

美术专业毕业设计课程教学设计探讨

黄 丽

(义乌国际商贸学校, 浙江 义乌 322000)

摘要: 毕业设计课程是一门将理论、技能与实践应用相结合的综合性课程, 旨在检验、培养和提高学生的综合应用能力和创新精神。本文分析和总结了美术专业毕业设计课程过程中, 以学生为主、教师为辅的“学中用、用中学”的主动学习模式, 强调毕业设计作品的“实用性、新颖性、可操作性和积极性”的基本要求, 提升学生理论和技能的综合应用的教学目标, “导学——自学——助学”的教学模式。同时, 将传统文化融入作品, 使作品得到一定的升华。最后, 以毕业作品《荷·和》作为案例进行毕业设计教学进行分析。

关键词: 毕业设计; 美术专业; 传统文化; 案例

毕业设计是专业学习的最后阶段, 是整个学习阶段的总结。毕业设计课程是一门将理论、技能与实践应用相结合的综合性课程, 旨在检验学生的综合应用能力和创新能力。实践中, 毕业设计课程侧重于挖掘学生的个性化特征, 使学生在学的过程中, 真正认识自我、发现自我、展示自我, 激发学生们的潜能和特长。另外, 由于该课程具有较强的专业性和实践性, 强调将知识和技能运用到实践中, 体现“学中用、用中学”的学习模式, 使学生能更扎实地掌握理论知识、熟谙专业技能, 创作出个性化、合格的、有一定实用价值的毕业设计作品。在培养和提升学生知识和技能的同时, 根据专业课程特点, 探寻专业课程与传统文化进行有机地融合。

本文将探讨中美术专业毕业设计课程的特点、教学方式, 并以一个案例进行具体地说明。

一、美术专业毕业设计作品基本要求

美术专业的毕业设计课程非常注重实践性, 需要学生设计和制作一份符合要求的作品来完成毕业设计。根据职业学校的特点, 毕业设计主题选择的要遵循实用性、新颖性、可操作性和积极性等原则, 作品具有转化为商品的潜力。

(一) 实用性

对于职业院校的美术专业, 毕业设计作品主题的选择并不把追求艺术性放在首要地位, 而是注重作品具备一定的商业潜力, 可以直接或者经过修改后能具备商品属性, 即能形成一定的潜在商业需求。

(二) 新颖性

根据职业院校的特点, 对作品主题的创新性要求不是很高, 不需要绝对的、全面的原创, 一般只要求学生在已有的作品或者商品的基础上, 进行一定的创新即可。创新程度越高, 作品质量也越高。

(三) 可操作性

毕业作品主题的选择要符合学生的能力, 不能好高骛远, 作品用的素材不要求全部自己设计和制作。可以根据实际情况, 购买半成品进行再创造。

(四) 积极性

毕业设计作品主题要体现积极向上的精神, 符合公序良俗。

二、美术专业毕业设计教学基本模式

经过几年的尝试, 美术专业毕业设计教学模式逐步形成了以学生为主体、指导教师主导的“导学——自学——助学”这样一种模式, 强调学生自己创作设计为主, 教师配合学生为辅。

在毕业设计课程具体教学过程中, 采用指导老师分组指导的方式。一般来说, 将学生根据兴趣爱好自行组队, 分成若干组, 然后由若干位专业教师进行指导。

指导教师主要任务是指导学生进行作品的主题选择和主题的确定, 监督和指导学生进行作品设计和制作的全过程, 以及对作品的进行评价和确定。第一步, 教师首先要求学生通过网络、图书等渠道搜集一些作品图片进行观摩, 有条件时组织学生去展览会、商品市场去实地考察; 第二步, 组织学生一起进行头脑风暴, 提出自己的设想, 教师进行引导, 同时提出思政目标的要求, 引导学生根据思政目标提炼出和作品主题相关的思政要素, 经过若干次探讨后选择好作品主题和思政元素; 第三步, 指导学生编制作品设计的初步方案和思政元素融合思路, 并制定实施方案, 包括素材获取或制作、成员的分工安排等; 第四步, 指导和监督学生按照计划进行作品的设计和制作; 第五步, 对作品进行评价, 提出改进意见, 最后最终作品的确定和评价。

三、传统文化主题融合

美术这种艺术形式在中国源远流长, 博大精深, 成就辉煌, 具有鲜明的、独特的中华文明特色。根据美术专业毕业设计课程的特点, 宣传传统文化是一个恰当的、且能有机地融合到美术专业课程教学之中的切入层面。

传统文化主题选择与毕业设计方案设计是同时进行的。指导教师毕业设计的主题甄选阶段就开始, 同时组织学生讨论有哪些文化层面可以融合到设计主题中, 提炼出适当的传统元素, 并探讨如何将这些元素融入到毕业作品主题中。在毕业作品设计和完成过程中, 不断根据具体情况的变化, 灵活调整文化主题的表现形式。

