

关于吉利学院艺术基础课程《综合造型设计》课程的教学研究

熊维妙 刘昶忆 严海军

吉利学院, 中国·四川 成都 641423

【摘要】吉利学院艺术设计学院开设相关艺术基础课程,其中包括《综合造型设计》课程。教学研究的目的是引导学生了解相关艺术观念、造型原理,各种材料和不同工艺实施的基础上,启发学生的设计思维提高相关艺术创作能力,使学生准确把握综合造型设计的基本原理,使学生从构思理念到实际创作相关艺术作品并最终落地展示呈现。是一门将艺术性和设计性相融合,将理论与实践,技术与创新融会贯通的艺术基础课程。本文旨在紧密结合环境艺术专业学生特点,针对性提升学生的分析判断能力,创新思维能力,批判性思考能力,移情能力,“手眼心”结合能力以及概念转换为创作的能力的同时探讨并论证艺术基础学科在实践时如何突破传统思维定式。

【关键词】综合造型设计; 艺术基础课程; 设计思维; 艺术; 艺术创作

1 《综合造型设计》课程设计与教学内容

《综合造型设计》课程要求综合造型的实体展品输出的同时,注重对思维与方法论的培养,方案的实现与表现途径,培养具有创造性的艺术设计新生力量,本课程是引导学生从自我构思理念到实际自我艺术作品创作的完成并最终落地展示呈现的过程。该课程是吉利艺术设计学院为环境艺术专业本科和专升本学生开设的专业基础课程,先修课程有《视觉语言》、《设计表现技法》等。

整个教学过程中采用对分课堂等教学模式,巧妙处理好教师讲授、学生笃学与小组讨论的次序。笔者全程循循善诱,抛砖引玉地通过综合造型设计的实现帮助学生掌握并思考环艺设计不同阶段的设计艺术需求,能运用多种设计表现方式并灵活体现于学生的综合造型设计实践项目中。

本门课程分四个部分推进,第一部分囊括相关经典综合造型的艺术作品赏析,属于设计初始的案例鉴赏,打开学生思维,培养学生开拓眼界思考问题,对综合造型设计原理有一个认知的雏形。第二部分介绍具有代表性的自然、人工、抽象与具象形态的综合造型设计的研究与创作,启发学生创意思维并提升逻辑思考的能力。第三部分为导入各种材料、结构的使用并阐明其与综合造型设计的关系和潜在融合可能性。第四部分指导学生基于设计思维的启发下实践作品的具体呈现。

2 《综合造型设计》课程教学研究

2.1 《综合造型设计》课程教学现状。首先是学生艺术认知的转化,本科新生从传统应试美术教育的模式中脱离出来。大部分学生活泼富有激情,接受能力强,但积极性不高,思想略显陈旧、缺乏动手实践能力。在从“艺术生”转变为“设计师”的过程中,学生亟需教师的正确引导和有效点拨。修读这门课程会使其设计思维、艺术创作等观念受到转变。先行接触的《视觉语言》、《设计表现技法》等课程的启发,将学生的艺术创作思维将从二维平面导入到立体解构,以及各种综合材料的融入和运用,最终创作出全新感受的原创综合造型设计作品。

2.2 国内外《综合造型设计》课程研究背景。《综合造型设计》(Comprehensive modeling design)在欧洲国家艺术院校较为普遍,通常为短期的实践实训内容(creative week),主要关注点为“趣味性”和“交互性”,注重学生创造力的培养。国内《综合造型基础》课程主要关注学生从二维到三维的思想设计的形态转变,提升学生对于材料的敏感性以及控制和表现事物的能力。

2.3 《综合造型设计》课程教学过程。以20级室内班《综合造型设计》课程(40课时)为例,课程章节讲述完毕,剖析当代艺术具有代表性的各种案例,启发学生思维拓展学生眼界,最终规定创作题目为《幻·镜》。创作要求:主题不限,形式不限,材料导向法,要求反光面相关材料。经过头脑风暴、小组汇报、

动手实践以及结课汇报等流程,学生原创作品效果整体完整,按要求使用反光材料,呈现一系列主题不同但颇具张力各有特色的综合造型作品。如表现抑郁症主题的《孤岛》和《好想要这个世界啊》;表现童年主题的《童年的行迹》;光感艺术与商业空间装置融合的《深渊》等优秀综合造型设计作品。

2.4 《综合造型设计》课程学生反馈。随机抽样几位学生反馈对《综合造型设计》课程的观点和看法,学生表示新颖有趣,通过本门课程的学习,打开了自身的设计思维和视觉,课程的灵活度高,想象空间得到启发,自己的动手实践能力得到锻炼,欣赏艺术作品的包容度和鉴赏能力有所提升等等。

3 《综合造型设计》课程教学研究总结

通过课程学习,学生们掌握本课程相应的基础理论知识,清楚了创作一件艺术作品从构思到最终动手落地呈现所需的具体步骤,艺术审美和动手实践能力均有所提升。说明艺术设计学院开设《综合造型设计》这门基础课程的前瞻性和实用性以及必要性。

本课程的教学目标是培养学生的综合设计思维和艺术实践创作能力,综合造型设计强调创作的艺术性和原创性,教师指导时按此思路明确的引导。教师在引导学生时,除了基础知识的讲授,应当注意案例的即时性,及时调整更新教学内容,鼓励尊重学生的创意和灵感。进行相应教学方法改革,如应用对分课堂、头脑风暴等教学方式方法。转换学生被动式输入学习方法,激发学生的探索求知欲,充分发挥学生创作的主观能动性。教学过程阶段汇报,及时探讨问题和总结优点,让学生保质保量按要求完成作品创作。需重视实践教学质量,建立一个较为完整的综合造型设计课程的评判要求和考核标准。从学生作品的创意新颖性、作品的细致程度、是否结构严谨、完整程度以及作品落地的合理性等方面与过程性评价有机结合,有利于促进本门课的教学发展,提升学生的学习效率,培养学生的实际操作能力。

教师自身的专业素养同时决定其教学质量和学生学习教学效果。例如:教师可以通过参观展览关注各类专业性的赛事,进一步更新自身知识的时效性;提高自身专业水准等等。与学生思维产生交流碰撞,转变传统的教学观念,提高学生的动手实践能力和语言表达能力。纵观整个《综合造型》的教学体系设计,教师不仅自身要不断提升专业水平,及时发现并指导学生解决问题,传授学生进行设计的可行性分析,掌握设计的方法论。教学过程中达到与学生进行良性沟通与互动,尊重学生的想法及创意并适当引导。

参考文献:

- [1] 蒋勇军. 如何快速提高学生的综合造型能力[J]. 湖南科技学院学报, 2018, 39(06): 113-114.
- [2] 张瑞香. 美国加州大学“立体构成”课程教学谈[J]. 美与时代(上), 2020(10): 122-124.