吸引力，也能使观众获得良好的审美体验。也就是说，设计者具有良好的欣赏和评价能力对满足观众审美需求具有重要意义。另外，开展实践活动可以逐步提高学生对艺术作品的欣赏和评价能力。比如，学生可以在媒介美育课程中广泛接触不同媒介的艺术作品，包括绘画、雕塑和摄影等作品，在欣赏这些作品的过程中，学生可能会注意到如某一幅绘画作品使用了柔和的色调和流畅的线条，能够从中体会到一种温暖和和谐的感觉，通过分析，他们能够体会到这幅作品所传达的情感和意义，如和平、宁静、内心的平静等^[2]；他们还可能注意到某件雕塑作品的形状十分大胆，质感对比强烈，给人以动感和力量感，通过观察和分析，他们能够理解这件作品所表达的主题和意义，如力量、自由、挑战等。在观察和分析的过程中，学生能够逐步提高对艺术作品的敏感度和判断力。

（三）技术应用创新

媒介美育是通过数字媒体技术来培养学生的审美能力和审美态度、创造力和艺术表达能力的美学教育。学生可以通过学习图形设计、动画制作、虚拟现实等数字媒体技术，掌握使用相关软件进行作品创作的技能，提升审美能力和创作能力；可以学习使用 Photoshop 和 Illustrator 等软件进行图形设计与后期处理，并使用这些软件和工具来创作出各种形式的图形作品；也可以学习使用 3D 建模软件进行虚拟场景的构建，将想象中的场景通过建模技术呈现出来，创造出逼真的虚拟环境，如构建游戏场景、建筑模型等，进而培养空间想象力和视觉表达能力；还可以利用动画软件并融合自己的绘画技能创作各种类型的动画作品。通过学习这些数字媒体技术，

学生不仅能够提升自己的创造力和艺术表达能力，还能够增强对这些技术的应用能力，从而在未来的就业和创业时获得更多的机会^[3]。

二、基于媒介美育视角的高校艺术设计创新思路

（一）多媒体艺术设计

多媒体是多种媒体的综合，指利用不同的媒介形式（如文字、图像、声音、视频等）传达信息和表达创意的媒介形式。多媒体艺术设计通过融合不同的媒介元素，可以创造出丰富多样的视觉和听觉体验。在媒介美育视角下的高校艺术设计中，多媒体艺术设计是一种创新思路。这是因为多媒体能够将不同的媒介元素融合在一起，创造出更加丰富多样的艺术作品^[4]。由于文字、图像、声音、视频等是多媒体媒介的具体表现形式，所以我们可以从这些方面出发来获得更多的多媒体艺术设计的思路。

第一，在文字选择方面进行美育艺术设计，可以利用多媒体技术，通过排版、设置字体和颜色、制作动画等手段，使文字更具艺术性和美感。比如，在设计海报或广告时，学生可以运用多媒体技术设计出独特的字体，结合配色和排版，使海报作品更加吸引人。

第二，在图像创作方面进行美育艺术设计，可以运用图像处理软件和设计工具，对图像进行编辑、修饰和创作。比如，学生可以运用各种滤镜和特效，改变图像的颜色、光线和纹理，获得独特的艺术效果，还可以运用图像合成技术，将不同的图像元素融合在一起，创造出新颖的图像作品。

第三，在声音的合成与搭配方面进行美育艺术设计，可以应用音频编辑软件和音乐创作工具，对声音进行处理。比如，在设计广告作品时，学生可以利用各种音效、混音和合成技术将不同乐器的声音混合在一起，获得独特的声音效果，进而优化广告作品的表现效果。

第四，在视频的拍摄与合成方面进行美育艺术设计，可以借助视频编辑软件和特效制作工具，对视频进行剪辑、合成和修饰，获得独特的视觉效果。比如，在制作短片或动画时，学生可以利用多媒体技术获得精美的视觉特效，增强作品的表现力。

（二）互联网艺术设计

互联网艺术设计是一种基于互联网技术的艺术创作和设计形式，它融合了科技手段、艺术和设计，为艺术设计创新提供了新的思路和途径。在基于媒介美育视角进行高校艺术设计时，我们可以依托互联网技术，优化艺术创作，切实提高自身的创作水平。笔者基于媒介美

育视角，依托互联网技术，提出了一些高校艺术设计创新思路。

第一，利用互联网平台进行艺术创作。我们可以利用互联网平台，如社交媒体、博客、网站等，展示和分享高校艺术设计的作品，同时要积极树立专业品牌和网络形象，从而吸引更多的观众和潜在的合作伙伴，扩大高校艺术设计作品的影响力和传播范围。

第二，开展跨界合作和创新。互联网艺术设计对于不同学科领域之间的合作和创新有积极作用，高校艺术设计可以与计算机科学、工程技术、数据分析等学科进行跨界合作，探索新的艺术创作方式和应用技术，从而获得良好的艺术设计效果^[5]。

第三，研究互联网文化和艺术。我们可以从互联网文化和艺术的角度出发，分析互联网对艺术创作、文化传播和观众参与度的影响，深入了解互联网时代的艺术现象和趋势，从而创造出更具代表性和创新性的艺术设计作品。

因此，我们可以从以上角度出发来加强跨学科的艺术创作。例如，在染织艺术设计中，创作者可以在互联网技术的基础上运用人工智能（AI）和机器学习技术进行艺术创作。具体来讲，创作者可以借助互联网搜集与染织艺术设计相关的资料，进而把握染织艺术设计方向，然后借助AI分析这些样本的特征和规律，生成全新的图案，也可以明确设计要求和限制条件，利用AI生成不同的图案变体，从而获得更加丰富的素材。整体来讲，利用互联网技术与AI技术生成染织图案，能够使创作者获得更多的创作灵感和素材，也能够给用户个性化定制服务，这种技术的应用有助于推动染织艺术设计的发展。

