

黄强苓 主编

刘畅 郑冰宁 胡冬丽 刘涓 副主编

艺术实践 与就业导航

Artistic Practice and Career Guidance

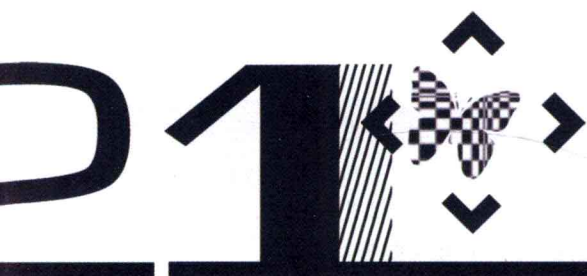
21世纪艺术与设计规划教材（高职高专）

<http://www.phei.com.cn>

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

黄强苓 主编

刘畅 郑冰宁 胡冬丽 刘洧 副主编

艺术实践 与就业导航

Artistic Practice and Career Guidance

21世纪艺术与设计规划教材（高职高专）

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书是一本理论联系实际、图文并茂、侧重实践的指导类教材。本书面向高校艺术类学生,受众广泛,内容涵盖面广,实践性强,包括造型艺术和设计艺术两大类的理论及实践,学生从跨进学校开始艺术学习,到迈向职业生涯的指导性教材。本书内容主要包括:艺术实践理论知识、造型艺术介绍、设计艺术介绍、造型艺术法则、设计艺术思想、造型艺术实践、设计艺术实践、艺术职场实践等。

通过本书的学习,学生将理解造型艺术和设计艺术的理论、创作和实践方法,并为即将面临的职业生涯做好准备。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

艺术实践与就业导航 / 黄强冬编著. —北京: 电子工业出版社, 2010.9

21世纪艺术与设计规划教材(高职高专)

ISBN 978-7-121-11085-6

I. ①艺… II. ①黄… III. ①艺术—高等学校—教材 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第108428号

策划编辑: 章海涛

责任编辑: 章海涛 特约编辑: 王 纲

印 刷: 北京画中画印刷有限公司
装 订:

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本: 889×1194 1/16 印张: 8.25 字数: 279千字

印 次: 2010年8月第1次印刷

印 数: 3 000册 定价: 30.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

前言

进入新时期,高校艺术教育以全面推进素质教育为目标,以深化课程教材改革为核心,更新教育思想和教育观念,大力改革教学内容和教学方法,大力培养学生的创新精神和实践能力。以就业为导向是当今高职高专艺术教育的重要理念,艺术实践是教师引领学生步入艺术殿堂和个人就业、服务社会的必由之路。

艺术实践是艺术教育的过程与方法,是学生的学习与创作活动。因此,我们的主要任务是培养学生成为会思考问题、会感悟生活,会正确判断是非,能在生活中寻找真善美的人。

通过艺术实践活动,使学生了解时代、社会信息,掌握相关行业的技术本领;增强建设祖国,为经济社会服务的历史使命感和责任感,通过独立生活和思考去面对问题,找到解决问题的办法。确保学生真正做到理论与实践的有机结合。从课堂到实验室,再到实践基地的循环过程,反映了现代高校艺术教育的客观规律。

本书的内容丰富、语言朴实,针对性强,既有通俗易懂的阅读文字,又有明了易学的技能介绍,对学生在大学期间的整个专业学习、艺术实践和就业具有重要的指导作用。本书从“艺术实践教育”、“造型艺术”、“设计艺术”等入手,对艺术实践教育的意义、艺术实践教育的地位、艺术实践教育的作用、艺术实践的方法和就业、创业等诸多内容作了较为详实的阐述和指导,是艺术类学生的良师益友,是学习进步和成功就业、创业的指南。

本书在注重知识传授和技能训练的同时,大力倡导艺术教育创新,加大对学生成为具有高素质的创新型人才的培养力度。艺术本身具有很强的开放性,艺术教育必须从课堂走向社会。为此,我们遵循这一客观规律,重视艺术实践活动中学生的主导地位,让他们掌握全新的知识和先进的手段,极大地增强社会的竞争实力,展示现代艺术人才的个性与风采。

