

艺术设计课程多媒体教学的实践与思考*

黄薇

(长沙学院, 湖南 长沙 410000)

[摘要] 艺术设计类课程教学是集文字、图形、图像、声音、动画及视频剪辑于一体的综合艺术表达, 多媒体PPT是对课程教学再设计的过程, 也是学生接触设计课程的视觉第一体验。通过分析艺术设计类课程教学中PPT使用中存在的问题, 阐述了提高艺术设计课程教学PPT的艺术表现力的几点思考。

[关键词] 艺术设计课程; 多媒体教学; 艺术表现力; 实践与思考

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1672-8874(2014)04-0096-04

Practice and Reflections of Applying Multimedia Pedagogy to Artistic Design Courses

HUANG Wei

(Department of Artistic Design, Changsha College, Changsha 410000, China)

Abstract: Teaching artistic design courses involves a comprehensive artistic expression with the help of word, graph, image, sound, animation and video clip. Multimedia PowerPoint plays a vital role in redesigning the pedagogical process of such courses, and provides students with access to design courses as their initial visual experience. In this paper, common problems in applying PowerPoint pedagogy to artistic design courses are analyzed, and a few reflections on how to enhance the artistic expressive force of PowerPoint pedagogy in artistic design courses are elaborated.

Key words: artistic design courses; multimedia pedagogy; artistic expressive force; practice and reflections

随着信息技术在课堂教学中的普遍应用, 教育媒体愈趋向于多媒体化和多功能化。PowerPoint (以下简称PPT) 有着操作简单、制作方便、呈现效果突出等传统媒体不可比拟的优越性, 是课堂教学的理想工具。^[1] 课堂教学是集文字、图形、图像、声音、动画及视频剪辑等于一体的综合表达方式, 它与PPT的结合是天生的必然。艺术设计类课程是针对艺术设计专业学生的骨干课程, 专业性强, 艺术水准高。该课程的教学PPT本身是另一种设计行为, 是再设计的过程, 也是学生接触设计课程的视觉第一体验, 有利于摆脱传统教学单靠老师描述及静物展示等不够直观的问题, 增加知识的趣味性和“真实”性, 有利于调动学习者的积极

性、主动性。近日, 笔者利用开展《平面设计》、《世界平面设计史》等专业课程教学的机会, 针对PPT教学现状进行了调研, 对其存在的问题与对策有了一些思考。

一、艺术设计课程教学中PPT运用存在的问题

PPT的版式是学生接触设计课程的第一视觉体验, 好的版式设计能带给学生美的体验, 提升学生欣赏水平, 其本身就是艺术教育的题中之义。然而, 通过课堂调查发现, 由于对PPT定位不准, 以及在设计制作和课堂应用等方面存在的问题, PPT

* [收稿日期] 2014-08-18

[作者简介] 黄薇 (1981-), 女, 湖南常德人, 长沙学院艺术设计系讲师, 硕士, 主要研究方向: 平面设计。

在艺术表达中的优势并没有达到预期的效果。主要存在的问题有：

（一）内容选择不当

教材与课程的进度是制作 PPT 的参考和依托，内容的选择本来也是教学设计中的一部分，但实际上一些教师常常走进一个误区，即简单地将要讲授的书本内容搬到 PPT 中，以课件制作代替了备课，把精力都投在了多媒体课件的制作上，把所有的知识点都堆砌在 PPT 上，而忽视了对课程教学环节的设计，制作成了“书本搬家”式的课件。^[2]到了课堂，PPT 成了教材的简单再现，框架、文字、图片均是照搬、图片少、文字多，密密麻麻一整版；教学则变成了照本宣科，以“读”“念”的形式把知识呈现给学生，毫无吸引力和艺术美感。客观上，艺术课程教学对 PPT 的艺术美感提出了更高要求，这种“书本搬家”式的 PPT，对于学生缺乏新鲜的视觉刺激和精神享受，不仅不能起到多媒体课件所承担的优化教学效果的目的，更是将传统的课堂教学拖入一个僵化的境地。

