

论高校设计专业二维构成课程的教学改革

马瑞

(洛阳理工学院艺术系, 河南洛阳, 471003)

[摘要] 我国高校设计专业的构成课程普遍开设于上个世纪 80 年代。随着中国市场经济的发展, 现代设计得以快速发展, 但随之而来的由于过快发展而导致的问题也逐渐突出。比如在以往的教学过程中存在着过于强调对于技法的表现, 忽视了与专业课之间的联系, 没有重视创新思维的培养等问题, 这就促使我们不断地进行教学上的研究, 只有这样才有可能发现新的方法, 建立新的理念, 这些都要求必须加快教学改革步伐。

[关键词] 设计专业; 二维构成课程; 传统教学方式; 创新思维

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-893X(2011)02-0067-03

二维构成作为美术设计院校的一门基础必修课程, 目的在于培养学生对图形的抽象理解、创造的能力。课程主要概括了“三大构成”中与“平面构成”“色彩构成”相关的一些知识。在我国高等艺术设计类院校受到广泛关注和重视, 原因在于“构成”的教育理念揭示了艺术设计元素的内在规律, 使得感性的艺术设计问题概念化与科学化, 从而提高了高校低年级学生对造型设计艺术规律的认知与技能的掌握。为了使“二维构成”能在技术的飞速发展中跟上时代的步伐, 为学生日后的专业课学习打下基础, 同时满足我们的教育需求, 势必要求对该课程进行教学改革。

一、二维构成课程的教学需适应设计专业教育的发展

(一) 传统教学存在的弊端

我国高校设计专业的构成课程普遍开设于 20 世纪 80 年代, 大部分是直接照搬国外艺术设计院校的教学模式与体系。随着中国市场经济的发展, 人们的生活方式发生了巨变。但由于发展过快, 高校设计专业在教学中出现的问题也逐渐突出, 表现在构成课程教学中的主要有以下几个方面。

1. 重技法, 轻理论

二维构成课程是美术和设计的基础学科, 在该课程的教学中的涉及的一些平面范围内设

计造型的基础问题, 也就是我们平常所说的点、线、面以及它们密切相关的肌理和色彩的问题^[1]。这些问题的解决方法最终是用于具体的设计实践的, 因而应该是灵活多变, 而不是机械死板的。这就要求学生要灵活掌握关于点、线、面三元素或与这三元素有关的综合组织关系与形式法则。教师应告诉学生如何对元素对象进行由表及里的理性分析, 并根据自己对审美的认识与理解, 营造出一种满意的组合形式与效果。

在以往的教学过程中, 教师过于强调对技法的表现。比如在平面构成设计的教学中, 学生还在为做作业而做作业。比如在做关于重复、渐变、特异、聚散等造型方法的训练时, 学生只是套用概念, 没有进行深刻的理解。还有些学生在完成作业时没有自己的创意, 只想去抄袭和模仿。很多学生觉得只要作业概念正确, 漂亮整齐就行了。再比如在色彩构成的练习中, 对色彩的三要素的掌握过于机械, 有教师甚至要求学生完全按照百分比表格来调颜色。有些学生做完作业甚至都不知道自己在做什么, 只要作业颜色涂得均匀, 图形好看就行了。这些教学方法极大地影响了学生学习专业知识的热情, 束缚了学生审美能力的自我提高。