要密切关注当代艺术市场和人才的发展走向,为当代中国艺术市场的实践领域输送优秀的专业人才是我们的崇高使命。所以,要以服务社会,完善自我为宗旨和主题,积极组织广大艺术专业学生投身社会实践,与时俱进,把热爱人生和专业的强烈愿望转化为学习进步、成才就业的实际行动。为家乡、为社会经济发展作贡献是当代大学生素质的高度体现。

本书集中了多所高职高专院校的教授、副教授和部分优秀青年教师的智慧,倾注了全体编写人员的大量心血。黄强苓教授对教材做了整体设计,绪论由黄强苓编写,第1章由黄强苓、黄心旷编写,第2章、第3章由郑冰宁、王世琴编写,第4章由刘洧编写,第5章由胡冬丽、薛杨编写,第6章由刘畅编写。编委会的全体成员在教材统稿时提出了宝贵的修改意见。

电子工业出版社和成都卓文华讯信息技术有限公司的领导和专业技术人员对本书的出版给予了大力的支持和帮助。

《艺术实践与就业导航》编委会

目 录

绪 论	1
-----------	---

第1章 艺术实践教育	5
------------------	---

第一节 艺术实践教育的意义	6
第二节 艺术实践的方法	6
第三节 教学设计	8
思考与作业	9

第2章 造型艺术	10
----------------	----

第一节 造型艺术的定义	12
第二节 造型艺术的特征	22
第三节 造型艺术的创作	25
思考与作业	29

第3章 设计艺术	30
----------------	----

第一节 设计的本质	32
第二节 设计艺术的类型	35
第三节 设计的审美	41
第四节 设计与艺术	43
思考与作业	47

第4章 动画艺术	48
----------------	----

第一节 动画艺术介绍	49
第二节 动画艺术的表演特点	53
第三节 动画艺术的创作	56
思考与作业	60

目 录

第5章 探索、实践与展现个人才智 61

第一节 造型艺术实践.....	62
第二节 设计艺术实践.....	84
第三节 动画艺术实践.....	92
第四节 实习与毕业设计.....	100
思考与练习	106

第6章 进入艺术市场 107

第一节 个人素质.....	108
第二节 职业规划.....	112
第三节 怎样求职.....	114
第四节 创业参谋.....	117
第五节 求职的案例分析.....	119
思考与作业	120

参考文献 121

绪 论

艺术实践与就业导航是当今高职高专艺术教育的重要内容，是教师引领学生步入艺术殿堂的必由之路，《艺术实践与就业导航》是艺术类学生学习进步和成功就业、创业的指南。

艺术实践与就业导航是当今高职高专艺术教育的重要内容，是教师引领学生步入艺术殿堂的必由之路，《艺术实践与就业导航》是艺术类学生学习进步和成功就业、创业的指南。

教育是培养学生准备从事社会生活的整个过程。在这个过程中，必然要让他们树立正确的世界观和价值观，掌握系统的知识、扎实的技能和实际工作的能力。“代表先进文化前进的方向”，高校艺术教育在新的历史时期将不辱使命，在文化艺术的继承与创新中必将写下浓重的一笔。

艺术教育能使人日臻完善。高校艺术教育是一种培养学生感知美、鉴赏美、创造美的能力的审美教育，其目的是促进学生开发自身的潜能，达到身心实现和谐的发展。

艺术教育的本质是追求艺术取向和教育取向的社会活动。因此，高校艺术教育要以全面推进素质教育为目标，以深化课程教学改革为核心，更新教育思想和教育观念，大力改革教学内容和教学方法，使在学习艺术基础知识和掌握基本技能的同时，注重培养爱国主义精神和集体主义精神，培养创新精神和实践能力；大力提高艺术教育现代化水平和信息化程度，促进信息技术与艺术课程的整合，拓展教师和学生获取艺术及相关信息的手段及选择的范围。