（二）图片选择不贴切

图片是艺术设计课程的基本内容，但在实际教学中，一门课程的 PPT 制作完成后往往会用上好几年，很少进行更新，存在图片过时老套、与课程内容不吻合、缺乏时尚元素、不符合设计趋势等。比如，当前包装设计提倡绿色环保的创意理念，在示例图片的选择上应紧跟国际趋势，选择近年内世界顶级优秀设计作品；图片来源若为翻拍教材或其他设计类图书，则会出现像素不高、色彩偏差、图片模糊，等等。此外，图片选择不准确也是 PPT 制作中易出现的问题。若图片对概念或理论点的展示不够明显、明确甚至是错误，势必造成学生理解困难。如平面构成课程中的矛盾空间是真实世界中不可能形成的空间，但在二维平面中看上去却是真实合理的存在，选择的示例图片就应准确地展现出这种虚与实的矛盾存在。若选择了如埃舍尔、马格利特等超现实主义风格的画作，可能会误导学生对矛盾空间的理解错误，进而在创作矛盾空间的过程中产生疑惑。

（三）版式设计混乱

版式实际就是框架，是对课程的整体架构，体现教学内容逻辑关系和层次，版式设计的水平往往是教师把握课程内容整体性和逻辑性的反映。在实际教学中，有的 PPT 存在板式设计混乱的问题。例如：一、二级标题不区分，观点不清晰、主次不

明显，该强调的内容没有体现出来，使学生分不清主次，掌握不了课程的进度；有的字体种类繁多，颜色花哨、冷暖色对比不够强烈，易使学生视觉疲劳、注意力不集中；还有的背景图案花哨、颜色过于鲜艳，造成画面效果混乱，干扰了前景中的教学内容。

（四）动画效果简单机械

动画效果可以丰富 PPT 的视觉层次，起到承上启下、带出问题，拉近与学生的距离，引发学生思考的作用，但在实际教学中，部分 PPT 的动画效果过于简单机械，往往仅限定于文字或图片的淡进淡出、跳跃等方式，这当然也是好的，但在课堂中过多使用，就容易造成学生视觉疲劳，缺乏新鲜感，留下拖沓的印象，干扰了课程主线。此外，部分背景音乐及声效的使用有时也存在与课程内容不符、突兀、冗长等情况。

二、提高艺术设计课程教学 PPT 的艺术表现力的思考

因材施教是有效进行多媒体教学的保证。艺术设计课程首先是艺术课，课程本身强调的艺术水准、学生的艺术素养普遍较高，对教学 PPT 的艺术表现力有更高层次的要求。笔者就教学 PPT 存在的一些问题进行了调研，感到学生们主要有以下几种意见：总体简单明了、整洁大方；图片为主、文字为辅、图文配合好，图片丰富、质量高、时代性强，文字简洁，避免过多彩色字体；减少复杂的动画效果、声效与背景。总的要求就是一目了然，富有艺术表现力。

（一）正确认识 PPT 的功能和作用

对于艺术设计课来说，教学的目的是要传授知识、讲授技巧、启发设计灵感。教材作为知识、情感、情趣的载体，是教学的主要课程资源。PPT 只是教学内容的一种载体，目的是使教学内容更加清晰地呈现在学生面前，便于学生的理解和接受，在整个教学系统中，它只是一个教学手段，并不能改变教学本身的含义。^[3]但是在实践中，部分教师认为只要在教学方法、教学手段上有所创新的课就是具有新理念的新课。还有的认为，艺术设计课就是要强调推陈出新，因而在教学设计时，不断的追求手段地创新，将大量的图片、资料、录像引入课堂。然而，透过这些浮华看真实，学生的艺术思维能力并未得到真正提高。

(二) 正确理解与把握设计理念

提高课堂教学效率和提高教学质量,最根本的是要加强对教材内容和设计理念的理解与把握。教师对教材内容理解的深度和广度将直接决定教学手段是否有效,这是有效进行多媒体教学的基础。教师理解得越透,想得越深,感悟自然就越丰富。在处理教学内容时,才可以准确地找出内容之间隐藏的对比、并列、递进等关系,选择学生最喜欢的方法和最适合学生的内容去完成教学目标。有了这个基础,教师就能以教材为依据,从具体学情出发,围绕教学目标精心设计条理性和结构性俱佳的教学PPT。具体在设计制作PPT教学课件过程中,还要有三个“看一看”:一是看看要进行课件设计的内容是否用常规教学手段不能表达或难以表达,不能只考虑改善教学手段的问题,而缺乏对教学内容的系统分析;二是看看采用课件组织教学是否达到了优化教学效果的目的,不能只注重教学形式多样化、教学媒体多样化,一味求新;三是看看是否制作了“书本搬家”式的课件,艺术设计类课程PPT不应是摆脱板书、堆砌文字的场所,而应是帮助理解抽象模糊设计理论的媒介,升华设计理念的感悟。