2. 忽视了与专业课之间的联系

现在, 许多设计院校的二维构成课程只是

[收稿日期] 2011-01-11

[作者简介] 马瑞(1976-), 女, 河南洛阳人, 洛阳理工学院艺术系助教, 主要研究方向: 影视动漫。

对要素、形式法则、色彩等讲解得比较多,学生的作业与专业知识的联系较少。大家都认为二维构成主要是用于培养学生对于图形的抽象理解和创造的能力。许多院校没有在构成基础课与其他课程群之间建立相互依赖的系统,在实际教学中虽然传授了形态、质地、色彩等相关知识,但学生在课堂学习中缺乏对课程知识的深度理解和理论知识的延伸。学生缺乏专业常识,使得其创造能力得不到培养,形态设计所需的思维方式、方法、表现技法等只能在他们以后的课程学习中逐步完善,从而影响了整个专业培养的进度。比如,在一些设计院校的环境艺术设计专业,二维构成课程是与影视动画专业的课程一起上的。同一个老师,完全一样的讲授内容,这就使得二维构成课程与环境艺术专业在教学中存在一定程度的隔阂和分化状态。常规二维构成课程的训练内容和方法不适于环境艺术专业的教学。二维构成教学中关于在二维空间中把握点、线、面的构成关系和形式法则的讲授,对于环境艺术设计专业学生来说很抽象,课程内容与环境艺术设计没有直接的关系,这样就不利于激发学生的兴趣。如果要使二维构成课程与专业紧密联系,突出构成教学的专业特色,就必须针对这一专业进行二维构成课程的教学改革。

3. 没有重视创意思维的培养

目前,设计院校的很多教科书都是从原理的角度来进行二维构成的训练。虽然一些新教材已开始重视创意思维的训练,但由于艺术设计基础教学与专业教学部分的严重脱节,不注重对构成现象创造性的主观分析和开发,使学生不能从具象的思维方式转入到抽象的思维方式。比如在视觉传达专业的教学中,虽然课题的布置要求进行创意,但大都是一些普遍的原理和规律,缺乏针对性的关联探讨和系统的适用于视觉传达专业的理论指导^[2]。二维构成课程强调要在反复的动手实践过程中提高学生的造型能力和创造能力,但是却忽略了设计基础教学与专业教学的穿插与渗透,使得学生对二维构成课程不够重视。导致学生在创作过程中感到枯燥,没有创新意识,不能形成独立的专业设计知识理论体系。

4. 课题表达介质单一

目前,很多艺术院校的二维构成课程作业仍以传统的颜料绘制为主,其优点在于可以培养学生的动手能力。但二维构成的训练应该是对二维空间元素的审美规律的把握和创造性的运用,而不是对某种介质的掌握。单一的手工制作二维构成作业费时费力,学生被迫将全部精力都放在了对画面的精工细作上,从而忽视了二维构成课程的学习目的,削弱了观察、思考和创新等思维方面的训练。比如,在一些艺术院校的设计专业,学生在上二维构成课程的时候经常为了完成作业而熬到深夜,在课程结束的时候如释重负。试想,这种被动的、机械的学习方式怎么能够实现学生在学习活动中的主体地位和主动性作用,又如何激发学生的创作欲望?

(二) 教学改革的基本思路

1. 确立教学目标

“二维构成”教学并不是为构成而构成,为造型而造型。作为设计专业教育的基础学科,课程教学的目标是对学生综合创造力的培养与训练。所以在具体的课程培养目标中,应该把基本技能和基础知识进行有机的结合,以此形成较为完整的课程体系。注重必须解放思想,从多层次、多渠道及多模式方面来培养设计人才。

2. 更新教学理念

对于艺术设计专业的教师和学生来说,创意思维是非常重要的。由于受旧有思维形态的影响,学生的思维方式很难从具象向抽象转换,所以要重视提高学生的综合素质,启发和引导学生积极思维。教师可以开展引导型教学,由传统的教师的教和学生的学,转变为教师因势利导,而学生自主学习。

3. 加快教学改革步伐

人们的认识随着时代的发展、文明的进步而不断地变化,这就促使我们不断地进行教学上的探索,只有这样才有可能发现新的方法,建立新的理念。如如何在原有课程的基础上整合出一条更科学、更合理的知识链;如何能更好地体现课程的知识含量;如何能够实现切实可行的操作流程和教学方法,使学生能够真正地学以致用;这些都要求我们必须加快课程的教学改革步伐。