艺术教育需要管理。艺术教育管理具有与一般教育管理不同的特点和规律。艺术教育管理更应注重它的个性。只有对艺术教育和艺术教育管理的联系以及对艺术教育的本质和规律有所了解后，才能掌握艺术教育管理的内涵及特点，才能对艺术教育实施有效的管理。

艺术教育管理的一般内容包括组织机构管理、教育思想管理、教学活动管理和教师管理等方面。艺术教育管理的意义在于促进艺术教育质量的提高、艺术教育管理理论的建设和艺术教育管理人才的培养。

艺术，是用形象来反映现实但比现实有典型性的一种社会意识形态，包括文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视等。任何可以表达美的行为或事物皆属艺术。

艺术的门类繁多，不可列举。本书的目的与内容仅基于设计艺术、动画艺术专业的人才培养和要求来开展“艺术实践与就业导航”教育、教学的活动。

“艺术实践”是艺术专业学生的艺术学习与创作活动，是面向社会和大众的艺术审美教育和就业导向的过程与方法，是实现自我理想表达和某种艺术形式被社会 and 他人接纳的愿望实现的有机组成部分。除了课堂教学之外，艺术实践还应注重要求学生把艺术思想、专业才能与自己的社会实践和生活体验相结合，从而达到提高审美修养、完善人格和参加社会艺术活动的目的。精心组织和搞好艺术实践对促进教学质量的提高、完成学生就业前的设计规划都有极其重要的意义和作用。

艺术本身具有很强的开放性，艺术教育必须从课堂走向社会生活。为此，我们要遵循这一客观规律，重视艺术实践活动中学生的主导地位，提供足够的空间给学生，激发他们的思想，容纳他们的创造力。

艺术实践教育是实现学生全面发展的重要途径，是对学生进行专业教育的本质要求和重要内容。要实现这个目标，就必须大力加强课程体系建设、加强实践教育，重视研究艺术课程的拓展活动。以当代大学生素质拓展为核心，以服务社会，完善自我为宗旨和主题，积极动员、鼓励、组织广大艺术专业学生投身社会实践，与时俱进，把热爱人生和专业的强烈愿望转化为学习进步、成才就业的实际行动，为家乡、为社会经济发展做出贡献。

艺术实践必须面对生活，生活远比艺术内容丰富得多。因此，我们的又一个主要任务是培养学生成为会思考、会感悟生活，学会正确判断是非的能力，在生活中寻找真善美的人。

科学、合理安排艺术实践教学计划。艺术实践计划是指导和安排学生实践的基本依据。系统性、目的性明确的实践计划，对于学生学习和掌握知识，有目的地进行实践活动非常重要。艺术实践的目的、时间、内容和方式都是必须列入计划的内容。在开展艺术实践的整个过程中，做好调查研究的材料收集和整理，做好各项艺术活动的组织安排、参与交流和各阶段的总结工作。

通过艺术实践活动，使学生通过多种渠道和方式，学习、了解党、政府的各项方针、政策和时代、

社会信息,掌握相关行业的技术本领;了解民族发展的历史,增强学生弘扬民族文化艺术的自豪感,增强建设祖国、为经济社会服务的历史使命感和责任感;展示大学生的青春风采和专业素质,通过独立生活和思考去面对问题,找到解决问题的办法,对所学专业会有更完整的把握,具备更强的自信心和社会竞争的能力。

艺术表现了艺术家和受众的“情感”,是通过不同状态和形式将情感创作与再创作出来的。艺术的创作过程是精神文化和物质文化创造与繁衍的真实再现。

美术,也称为造型艺术或视觉艺术,是运用一定的材料,创造出具有一定空间和审美价值的视觉形象。美术是表现自然或现实社会以及人的心理活动和想象的一种艺术。美术分为观赏性和实用性两大类,有绘画、雕塑、设计艺术和建筑艺术等,在中国还涉及有书法和篆刻艺术。