(三) PPT制作要着重解决的问题

1. 层次清晰

PPT的结构大多按照教材的结构来安排,也有打乱教材的结构自行安排的,但一定要与教师的教学思路相吻合。确定哪些内容进课件,用何种方式表达,要有所取舍,有所侧重。艺术设计是实效性比较强的课程,设计的风格受流行元素影响大,因而在教学中,教材设计的知识点常常都是基本理论,迫切需要教师引入新的时尚元素,增加新的知识点。这些内容往往又通过图形、图片等视觉形态作示例展示,极易造成逻辑混乱,让学生搞不清到底在讲什么内容。因此,PPT的排列分布上要讲技巧,弄清内容中带有时间、流程、趋势、并列等顺序关系,并选定一至两种顺序排版,同时,在每一张PPT边角上都显示知识点,使知识点形象化,一目了然。

2. 图片准确

艺术设计是一门视觉艺术,图片传达的信息速度更快,对理论知识进行解释说明尤为重要。教学中,示例图片的选择必须慎重,反复斟酌。要侧重选取那些符合教学知识点需求,富有历史文化底蕴厚重、艺术水平高的名家经典作品和时代气息浓

厚、设计元素鲜明的现代作品。要站在学生的思维角度、知识背景上选取图片,并给予学生一定的思考空间和时间理解新知识点。坚持由简到繁,首先选用那些简洁明确的图形或图片,再逐渐增加有难度、深度的图片进行示例,并注意与理论点相吻合,简单明确地表达出理论点的内容。“示例图片的选取在精不在多,一般控制在3-4张即可,重点难点可适当增加数量,如果能用相同的图片,从不同角度讲解不同的知识点,给人留下的印象无疑更为深刻”。^[4]同一个知识点的图片尽量在一张PPT中完成。某些理论点上,也可制作较短的GIF格式图片,用简单的小动画来阐释理论点。另外,图片的选择要尽量使用高分辨率或矢量素材,即使是翻拍的图片也应由电脑处理去除畸变并尽量恢复原色彩后再使用。

3. 文字精炼

艺术设计课PPT一般能用图的不用表格,能用表格不用文字,即使必须使用文字,也要精练简洁。若出现大段落文字,学生往往觉得枯燥,没有耐心全部阅读完,注意力也不容易集中。因此,在PPT的设计上,文字的使用务必简洁概括,只列标题和理论点起到提示作用,或作为图片说明使用,说明性的文字尽量由教师口述解释。减少过度使用多种字体和颜色的情况,一级标题只用一种字体和颜色,同时注重同图片的协调搭配问题,既利于区分层次,也是艺术性的要求。

4. 背景干净

对于主要用于传达知识点的教学PPT,背景的设计及图案的选择应尽量简洁单纯,可以尝试使用较单纯的背景,如浅色、纯色或白色背景,不使用任何图案。若使用图案,图案的选用也不宜过于抢眼,不宜选用完整的照片或图片,可尝试选择与主题相关的图案或图形。在视觉强度的安排上应处于最弱的地位,可以降低它的纯度,以浅色在背景出现,或安排在处于远离画面中心的边缘位置上,仅仅起到丰富画面层次,呼应主题的作用。^[5]如讲授《平面构成》中点线面的构成这个知识点时,选择的辅助图形就可以分别使用点、线、面等元素作为背景元素出现,呼应主题,并安排合理颜色、形态、位置大小等,保持与整体版式的统一,视觉强度安排到最弱的强度,以免对前景主要内容和图片产生干扰。

