

艺术设计基础课程中多维教学路径的改革研究

——以《形式构成》课程为例

陈 思

温州理工学院 设计艺术学院, 中国·浙江 温州 325027

【摘 要】艺术设计基础课程作为艺术教育的重要组成部分,在我国艺术设计专业教学中扮演着极为重要的角色。对于培养学生的观察能力、形式语言概括能力和设计实践能力具有重要意义。笔者通过在高校专业基础课程的教学实践,以《形式构成》课程为例,从课程背景、教学现状、存在的问题、课程改革方式、实践案例分析等方面进行阐述,探讨如何在艺术设计基础教学中拓展多维教学路径,开展教学改革研究。

【关键词】多维教学路径;设计基础教学;形式构成;教学改革

【基金项目】本文为2022年度温州理工学院校级教学改革一般项目“基于多维度混合教学模式下的课程教学改革——以《形式构成》为例”(项目编号:2022JG10)成果

引言

《形式构成》课程是现代设计基础的一个重要组成部分,是艺术设计基础课程中的必修课。主要内容围绕二维设计基础相关内容,包括平面构成、色彩构成。本课程在全国艺术设计院校均有开设,课程名称常以《设计基础》、《平面构成》、《色彩构成》等出现。该课程内容最早起源于德国的包豪斯学院,后以三大构成的课程内容出现在各设计艺术院校的教学,在设计艺术专业学习中起着非常重要的作用。

南京艺术学院郭烈炎教授明确提出设计基础阶段要解决的核心问题是“形式”。主要教学目标是训练让学生获得形式感,对形式产生深度地认识与自觉地态度,并把握进行形式游戏的能力。^[1]学生们通过该课程的学习实践,能够掌握视觉元素中的构成要素、性质及构成形式,掌握构成规律、方法,包括研究如何创造形象?形象与形象之间如何联系?形象的排列方法等相关问题,建立理性思维方式与现代审美思想,为以后的各类设计创作打下坚实的基础。

1 当前国内艺术设计基础教学的普遍现状分析

当前,国内诸多院校的艺术设计基础教学普遍存在问题,以二维设计基础内容为例,主要存在以下几点:

1.1 教学内容较单一,课程体系贯穿性不强

教学内容主要集中在基础的形状、色彩、质感等元素的讲解和练习上。这种单一的教学内容不仅难以激发学生的学习兴趣,还可能导致学生缺乏对形式构成的全面理解和深入探究,在面对复杂多变的现实问题时缺乏应对能力,限制了他们的创新思维和创造力的发挥。教学材料方面普遍局限于固定的教材和传统的教学方法,教学内容缺乏多样性和灵活性。

同时,国内各大艺术设计院校普遍将本科教学分为专业基础教学和专业教学的两段式教学模式。^[2]学生进入大学

之后整个大一年级都在学习专业基础的教学课程内容,二年级再经过专业分流,进入各个专业系部学习,而艺术设计基础课程所学内容与后续的专业课程之间缺少直接的联系,导致学生无法将所学内容应用到后续的专业学习中,形成了明显的知识断层问题。同时,教材和教学内容中涉及专业认知方面的信息匮乏,学生对于艺术设计基础课程与后续的专业学习之间的关联性认识不足。这种缺乏课程内容衔接融合的教学方式限制了学生的视野和知识面,不利于他们未来的职业发展。

1.2 教学方法较陈旧,缺乏设计实践能力培养

在教学方法上多以传统的讲授式教学为主,无法有效激发学生的学习兴趣 and 积极性。同时,形式构成教学具有较强的实践性,需要学生通过大量的实践练习来掌握相关知识和技能。然而,传统的实践环节设计相对枯燥单一,使得学生容易产生疲惫心理,缺少积极主动的参与和设计思维的应用,导致理论知识部分与实践操作部分的脱节。

在教学空间的应用方面,大部分院校仍旧以传统教学空间为主,教学活动承载形式过于单一。传统教学空间易束缚实践练习的形式,也不利于学生创新思维的培养和实践能力的拓展,从而限制了形式构成教学的发展和效果提升。

1.3 评价体系不完善,考核机制不全面

当前,教学的评价体系普遍侧重于学生的作业练习和结课作品的成绩,忽视了对学生创新思维、原创意识、实践能力、综合素质等方面的评价。这种不完善的评价体系导致教师难以全面了解学生的学习情况和能力水平,也难以对教学效果进行有效的评估和改进。