造型艺术,是艺术形态之一,又被称为空间艺术、静态艺术和视觉艺术,是指以一定物质材料和手段创造的可视静态空间形象的艺术,包括建筑、雕塑、绘画、工艺美术、设计、书法、篆刻等。造型即创造形体,是美术的主要特征。造型艺术又分为形象艺术和空间艺术。形象艺术是指再现自然或社会的具体形象和观念形象化的绘画、雕塑;空间艺术是指以抽象的空间和体积构成的工艺美术和各种设计等。

设计艺术是实用艺术,它以艺术为设计的要求和要素,广泛地涉及人的衣、食、住、行、用等方面,是人造物系统的重要组成部分,其本质是实用与审美的结合。设计艺术以现代科学、文化为背景的技术与艺术两者的有机结合,要解决的是人与物、人与环境、人与精神的多个层面的关系问题,属于物质生活、精神审美和文化艺术的综合性应用门类,是美术与科技、技术、科学、审美、造型、色彩、设计相融合的一门艺术。

动画是一种综合艺术门类,是工业社会人类寻求精神解脱的产物,集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身。动画是通过把人物、物的表情、动作、变化等分段画成许多画幅,再用摄影机连续拍摄成一系列画面,给视觉造成连续变化的图画。它的基本原理与电影、电视一样,都是视觉艺术。

艺术市场不仅是指以商品形式进行的艺术品交易,也包含了艺术家和设计师创作的作品在社会空间陈列和销售的一系列活动中。在这一系列活动中,艺术家和设计师总是以某种生存形式从事着相关的工作,这便是艺术职场。

艺术市场是随着商品经济的发展而发展、壮大起来的,它的生存状况和趣味趋向也在当代文化语境中有着越来越重要的意义。密切关注当代艺术市场的发展走向,从学理阐释和学科建构的角度对艺术市场去探研和贡献,并以为当代中国艺术市场的实践领域输送优秀的专业人才是我们的崇高使命。

当下,探讨学校艺术教育 with 艺术市场的关系等问题对于培养社会需要的人才和推进当代艺术的健康发展有着重要的现实意义。

在激烈的社会竞争和复杂的人际关系中,职场并不总是会按照个人的意志而发展。炒人和被人炒,都得有所准备。学会如何与人交往,从而营造和谐的人际关系,这对在校学生和即将走向职场的学生来说都十分重要。

注重职场礼仪,了解、掌握和应用职场礼仪会使自己在工作中得心应手,使事业蒸蒸日上。因此,要做到尊老敬贤、仪尚适宜、礼貌待人、容仪有整,做到气质出众、穿着得体,说话有分寸,就会不断提高自己的品德修养,不断丰富自己,给用人单位展现一个人的教养、风度、气质和魅力,学会融入社会的能力,具备与企业和顾客进行良好沟通的能力,达到求职、发展和服务社会的目的。

在艺术活动中,继承优秀传统文化和大力吸收外来文化的精华,对促进本民族文化的发展和创新是不可缺少的重要条件。努力挖掘传统文化和民族艺术的潜力,唤起多样化表现意识的觉醒,塑造现代艺术特征,将信息社会的全球先进文化、艺术理念和科技手段纳入艺术领域,实现优秀的传统艺术与现代

语境、表现手法相结合,使艺术与设计作为文化的载体而达到完美的境界。

艺术表现“情感”,是通过不同状态的情感创作出来的。艺术家和设计师依据对造型艺术、设计艺术的了解和掌握,从而构成具体的内容和形象,带有感情色彩来揭示出现代艺术的美学特征和社会本质。从“以形写神”到“形神兼备”,从自然王国步入自由王国的艺术升华过程,揭示了艺术创造精神和审美的规律。教师应把艺术精神、审美的法则广泛地应用到教学中,运用辩证的美学观,在教学中对学生进行美学教育,使其真正具有优质的文化素养、丰富的审美思想和强烈的现代艺术观念。

创新和求变是一切艺术的发展规律。因此,包括“造型艺术”、“设计艺术”在内的各门课程应注重对学生创新精神的培养,这是非常紧迫和重大的课题。我们引导学生积极参与当下高校艺术教育的转型与艺术的当代性探索,不是可有可无的选择。因为“中华民族的伟大复兴”,从特殊的意义上来说就是中国文化的复兴。所以,艺术教育的有效实施,在当代背景下所产生的文化影响、社会教育 and 经济效益将是深远而巨大的。