5. 运用视频媒体

制作艺术设计类教学PPT,其本身就是版式设计

计、动画制作的艺术设计过程,也是增强激发学生设计灵感的载体。艺术设计课着重强调了设计平面媒体的动手能力,但也是容易被忽视、且较难在实际应用中使用动画等视频媒体。随着技术的发展,动画等视频媒体成为艺术设计的时尚宠儿,大大丰富了艺术设计的视野。作为艺术设计课程教师,一定要有意识地运用这种新媒体,传达新理念。特别是在讲解抽象概念时,若能通过制作相应的动画短片,用生动的画面、演示过程、比较不同位置变化后的画面效果及优劣等,则能将抽象的概念形象地传授给学生,取得较好的教学效果。同样,在讲授《平面构成》中点线面的构成原理时,由于概念抽象,以往一般都靠老师讲解和用大量时间完成多次作业,通过不断比较调整才能初步掌握理论,教学效果不佳。但若在课程一开始就用一段卡通动画短片来介绍点线面三个基本元素的特征和相互关系,显示点、线、面这些基本元素的大小、位置、形态发生变化时视觉效果的变化及区别,对于帮助学生们掌握知识点,启迪形成自发性的思考效果明显。

三、结束语

在艺术设计课程中运用多媒体进行教学,已成为必然,但简单的推陈出新、内容选择不当、图片不贴切、板式混乱、动画效果机械等问题,很大程度上制约着课堂教学质量的提升。这首先需要认清“两个作用”:一是教材在教学中的基础作

(上接第83页)

激发学生的学习兴趣,并圆满达成既定的教学目标。需要注意的是,课堂游戏方案没有固定统一的模板,教师应根据课程性质、学生特点、授课环境等因素制定形式多样的游戏规则,如笔者还参照中国教育电视台的《职来职往》栏目设计了一场动画编剧的模拟专场招聘会,学生反响很好。

[参考文献]

- [1] 钟晓流,宋述强,焦丽珍. 信息化环境中基于翻转课堂理念的教学设计研究[J]. 开放教育研究,2013,19(1):58-64.
- [2][7][12][13] 张金磊,张宝辉. 游戏化学习理念在翻转课堂教学中的应用研究[J]. 远程教育杂志,2013(1):73-78.
- [3] 张金磊,王颖,张宝辉. 翻转课堂教学模式研究[J]. 远程教育杂志,2012(4):46-51.
- [4] 曾贞. 反转教学的特征、实践及问题[J]. 中国电化教育,2012

用,二是PPT在教学中的载体作用;其次要坚持吃透理论为基础,把握好三个“看一看”;此外,在PPT具体制作中,还要着重避免当前存在的一些问题,提高PPT的艺术表现力,制作层次清晰、图片准确、文字精炼、背景干净、运用视频媒体恰当的PPT教学课件。最后要强调的是:PPT始终都只是一个载体、一个教学的手段,传递正确的设计理念,使学生掌握基本的设计理论和方法,始终是我们教学的目的所在。因此,在教学中,注重整体把握课堂,注重PPT与教材内容的衔接、与学生的思维互动始终是一个值得特别关注的问题。

[参考文献]

- [1] 林众,冯瑞琴. 多媒体教学中的认知机制[J]. 教育研究,2006(7):62-67.
- [2] 李诺,孙涌,张德生. 地方高校多媒体教学存在的问题与对策分析[J]. 中国电力教育,2014(3):49-50.
- [3] 李诺,孙涌,张德生. 地方高校多媒体教学存在的问题与对策分析[J]. 中国电力教育,2014(3):49-50.
- [4] 蒂莫西·萨马拉. 图形、色彩、文字、编排、网格设计参考书[M]. 南宁:广西美术出版社,2013:38-41.
- [5] 原研哉. 设计中的设计[M]. 广西师范大学出版社,2010:425-427.
- [6] 汪晓东,张晨婧. “翻转课堂”在大学教学中的应用研究——以教育技术专业英语课程为例[J]. 现代教育技术,2013,23(8):11-16.
- [7] 陈晓平. 传统教育模式被翻转的端倪——“翻转课堂”在成人高校商务英语写作中的实践与体验[J]. 中国成人教育,2013(10):122-124.
- [8][14] 牛玉霞. 娱教技术视野中游戏化教学设计研究[D]. 南京:南京师范大学,2007:8.
- [9] 张跃国,张渝江. 透视“翻转课堂”[J]. 中小学信息技术教育,2012(3):9-10.
- [10] 余庆军. 游戏设计基础教程[M]. 武汉:武汉理工大学,2009:107-108.
- [11] 杨卉,王陆,马如霞. 网络游戏与教育融合的探究——游戏化学习社区初探[J]. 电化教育研究,2006(4):43-46.

(责任编辑:陈勇)