（三）虚拟现实艺术设计

虚拟现实技术是借助计算机等设备产生一个逼真的虚拟世界，从而使处于虚拟世界中的人产生一种身临其境的感觉的全新实用性技术。虚拟现实艺术设计可以让观众身临其境地感受艺术作品，与作品进行互动，因此，虚拟现实技术为艺术设计提供了一种全新的艺术感受和表现方式。为了创造高质量的艺术设计作品，我们有必要将虚拟现实技术科学地融入高校艺术设计中，以下为笔者梳理出的虚拟现实艺术设计的创新要点。

一方面，使虚拟现实与传统艺术相结合。虚拟现实技术可以为传统艺术形式带来全新的展示方式和体验方式，能够使观众沉浸其中，获得更加逼真的艺术体验并进行互动。因此，我们应当主动研究虚拟现实技术在高

校艺术设计中的应用。以书法作品为例,创作者可以通过虚拟现实技术,将书法作品融入三维虚拟场景中,观众可以通过佩戴虚拟现实设备进入这个虚拟场景,从而近距离观看书法作品的细节,并且自由地在虚拟空间中移动,从不同角度沉浸式地欣赏作品。这种展示方式可以让观众更好地感受书法作品的艺术美感和笔墨之间的韵味。

另一方面,结合虚拟现实和实时数据进行艺术创作。虚拟现实技术能够与实时数据相结合,进而创造出具有动态性和实时性的艺术作品。例如,创作者可以将实时的气象数据转化为绚丽的色彩和图形,让观众直观地看到天气的状况和变化趋势;也可以设计一个可以互动的虚拟现实装置,结合实时数据,使观众能够通过身体动作或手势与虚拟世界进行互动,如可以利用传感器和虚拟现实技术设计出一个音乐装置,这样观众可以通过手势控制音乐的节奏和音调。

三、基于媒介美育视角的高校艺术设计创新的注意事项

(一) 紧跟时代潮流

时代在不断变化,艺术的设计创新也需要与时俱进。因此,我们需要把握当代艺术的发展趋势,如关注当代艺术家的作品和观点,参观当代艺术展览和活动,了解新兴的艺术形式和技术等,进而为艺术创作提供新的灵感和思路。另外,我们还要关注社会问题和热点问题,通过艺术的方式表达对社会现象的思考和自身的观点,使作品更具时代性和社会关注度,能够引起观众的共鸣和思考。例如,我们可以结合环境保护、性别平等、社会公正等议题,借助艺术设计创作表达对这些问题的关注和看法。

(二) 注重审美细节

艺术设计的价值在于它可以带给观者审美享受和观赏体验,因此在创作过程中,我们要注重作品细节的处理,包括色彩搭配、比例关系等。

首先,色彩搭配方面。在艺术设计中,选择合适的色彩组合是非常重要的,因为不同的颜色搭配可以传递不同的情感,我们要仔细考虑每个色彩的选择和搭配,确保整体效果与主题相符合^[6],同时要注意色彩的对比度和饱和度,以及色彩在作品中的分布和平衡。

其次,比例关系方面。艺术设计中的比例关系是指各个元素的大小和位置相对于整体的关系,良好的比例关系可以使作品更加平衡和谐,给欣赏者以舒适和愉悦的感觉。因此,我们在设计过程中需要注意元素之间的

比例关系,避免出现过大或过小的元素,以及不协调的位置安排。

结 语

综上所述,媒介美育在高校艺术设计中越来越重要,能够提升学生的创新能力和就业竞争力。当前,高校艺术设计教师可以从多媒体艺术设计、互联网艺术设计和虚拟现实艺术设计的角度出发,提高艺术设计教学质量,促进艺术设计领域健康发展,同时要不断总结媒介美育视角下的高校艺术设计创新经验,优化高校艺术设计,为学生提供自由发挥的创意空间。总而言之,我们有必要基于媒介美育视角,通过各种方式与手段创新高校艺术设计教学,进而逐步提高学生的艺术设计水平。

[参考文献]

- [1] 陈一雷,蒋一莉.网络视听语境下的高校媒介美育刍议[J].剧影月报,2023(03):96-97.
- [2] 孙希娟,牛诗雯.数字时代下艺术媒介化的审美新体验探析[J].文化学刊,2022(10):51-54.
- [34] 熊颖.高校艺术实践类课程的美育改革与创新研究[J].艺术教育,2022(09):257-260.
- [4] 郑江梅子,易晓明.跨媒介艺术融入高校美育的价值与实践路径[J].江苏高教,2022(06):121-124.
- [5] 叶朗,顾春芳.“互联网+教育”时代的美育观念及媒介形式探索[J].中国文化研究,2021(02):2-11.
- [6] 单丹丹,王福兴.自媒体语境下大学生媒介素养提升的美育之维[J].哈尔滨师范大学社会科学学报,2021,12(02):157-162.

基金项目:本文系亳州学院中文与传媒系校级实验实训中心重点建设项目《传媒实训教学管理中心》(项目编号:2021XJXM014)及亳州学院中文与传媒系美育、劳动教育专项研究项目《面向中医药文化传播的影视美育课程创新研究》(项目编号:2022XJXM045)的研究成果。

作者简介:王秋婷(1989),女,安徽亳州人,本科学历,亳州学院助教,研究方向为设计学。