艺术创作是指艺术家运用一定的艺术语言和艺术手法技巧,将自己的审美意识创造为艺术形象的过程。艺术情感和艺术想象是艺术创作的重要心理活动,也是艺术生产的重要元素。

美术创作中的构思和构图,素材的收集是艺术家在创作一件作品之前的重要活动。艺术家通过对作品内容的深切理解,对所要表现的视觉形象进行组织,形成一个特定结构——“自然的形”到“艺术的形”的美好升华。

设计的目的始终是创造和设计人的生活,引导人们建立艺术化的生活方式。设计需要协调人与人的关系、人与环境的关系及人与物的关系。现代设计在注重功能因素、经济因素和经济原则的基础上强调尊重人的情感,以换取人们对设计的亲近感和信任感。

一个科学的艺术实践课程体系是教学质量得到保证的重要前提,也是教育改革的首要内容。艺术实践作为课程核心特征是当代艺术教育的一个重要内容,在完成教学任务、注重知识传授和技能训练的同时,必须大力倡导创新思想教育,着重思考现代信息技术给现代艺术教育带来的新的影响和变化。

教师应充分调动学生的艺术潜能,真正实现学生在教学中的主体地位,让他们多接触各种材料和技术,淡化学科界限,使学生在学的过程中目标明确,能进行自我设计和自我认识,从而找到适合自己的成才之路和发展途径;应加大对学成为具有高素质的创新型人才的培养力度,才能让他们掌握全新的知识和先进的手段,极大地增强社会的竞争实力,展示现代艺术人才的个性与风采。

实验教学和教学实践基地活动的有效开展,对学生素质教育和创新能力的培养有着不可替代的作用。进一步加大课程内容的调整,拓宽专业口径和服务层面,这就要进行有力度的实验、实践教学改革,确保学生真正做到理论与实践的有机结合。从课堂到实验室,再到实践基地的循环过程,反映了现代高校艺术教育的客观规律。以学校所在地为基点,辐射省内外,选定有代表性的艺术与设计公司和职场作为教学实验和科研的实践基地,不但可以解决更大规模的教学实验,实现资源共享,使艺术与设计教育在新知识、新技术的快速更新的周期中占领前沿、处于优势,而且可以为密切联系社会和验证、展示教学成果提供了宽广舞台。

现代美学思想在教育中所产生的互动效应,将在培养学生的综合审美能力和素质方面获得良好的成效。因此,要有改革开放的魄力和开拓进取的精神,找寻到适合自身发展的途径,形成具有现代办学理念,软、硬件设施科学配套和特色鲜明的人才培养模式,为社会和区域经济大力培养合格的现代艺术与设计人才,为中国新的经济腾飞做出贡献。

第1章 艺术实践教育

艺术实践是指改造社会和自然的有意识的活动。履行艺术活动的社会职责，即社会实践，其核心是强调实践的社会性。艺术实践活动是以改造世界为目的、主体与客体之间通过一定的中介发生相互作用的过程。因此，艺术实践教育除了教育的一般作用外，还具有推进社会进步和发展的积极作用。

第一节 艺术实践教育的意义

教育是培养新一代准备从事社会生活的整个过程，也是人类社会生产经验得以继承发扬的关键环节，是一切有目的地影响人的身心发展的社会实践活动。

“艺术实践”是艺术专业学生的艺术学习与创作活动，是面向社会和大众的艺术审美教育和就业导向的过程与方法，是实现自我理想表达和某种艺术形式被社会和其他人接纳的愿望实现的有机组成部分。除了课堂教学之外，教师应注重要求学生把艺术思想、专业才能与自己的社会实践和生活体验相结合，从而达到提高审美修养、完善人格和参加社会艺术活动的目的。精心组织和搞好艺术实践对促进教学质量的提高、完成学生就业前的设计规划都有极其重要的意义和作用。