四、案例分析——毕业设计作品《荷·和》

(一) 课程背景

毕业设计课程学生的最后学习阶段, 采用的一种总结性的实践教学环节, 是一门理论、技能与应用相结合的综合性课程, 旨意培养和提高学生的实践能力和创新能力, 发挥学生们的才能和特长, 在学的过程中真正认识自我、发现自我、展示自我, 突出“学中用、用中学”。毕业设计课程教学组织是以学生自由组队的方式形成若干小组的方式, 由 2~4 位专业教师辅导进行毕业作品设计和制作。

(二) 课程简析

1. 教材与学情分析: 本课程没有教材, 教学内容围绕学生的设计进行, 主要由“方案制定——材料选用——制作工艺——展示评价”四个环节组成。学生们思维活跃, 想法很多, 想做的东西也很多, 但缺乏经验和大局观, 对于如何开展具体行动, 比如怎么操作、使用哪些素材、用什么方式表现时, 表现为无从下手。

2. 教学目标: 结合学生的创意想法, 利用现代信息技术及各种教学资源, 制作出符合实用性、新颖性、可操作性等要求的作品。通过实践, 毕业设计课程加深和巩固了学生的基础知识, 强化技能训练, 开阔视野和眼界, 培养和提高学生的实践能力、创新能力。

3. 思政目标: 作品内涵要积极向上, 以“四个自信”为基本思政教育原则, 融入提升“文化自信”的思政元素, 弘扬中华文化。同时, 通过作品设计和制作, 培养学生精益求精的“工匠”精神。

(三) 课程教学过程

课程开课初期,首先就要告知学生毕业设计课程的教学目标和思政目标,然后由学生自行组成团队,自行选择指导老师。在老师指导下,经过团队讨论,梳理各种设想和方案,将每个组的可行性方案确定下来。以下,将以笔者指导的服装设计作品《荷·和》为例叙述毕业设计课程教学的整体过程。

1.理清思路、化繁为简。笔者组织本组学生先进行讨论,提出毕业作品实用型、新颖性、可操作性和提现“文化自信”思政目标的基本要求,让每个学生根据自己的想法或灵感写出一个预想方案,主动表达主题选择的想法,并让他们先自行讨论,形成一定的共识。

本案例中,同学们偏好服装设计,想通过手绘这种形式来演绎旗袍。学生提出的最初方案,是用不同颜色,主要是黑、白、红、蓝四色,在旗袍上绘制比较夸张的现代风格的图案来表现另类、突出“潮”和“青春活力”的思想主题。对于学生大胆想法,老师没有急于否定,而是尊重学生的想法,并让她在电脑上用PS软件将效果图做出来,结果发现效果很乱、很怪异,无法将期望的那种风韵展出表现出来。

笔者要求学生到网上、实体店等去考察旗袍有哪些特点,建议学生在内容和主题表现上修改,学生将主题又定在“梅兰竹菊”上。题材选择没有问题,但我仍然让学生先通过PS软件将效果渲染出来,结果又发现了问题,就是画面感平淡、视觉冲击力弱,非但没有将四友的“雅”表现出来,反而显示出“俗”的味道,达不到想要的那种“清新婉丽”的效果。再次的失败让学生有些气馁,对自己的设计思路持怀疑否定态度。

看到学生们这种状态,笔者鼓励他们继续思考,同时在设计思路提出了我的一点看法,一是整体造型要协调、视觉感强,二是主题要突出,要有深层次思政内涵。根据这两点原则,笔者建议用“荷”为主题,就画荷花,围绕荷展开设计,首先荷花比较饱满,荷叶肥大,把荷画在旗袍上空白的会少一些,张力会更突出,视觉效果会更好,再者荷花寓意很好有“出淤泥而不染”洁净美好,“荷”与“和”谐音,有和气、祥和、和合、圆满、和平的美好寓意。主题确定之后,学生开始着手准备材料了。

2.精雕细琢、大胆创新。学生提出想自己制作旗袍,因为缺乏服装制作经验,难度大、时间长、缺乏缝纫工具,因此让学生直接到淘宝上购买了四件空白旗袍,将重心集中在旗袍的“手绘”上。

四件旗袍图案不能重复、不能雷同,那该怎么画?怎样构图?怎样取势?学生尚没有什么具体经验。针对这些问题,老师提出一个巧妙的方法,即先用牛皮纸制作一个旗袍的大小的轮廓,一切设计和制作都先在牛皮纸上,并将画好的牛皮纸套在模特上进行直观观察,这样可以反复修改,确定没有问题之后,再用拷贝纸拷贝到旗袍上,避免制作不当,造成旗袍的损失。