同时,教学过程中常出现学生们唯作品效果为重,忽视创作实践过程的投入。在这个过程中,学生们的原创意识也普遍比较薄弱,对于知识产权保护的概念缺失,存在“拿来主义”现象。如在创作实践过程中不思考、不交流,用“复制粘贴”的方式进行网络设计案例的照搬,缺少积

图1 “多维度”混合教学路径改革示意图

极创作的內驱力。这样的学习习惯与设计艺术专业学生未来的职业素养需求之间存在巨大的落差,而且这种唯结果论的评价机制也有悖于教育育人的初衷。

2 教学改革与创新研究

针对当前艺术设计基础教学存在的问题,本教改从以下几个方面展开了多维度的路径探索和改革实践。(图1)

2.1 优化教学内容

丰富教学内容,引入前沿理论知识和实践案例,使学生全面了解形式构成的最新发展和应用。同时,结合专业方向拓展相关领域的知识要点和技能培训内容,增强学生的综合素质。

具体实施如下:

2.1.1 更新教学材料,包括课程案例的更新,课程章节的筛选更替,课程作业的再设计。根据专业发展趋势及时调整教学大纲等内容,增加多专业方向的教学案例、实践项目。

目前,教材的选择以中国美术学院王雪青教授的《二维设计基础》为主。该教材内容以实验性的学习方式对骨骼、色彩等构成形式进行“形、色、质”的训练,培养学生将生活中的具象物转化为抽象的符号的能力,打破以往陈旧的“构成”模式,加入不同的载体媒介并重视实践效果,培养学生全新的观察能力和全面的设计基础观念,也让学生们能感受到艺术设计基础课程的学习是为设计所服务的宗旨,^[3]后续也会考虑自研数字类教学材料,改善传统纸本教材的局限性。

2.1.2 梳理教学内容

在教学的设计思路上,将课程分为理论教学设计体系和实践教学设计体系两个模块。其中,理论教学设计体系包含课程内容的框架构建、知识的模块整合以及在理论授课过程中的案例素材搭建,通过案例引导和项目分析培养学生的设计思维。实践的体系部分,重在提升学生的设计素养,通过创设具体的主题式情境来培养学生对不同载体设计转化的应用能力。

目前在课程中已经设计了学生调研、理论学习、实践操作、成果输出等环节,其中每个环节都会融入育人元素。在课程作业形式多样化和应用化的要求下,让学生能够提前了解设计作品的多样性,开拓设计视野,将理论知识点更直观的转化在设计载体上,更有效的解决设计应用能力不足问题。

2.1.3 扩充教学资源,目前《形式构成》课程已开设翻转课多轮,搭建素材库多项,包括相对前沿的课程案例、专业素材等,其中包括不同设计专业方向的优质设计项目资源和网站链接,也会不定期的进行更新补充。同时,智慧树平台已同步上线《形式构成》在线课程,共计25个视频模块,共约 240分钟。视频内容包含知识模块与资源模块。

2.1.4 衔接课程体系,在课程内容学习的背景下多角度融入专业认知,在基础设计知识习得的同时了解不同专业方向的设计特点和发展现状,做好两段式专业阶段课程知识的延伸和承接。具体通过线上翻转课堂的专业认知信息库搭建,多专业方向的设计案例剖析,项目式专业化的课程练习设计,以加强与后续专业课程体系的有效连接。未来计划针对设计行业前沿资讯迭代更新快速的问题,在课程教学内容和素材库完善方面结合AI技术拓展素材更新路径。

2.2 改善教学方法

2.2.1 搭建多维度的教学空间

通过线上、线下以及“现场”教学空间的搭建,在空间维度和时间轴线上形成更完整的拓展延伸,让学生能够形成更自主、更多元、更全面、更有延续性的学习框架。学生们可以在课前课中课后、课内课外多维度获取课程核心知识,解决学生学习空间局限、有效学习时长有限、学习效果不足等问题,提高学生的自主学习能力和调研能力。具体实施如下:

完善线上mooc平台和“翻转课堂”空间的教学内容,以线上视频授课结合互动答疑以及线上游戏式的创作实践体验互动;

(2) 创新线下传统课堂空间的实践应用内容,加入情

景式的场景营造和项目式的实践训练, 增加基础设计知识的可视化呈现:

(3) 拓展“现场”教学空间的设定和规划, 打破有限的传统教学空间, 从社会多视角的维度开拓学生的专业认知力和设计理解力。

2.2.2 实施多样化的教学方法

在传统授课路径上增加与专业认知相关的教学案例调研分析, 在实践环节结合具体的设计项目进行模拟操作, 在课程成果的展示方面进行展陈策划的能力训练。同时, 用多模态的教学方法, 如场景式教学活动、项目式教学实践、小组式学习讨论等, 激发学生的学习兴趣 and 积极性。

2.2.3 设计多模式的教学练习

设计项目式模拟练习。在项目式练习的设定中着重强调设计项目化的实践演练。如加入设计项目模拟练习, 结合“甲方”角色的虚拟设定, 以半命题式的模拟练习激发学生的创造力。学生们需要基于甲方所提出的要求, 在有限的设计要求范围内进行创新实践探索设计。这样的实验项目可以让学生们在一大一阶段便开始提前了解设计专业的属性和特点, 了解设计行业的发展现状和设计项目的常态化流程, 掌握设计专业的基础核心, 了解设计职业的特点是协助甲方解决问题, 夯实和拓宽学生的设计基础素养。用多维度的成果表现形式开发学生的创作潜能, 为后续专业课程做更好的过渡和铺垫。这样的实验实践内容对于学生的调研能力、设计思维能力、设计实验精神的培养是有显著帮助的, 同时也能在这样的半命题框架内提高学生们的原创意识, 在一定程度上避免“拿来主义”的“抄袭现场”。

(2) 主题情景式项目实践。加强主题式实践教学, 增加实践环节, 提供丰富的实践机会和资源, 让学生在实践项目中掌握相关知识和技能。如①带领学生模拟“摄影师”身份, 在校园空间实地探索, 拍摄记录具有点线面构成关系的空间布局, 通过构图法、式构成法去记录和再创作, 呈现系列空间摄影作品; (图2) ②带领学生模拟“设计助理”身份, 进入商业空间进行设计项目案例调研, 设计应用形式的落地分析, 同时在商业空间中进行构成形式的记录; (图3) ③带领学生通过虚拟餐厅的主题空间营造, 应用形式构成法则进行系列餐具的设计和体验, (图4) 在这些系列化的实践项目中融入主题情景, 增加教学过程的趣味性和互动体验性, 多视角地深化学生们对于课程内容的理解。

(3) 成品化的课程作品呈现。在课程成果要求上, 打破以往的“二维纸本化”单一的几何绘画作品练习。广州美术学院冯峰明确提出, 设计的根基应具备先锋性和试验性, 设计基础训练应指向“跨界”的智力训练, 而不仅仅止于“技艺训练”。^[4]通过增加“现成品”的再创作途径, 丰富学生的创作方式和创作媒介, 拓展课程作品转化形式, 加深思维训练。如包装袋、餐具的形式构成设计应用, 如纸板箱等废弃载体的二次设计应用等内容, 结合具体的载体和现成品进行形式构成的创作设计, 使得实践作品更“立体”、更“具象”、更“落地”。(图5)

(4) 课程思政内容的融入。①在教学内容上, 我们结合中华传统艺术中的经典纹样和相关设计案例作品分析来展开知识点的结合、拓展; 融入了传统东方色彩美学的案例, 让学生通过传统的色彩形式美感进行提取、总结和再