一、艺术实践教育的地位

艺术为受众带来无限的审美享受，对推动社会发展有重大作用而享有重要的地位。艺术实践教育在整个教育体系中具有独立的功能和主体地位。

艺术实践是教学质量得到保证的前提，是艺术教育改革的重要内容。艺术实践教育以其特有的手段，通过人文关怀、情感交流、社会创造力，及其艺术价值取向和功能等方面对学生的能力培养来证明为构建人类艺术化生活方式的社会功能。

因此，艺术实践教育是实现学生全面发展的重要途径，是对学生进行专业教育的本质要求和重要内容。要实现这个目标，就必须大力加强课程体系建设、加强实践教育，重视研究艺术课程的拓展活动（见图1.1）。

图1.1 学生正在进行艺术实践

二、艺术实践教育的作用

艺术实践活动应强化学生的形象思维和创造性思维，进一步培养学生的观察、创作、设计和表现能力，不但丰富了学生课堂以外的知识，也让学生了解、掌握了相关行业的技术本领；学生通过多种渠道和方式，更加深入学习、了解党、政府的各项方针、政策和时代、社会、行业背景；了解民族发展的历史，有利于增强学生弘扬民族文化艺术的自豪感，坚定他们的爱国主义理想信念，增强建设祖国、为经济社会做贡献的历史使命感和责任感。

艺术实践活动使学生的人生观和价值观得到了体现，展示了大学生的青春风采和专业素质。学生通过独立生活和思考去面对问题，找到解决问题的办法，对社会有更加清晰的认识，对所学专业会有更完整的把握，进而有了更强的自信心和社会竞争能力。

三、艺术实践教育的管理

艺术实践教育管理是一种活动，是艺术实践教育的计划、组织、领导和控制多个内容的总和，是达到目标的行为。

管理一定要反映管理的本质，即追求效率。艺术实践教育管理的一般内容包括组织机构管理、教育思想管理、教学活动管理、教师管理和学生管理等方面。因此，艺术实践教育管理的目的在于艺术实践教育质量的提高、艺术实践教育管理理论的建设和艺术实践教育管理人才的培养。

艺术实践教育的重点应放在制度建设、组织机构、过程管理和目标实现上，其中，安全（师生人身与材料安全）、行为（实践的全过程）、效果（实践目标总要求）是三大观测点。

第二节 艺术实践的方法

为了达到艺术实践的目的，就必须采取科学的途径、步骤和手段。艺术实践是造型艺术、设计艺术、动画艺术等专业教学计划的重要组成部分，是教学不可缺少的内容和环节，是课堂理论与实际工作

有机结合的手段和方法。精心组织,运用合理的手段和方法对搞好艺术实践教学、培养学生的专业思想和能力具有重要的意义与保障作用。

一、课堂教学

课堂教学是学校教育教学中普遍使用的一种手段,是教师给学生传授知识和技能的全过程(见图1.2),主要包括教师讲解、学生问答、教学活动以及教学过程中使用的所有教具。

课堂教学,要以学生为主体,注重发展学生的艺术个性和创作能力,切实搞好教与学的双边活动(互动性),在传授艺术、设计的一般原理和技能的同时,将“四个教育”(人生价值教育、专业思想教育、审美教育和就业教育)始终贯穿在整个教学活动之中,将讲授、问答、作业、辅导、评价等活动进行有效地开展,达到传授知识与技能、展示教师的教学艺术、彰显学生的艺术个性的目的。

图1.2 课堂教学

二、课外活动

课外活动是指在课堂教学之外,由学校组织指导或由校外教育机关组织指导的,用以补充课堂教学,实现教育方要求的一种教育活动。

课外活动与课堂教学一样都是实现教育目的的重要途径。课外活动有自身的特点:自主性(学生根据自己的兴趣、爱好、特长以及实际的需要选择和参加活动)、灵活性(生动活泼,灵活多样)、实践性(学生亲自参与、组织、设计的各项实践活动)等。课外活动的形式有:绘画组、设计组、史论组等;课外活动的内容有:讲座、观摩、写生与创作、设计与创意、展览等。