手绘的设计和制作上,画荷花的技巧上采用传统工笔技法,通过渲染、罩染和分染几种技法来完成。色彩设计方面,尽量避开大红大绿,选用了白荷、绿荷、浅粉、和粉四色以达到清新雅致的效果。

在所有的大面积上色完成之后,花蕾作为视觉中心,就是关键之笔。然而,在如何突出花蕾的视觉中心,遇到了问题。具体来说,荷花和荷叶从视觉上来看,荷叶的面积大,那视觉中心就会在下面部分,花蕾作为主体就不突出了。而要让花蕾突出,只能用很厚的颜色点上去。但是设计作品不仅仅是一件美术作品,而且也是真正的时装,可以要穿着,颜色太厚,穿着会不舒服,并且也容易掉粉。怎么解决问题?采用多种材料尝试后,决定在工艺上突破传统手绘的单一技法,将画和点工艺一起运用,使用制作绢

花花蕾的材料,采取黏贴的方式,在莲蓬里面用立体的珍珠点缀替代手绘。加入了这两个工艺之后,发现效果特别好,很有立体感,最后将贴好的花蕾薄薄的渲染一下,显得非常统一了。到此步,作品的主体部分差不多就完成了。

3.静待花开、美丽绽放。因为是展示作品,在主体部分完成之后,接下来就是背景衬托营造氛围。再好的主体没有背景的衬托,效果是出不来的,然而学生的思维还是停留在主体部分对背景配景有些轻视,对主题的发散思维也明显跟不上。为了让他们更主动一些,除了给他们看优秀的作品,同时我让他们找所有跟荷体现有关的中华文化素材,如文学作品、佛教等等有关联的元素,并画出草图,最后打磨,提炼出可以融入作品主题的元素。同时,荷花一直是中国传统文化中真善美的化身,表示祥和吉利,由“荷”联想到中华文化中的“和”,寓意和谐、和平。“和”是中华文明的精髓之一,“心平气和”“和为贵”体现了中华文明的处世和为人之道。基于此,我们给这件展示作品正式起名为《荷·和》。

展示时,为了突出“和”的显性寓意,在旗袍上的挂上“中国结”样式的流苏,寓意“和谐”“美满”“家和万事兴”。展示的背景屏风采用传统屋檐造型,用单色水墨进行晕染,在中国画中强调墨色的重要性,通过墨色的变化,追求“质而有趋灵”的境界,也和主体上的旗袍工笔表现起到呼应的效果。用丝网袜和光盘做成的莲花灯,选用了亮黄色来做莲花灯是因为旗袍太多的白色,通过一点点的黄色使整体色彩上不会单一,跳跃一点的黄色能起到点睛作用。除此之外,还用了小串的挂件、带篆刻的泡沫砖进行点缀。这样可以使作品显示出丰富的文化内涵,炫丽的色彩,突出了美丽绽放的荷花。

(四)存在问题

一件毕业设计作品的完成,是需要学生和教师全身心的投入和付出,而在整个教学过程中,学生的参与度和积极性都比较高,对自己作品的期望也很高,但是在教学的过程中,有几个问题值得思考和探索的,

1.学生的热情度高,但对自己的作品整体框架、构思缺乏理性思考,往往存在走一步算一步,容易导致很被动的局面。

2.设计和制作初期,还是体现能以学生为主、教师辅的这样一种模式,但深入到后期时,学生会缺乏全局观,甚至无所适从、无计可施、心情沮丧,此时,“主”“配”角色会发生转换,学生变得过多地依赖老师的指导。主要原因是(1)学生的知识面窄,对绘画语言以及材料的认知欠缺;(2)没有足够的经验,所以在后期制作教学过程中,形成了教师为主、学生为辅的模式了。

结语:总之,如何更好地开展教学活动,如何实现学生学习方式上由被动型转变为主动型的转换等等问题,更新教学理念,在教学上打破常规,开展创新性地使用探究性教学模式,引导学生的形成“发现问题、探索问题、创新思维、解决问题”的学习模式,是值得进一步探索和思考的问题。

参考文献:

- [1] 张金香.设计思维导入高校美术课堂中的教学实践改革[J].美术教育研究,2022(23).
- [2] 张海华.打破壁垒:中国美术学院设计基础教学方法解析[J].美术教育研究,2022(19).
- [3] 高琴.手绘思维导图在教学设计中的运用探究——以“中小学美术课程与教学论”为例[J].科教导刊,2022(09).
- [4] 郭振山,薛明,孙有强.奉献“津”彩力量,助力健康中国——天津美术学院健康育人理念及设计教学实践[J].设计,2021,34(10).