图2 学生在校园空间拍摄的“点线面构成”摄影作品

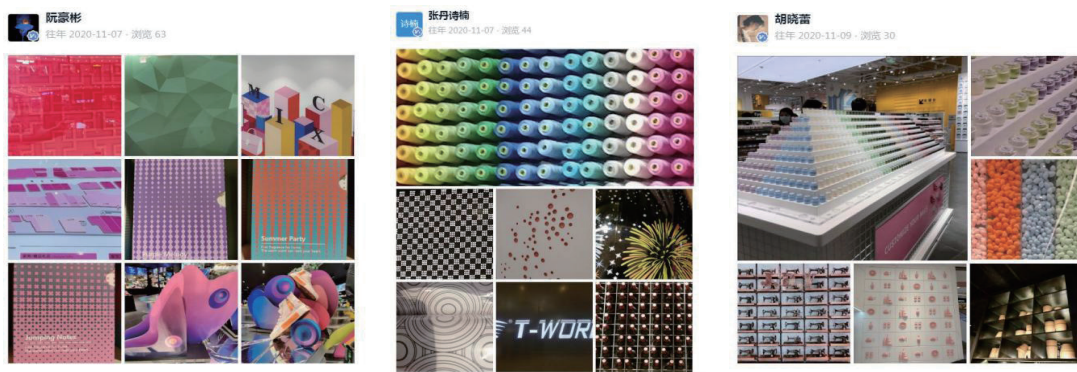

图3 学生在商业空间调研记录的点线面设计应用案例

图5 课程作业成品化呈现

设计,提升学生的文化自信,民族自豪感,荣誉感;(图6)②在教学培养方向上,我们在课程中结合专业认知融入的同时,提前让学生了解不同专业的设计发展现状,以及国家创新创业和民族复兴的伟大使命,提升民族责任感。

图4 情景式教学现场

2.3完善教学评价体系:

建立全面、科学的评价体系,将学生的创新思维、原创意识、实践能力、综合素质等方面纳入评价范围。同时,采用多种评价方式,如自我评价、互评、教师评价等,确保评价的客观性和公正性。

2.3.1构建多维度的教学评价体系

在原有师生互评的教学评价体系基础上,增加“生生互评”、“学生自评”,计划未来开放线上教学成果展示空间,让大家的作品面对校外评价、社会评价等,同时结合过程评价和结果评价,探索更灵活多样的教学评定体系。

2.3.2完善均衡的课程成绩评定方式

课程评价内容上,通过过程评价和成果评价两个环节来进行综合的考核。加强过程性评价的细则要求,包括平时的考勤、课堂互动表现、课程参与度和投入度、课堂练习的完成度等。成果评价包括期末的课程作业、最终的作品展示陈设效果和汇总报告,过程评价和成果评价各占50%。希望通过完善过程性评价和结果性评价内容,构建完整多维的课程评价体系,激励学生形成更积极的学习态度和更

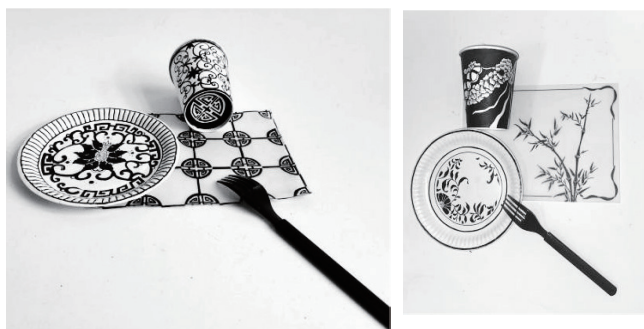

图6 传统纹样在课程作品创作中的应用

良好的学习氛围。

2.3.3补充提升原创意识的考核机制

在教学评价体系上,我们要求设计作品的原创性作为我们的课程评价标准之一,眼下学生大多都习惯拿来主义,通过网络资讯进行直接的临摹和复制粘贴,缺少原创观念,知识产权意识。通过加强原创性的考核要求,让学生们能够在大一阶段便形成原创意识和知识产权意识。

3 总结

艺术设计基础教学是艺术设计类专业人才培养的基石,针对现状问题进行改革创新,融入多维度的教学体系、教学资源,丰富学生学习的时间和“空间”维度,拓展课程内容的层次和深度,强化学生的设计基础知识转化力,为课程现状重新构建学习框架,从而适应人才培养目标。作为一门基础课程改革,其成果如何在今后的设计实践中得以呈现,才是重中之重。因此,对设计基础教学改革创新是动态发展的过程,^[5]是不断进行的变化着的实验活动。

参考文献:

- [1]王小莱.基础·实验·创新——南京艺术学院设计学院的教学思[J].装饰,2019(1):051-057.
- [2]张建中.艺术院校两段式教学衔接问题研究——以中国美术学院专业基础部设计分部为例[J].艺术教育,2011(11):60-61.
- [3]贺平.艺术设计专业“二维设计基础”课程教学改革与创新[J].湖南人文科技学院学报,2020(9):122-128.
- [4]赵健,刘庆元.图像:叙述与再现:2版[M].广州:岭南美术出版社,2008:51.
- [5]李呈让.主题性设计基础教学模式的新探析——艺术设计学科基础课程教学改革研究[J].创意与设计,2020(01):78-81.