课外活动不仅能加深、巩固和扩大课堂上所学到的间接知识,而且能让学生获得新的知识,可以丰富和活跃他们的精神生活,可以及早地发现人才,促进人才的早期培养,有利于学生个性的形成和培养,可以锻炼学生的社会交往与合作能力,等等。

三、创作与设计体验

创作与设计体验是学生自觉学习相关专业知识、掌握基本技能的开端,是步入艺术与设计殿堂的必由之路(见图1.3)。

创作就是创造艺术作品。在老师的指导下,通过创作,集中体现学生的造型综合能力与艺术创造能力,扩展文化视野与艺术想象力,开发个人造型情趣与审美倾向,构成艺术素养、储备材料、积累经验。一般来说,造型艺术创作一方面是学生素质的需要,一方面是为了设计艺术专业的需要。

以模拟或实际课题为例进行解决人与物、人与环境、人与精神的多个层面的关系问题的设计体验,以获取参与设计的方法,最大限度地追求充满审美情趣的生活理想。建立大众化服务和个性化服务的双重设计理念,以适用于不同受众的需求。

图1.3 学生在设计过程中互相探讨

四、实训与实习

艺术专业实训与实习是让学生把学到的理论知识拿到实际工作中去应用,以锻炼实际工作的能力。实训教育是大学教育的一个重要组成部分。实训是全面提高学生的职业素质,最终达到学生满意就业、企业满意用人的目的。实习是学生即将工作前的一个培训阶段,目的在于在实践中学习。在经过一段时间的学习之后,或者说当学习告一段落的时候,学生能了解自己的所学需要,以及思考应当如何将所学应用到实践中去。

学生通过实训、实习,会加深对职业与行业的了解,确认喜欢或擅长的职业;为从学生向职场人士转变做好准备,以更快、更好地融入新的环境;具备相关的实习经验,可以增强找工作时的竞争优势。

五、参与社会活动

艺术与设计活动是一种社会意识形态，具有认知功能（通过作品了解和学习历史）、教育功能（以情感人，通过对受众情感的影响而陶冶其情操，提高其境界）、审美功能（通过欣赏作品和使用产品满足审美的精神需求）。由于艺术的社会效益和经济效益是缺一不可和对立统一的，艺术与社会生活具有不可分割的关系，因此，从事艺术与设计的人既要积极参与改造社会的经济活动，又要对社会负起责任（强调社会效益）。

以就业为导向的艺术与设计社会实践对高校学生的就业有着很大的促进作用，是大学生成功就业的前提和基础。积极参加社会实践，才能不断充实和完善自身知识结构，培养自我教育、自我管理和自我发展的能力，为经济社会发展做出应有的贡献。

图1.4 学生参与社会性活动

第三节 教学设计

教学设计是按照任务的目的和要求，预先定出工作方案和计划。对于教学中常规性的工作，需要进行反复地强调、要求、规范和检查。也可在此基础上，增加学情分析、教学环境分析等教学理念的栏目和内容。

一、教学目的

教学目的是教学领域里为实现教育目的而提出的一种概括性的、总体的要求。艺术实践教育是实现学生全面发展的重要途径，是对学生进行专业教育的本质要求和重要内容，是为了培养学生的专业思想、专业才能，具备社会实践与生活体验相结合，能融入社会、与企业 and 受众进行良好沟通的能力，达到求职、发展和服务社会的目的。

二、教学安排

教学安排是教学计划中最为具体的一种格式，是课程设置的整体规划，具体规定了课程开设的顺序及课时分配，并对学期、学年、假期等进行划分。教学计划与教学大纲和教科书互相联系，共同反映教

学内容。因此,教学安排要做到科学、合理、实用、细致、有序。“艺术实践与就业导航”教学的主要内容有:课堂理论教学、课外活动、专业考察、实习、实训、艺术与设计社会实践、就职与创业等。