二、二维构成课程教学的改革措施

(一) 改进教学内容和教学方法

我们应该在正确认识和把握设计专业二维构成课程内涵的基础上,改进课堂教学手段,丰富教学内容和教学形式,充分调动学生的主观能动性。

1. 改进教学内容

对教学的内容进行改革,要求改进之后更能符合艺术设计教育的教学大纲,特别是满足构成课程中对艺术设计人才的培养要求。二维构成不是一门单独的学科,但作为设计专业的基础课,它必须与以后的专业课程产生联动关系。这就要求针对相应的专业拓宽学习内容,提高学生的审美能力和艺术素养,培养学生的学习兴趣,在二维设计实践的过程中同步思考涉及专业的诸多问题,开发学生的创造力,拓展学生的思维宽度。比如,在进行色彩的明度、纯度、色相的对比练习时,笔者布置课题“比较色彩在东西方传统绘画中的表现”或“比较色彩在西方传统与现代绘画中的表现”,要求学生就此课题分别找两张自己喜欢的东西方传统绘画,从中提取可借用的色谱,再用所取的色谱进行色彩组合的色面积练习,最后将这两组练习进行比较,感受不同的色彩感觉与氛围,并将其以文字的形式表达。这样,不但加深了学生对本课程知识的理解,而且使知识得到了延伸与拓展。

2. 改进教学方法

教师要重视理论课与技能训练课之间的相互联系,在思维方法和训练方法上对二维构成课程进行教学改革。“知其然,知其所以然”,“活学”是学习的关键,而活学就是理解^[3]。比如,在谈及抽象形态的造型时,尝试变抽象理论为具象形态,首先必须强调点、线、面是相对的。比如说,黑板相对于整栋教学楼来说是一个点,但当我们坐在教室面对黑板时,它却变成了面。这就是点在大小上的相对概念。所以我们在教学中不要概念化,应该把灌输式的教学模式改为启发式,从宏观、微观、多维的角度引导学生理解这些二维形态中的构成元素,使他们能充分发挥造型技能,营造一种积极主动的学习氛围。

(二) 注重学生设计应用能力的培养

基础教学不能与专业设计教学相脱节,相互间应有一定的延续性。比如,在教学中我们应该经常组织主题座谈会,使学生能直接与各专业的教师对话,提高学生参与讨论和钻研的积极性。使学生明白,二维构成是构成的形式探索,更是掌握设计思维的基础能力训练。引导学生的思维从具象向抽象转换是教学的难点,也是以往教学的薄弱环节。比如,视觉传达专业的二维构成教学将“平面构成”的教学重点放在分析不同的构成形式所蕴涵的设计思维的训练上。在具体的训练过程中,鼓励他们提炼和归纳抽象的造型形态。在设计观念和 design 方法急速发展的今天,二维构成教学的意义在于提出问题,而不是提供答案。我们应通过循序渐进的理论分析,再结合设计实践,丰富学生的视野和研究的范围,培养他们广泛的兴趣和摄取专门知识的能力。

(三) 加强对学生创造性思维的培养

艺术设计学科的最终目标是培养创新型的专业人才。“二维构成”设计作为设计的基础学科,必须着重培养学生的创造性思维能力。设计是一种创造性的活动,知识是有限的,而创造力是无限的^[4]。作为设计者,必须使创意来源于生活又高于生活。因此,我们要强调“二维构成”教学不是简单的提升审美能力的手段,而是一种思维方式的训练,是一种合理利用二维空间的艺术观念和思维方式。在长期的教学中,教师是课堂上的主角,学生处于被动的地位。在二维构成课程的教学过程中,我们必须改变这种状况,将教师由知识的传授者转化为促进者。教师在教学中要注意激发学生的创新思维,参与到学生的创造过程中,使学生学会通过综合手段解决实际问题。通过对学生创新思维方式的开发,克服学生模仿能力较强而创造力明显偏弱的困难,调动学生的创作热情,使二维构成的训练回到它的本质轨道上来。

(四) 使学生掌握更全面的学习方法和手段

在以往的二维构成训练中,学生采用颜料这种单一介质进行,将大量的时间用在手工制作上。这不但费时而且耗神,还拉长了教学的实验课时,忽略了对学生创新思维和创造能力

(下转第 76 页)