三、教学方法

教学方法是教师和学生为了实现共同的教学目标,完成共同的教学任务,在教学过程中运用的方式和手段的总称。教学方法包括教法和学法两方面。“艺术实践与就业导航”课程教法主要有:讲授法、谈话法、演示法、参观法、实验法、练习法、讨论法、读书指导法、实习作业法等;学法主要有:临摹法、观摩法、欣赏法、写生法、创作法、设计与制作法、记忆法、复习法等。

教学方法要做到科学、合理地选择和有效地运用。由于艺术与设计教育的特性和需要所在,现代信息技术可以实现其多方面的教学功能,因此要大力发挥视觉媒体、听觉媒体、视听媒体和交互媒体等在教学活动中的重要作用,使“艺术实践与就业导航”的教育、教学获得最佳效果。

思考与作业

1. 怎样理解艺术实践教育的地位?
2. 艺术实践教育的意义是什么?
3. 自己如何参与艺术实践教育活动?

第2章 造型艺术

造型艺术是人类最古老的文化现象之一。3万年前的原始雕塑《威伦道夫的维纳斯》丰满健壮，反映出原始人对生殖的崇拜；1.5万年前的西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画宏大写实，反映出原始人对收获的期盼。进入奴隶社会，人类出现了体力劳动与脑力劳动的分离，造型艺术得到大力发展，出现了巴比伦王国的汉谟拉比法典浮雕、古埃及的狮身人面像和金字塔等造型艺术精品。

造型艺术是人类最古老的文化现象之一。3万年前的原始雕塑《威伦道夫的维纳斯》丰满健壮，反映出原始人对生殖的崇拜；1.5万年前的西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画宏大写实，反映出原始人对收获的期盼。进入奴隶社会，人类出现了体力劳动与脑力劳动的分离，造型艺术得到大力发展，出现了巴比伦王国的汉谟拉比法典浮雕、古埃及的狮身人面像和金字塔等造型艺术精品。而古希腊的自由民主思想孕育了具有经典美学原理的建筑、雕刻和绘画作品，如《掷铁饼者》、《米洛斯的维纳斯》等。进入封建社会，造型艺术得到进一步发展，文艺复兴时期留下了大量的艺术珍品，达·芬奇的《蒙娜丽莎》、米开朗基罗的雕塑《大卫》、拉斐尔的《圣母像》，充分体现了人文主义的理想与光辉。诞生于19世纪的印象派，受到现代光学和色彩学的启示，对色彩进行了里程碑式的革命，开启了现代艺术的帷幕。西方现代派绘画的代表人物毕加索拥有变异的画风，其在雕塑、版画、陶器、舞台服装等领域的成就对现代设计产生了深远的影响。20世纪以来，现代造型艺术更呈现出流派迭起、千姿百态的局面。如图2.12~图2.7所示。

正是在人类孜孜不倦的追求下，造型艺术从简单的上古岩画逐渐丰富和发展，衍变成了由现代绘画、雕塑、摄影和书法、工艺美术等艺术形式共同组成的庞大的艺术家族。造型艺术以其独特的审美价值，丰富的精神内涵，成为人类文化的重要组成部分。

图2.1 威伦道夫的维纳斯

图2.2 拉斯科洞窟壁画

图2.3 汉谟拉比法典浮雕

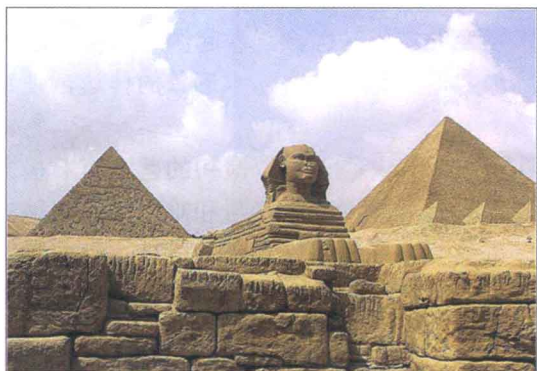

图2.4 埃及狮身人面像和金字塔

图2.5 《米洛斯的维纳斯》

图2.6 《日出·印象》 莫奈

图2.7 《梦》 毕加索