

造型基础课程的训练方法与探索

吕子霞 姬笑笑

(信阳学院 464000)

摘 要: 艺术造型设计的主要内涵在于其视觉形象设计, 人的视觉在感知到形象色彩时, 对于色彩的感知最为强烈, 其次才是对于造型中轮廓以及形体方面的感知, 这都需要高等院校的学生具备一定审美感知能力。审美感知能力属于心理层面上的一种较高层次的需求, 学生审美能力的需求对于高等院校设计专业造型基础课程的教学策略优化有着极为重要的意义, 这就在一定程度上要求高等院校设计专业造型基础课程教学不断转变教学理念, 注重高等院校学生创造性思维能力的培养和发展, 不断完善和优化造型基础课程的教学方法, 以适应新时期学生审美需求以及社会经济发展的需要。故此, 文章针对高等院校设计专业造型基础课程的训练方法进行简要论述, 旨在为相关行业从业人员提供经验借鉴和帮助。

关键词: 设计专业; 设计色彩; 造型基础; 三大构成; 设计素描

Training method and exploration of the modeling basic course

Lu Zixia, Ji Xiaoxiao

(Xinyang College, 464,000)

Abstract: The main connotation of artistic modeling design lies in its visual image design, people's vision in the perception of image color, the perception of color is the most intense, followed by the perception of the outline and body of the shape, which requires students in colleges and universities to have a certain aesthetic perception ability. Aesthetic perception belongs to the psychological level of a higher level of demand, the demand of students 'aesthetic ability for colleges and universities design professional basic course of teaching strategy optimization has a very important significance, to a certain extent, the requirement of colleges and universities design professional modelling basic course teaching changing teaching idea, pay attention to the cultivation of colleges and universities students' creative thinking ability and development, constantly improve and optimize the teaching method of modelling of basic course, to adapt to the students' aesthetic needs in the new period and the needs of social and economic development. Therefore, this paper briefly discusses the training methods of basic courses of design professional modeling in colleges and universities, aiming to provide experience reference and help for practitioners in related industries.

Key words: design major; design color; modeling foundation; three components; design sketch

引言

近些年以来, 设计类专业的高等院校获得了长足发展, 艺术设计类的专业人才层出不穷, 随着社会经济的发展以及世界经济一体化发展进程的不断加快, 对于艺术设计人才的需求也在不断变化, 设计人才需求更倾向于专业化以及高端化。从艺术设计历史发展的历程来看, 造型艺术发展所延续的手法以及表达语言较为丰富, 并不存在一家之长、一定之规, 造型基础课程的教学也没有固定的教条。造型艺术的发展正逐渐从造型艺术领域延伸到其他艺术领域范畴中, 并引入了相关理念和设计手法, 在一定程度上丰富了造型艺术的内容和范围, 高等院校设计专业造型基础课程的教学也应该顺应时代发展的趋势。

一、传统形式造型基础课程教学中存在的不足之处

(一) 传统造型基础课程训练方式和专业培养目标契合程度不高

不论是艺术设计专业还是文化知识基础课程, 传统形式的教学手段和教学理念都较为单一, 教育教学工作的目的和艺术发展的趋势不一致, 使得高等院校的学生不能真正意义上理解现代艺术体系和现代艺术理念, 不能进行融合现代艺术理念的作品创作。教育教学工作也存在一定的方向偏差: 教学理念认为自然环境是存在缺陷和不足的, 是需要不断被美化的; 或者存在自然环境是极为完美的, 无需进行美化创作, 需要被忠实的、客观记录的两极分化理念。此外, 还认为构图必须要形成均衡的态势, 拥有相对统一的、和谐的组织形式, 同时还需要具备一定的主题来表现出艺术家的思想情感。在以通过高考独木桥理念的培训模式下, 艺术设计的方式就显得相对刻板 and 呆滞, 只能视其为对训练模式的一种延续和传递。基

于传统教学模式中的局限性, 使得教育教学工作对于艺术造型的研究发展成为附属, 不能够在视觉形象中进行研究和探索。故此, 传统造型基础课程的教学工作不能契合新时期专业培养目标的实现, 高等院校学生的综合能力培养出现偏差。

(二) 设计专业学生艺术审美能力和表达能力不足

在当前艺术专业的学习过程中, 模式化、系统化教学体系培养出来的艺术设计类学生, 已经经历了较长时间的写生训练, 具备了一定的写生能力, 并且在训练过程中逐渐养成了用写生能力来评价作品设计的习惯, 这就在一定程度上使得高等院校的学生对于基础的认知存在片面性, 甚至有部分学生对于基础的认知本身就是错误的, 只追求于写生能力的提升, 较为忽视艺术设计的积累以及视觉审美的锻炼, 视觉感知以及审美感知的能力不断下降。这就导致了高等院校学生在基础类课程教学过程中, 盲目性地对自然模仿, 被动性地对生活、物象进行临摹, 或者是追求通用格式和模板, 直接套用和效仿, 对于套用和效仿能否展现出自身对于外部世界的感知能力茫然无知。高等院校学生忽视了自身艺术感觉的磨砺, 忽视了寻找个性语言的表达自我的能力, 使得其艺术审美能力以及语言表达能力较弱。

(三) 设计专业基础课程教育较为孤立

高等院校艺术设计类基础课程的专业性相对较强, 在设计专业基础课程教学过程中, 学科教师时常会偏离基础课程的教学方向, 一味地强调素描能力、色彩感知以及速写能力, 纵向形式的发展基础课程的基本规律。在进行素描作业的过程中, 过度追求光影的表现效果、空间立体关系以及对于细节方面的精准把控; 在设计色彩教学过程中, 过度追求色彩的强烈对比效果以及冷暖颜色的偏差,

在一定程度上忽视了基础课程教学的专业性和基础性。

(四) 基础课程教学和专业课程教学同步性不强

高等院校设计专业类的课程一般需要具备一定的应用性, 能够与时代的发展相契合, 同时还能够在一定程度上引领时代, 但设计专业基础性的课程并不具备这些条件, 基础性课程的调整相对迟缓。基础类课程教育的后期阶段, 开设的素描和色彩相关的人体写生, 动画设计相关的卡通造型设计课程等等方面, 值得注意的是, 部分课程的开设和专业课程的教学关联性并不高, 这就使得基础类课程教育和专业性课程教育之间的同步性不高。

二、高等院校设计专业造型基础课程训练的目标和方向

在高等院校设计专业造型基础课程的训练过程中, 训练目标的制定上更多的是强化高等院校设计专业学生的视觉感受, 有效打破先入为主的视觉经验, 和传统形式上的程式化被动表述相脱离开来, 通过心灵体悟以及理想思维能力的引导, 反复地训练和尝试来构建出属于自身的视觉语言体系以及画面系统体系。造型基础课程训练的目的在于能够引导高等院校学生进行个性化造型语言的研究和探索, 不断突破自身困境和壁垒, 强化画面形成艺术意识能力, 强化个性化的技巧以及语言训练, 为造型设计的语言表现方面塑造更多的可能性。

三、高等院校设计专业造型基础课程训练策略

传统形式上的造型基础课程主张的是对自然环境的再现, 造型方法相对具体、准确, 通常情况下是以物体为主体, 人为客体的一种方式。现代化的造型基础课程主张以人为主, 具体实物为客体, 对其进行主观意义上的解构和重组。因此, 除了应用传统训练中对于事物临摹为主要内容的方式之外, 还应该增设一些具备较强趣味性的、能够较为快速直接进行语言表达的训练方式, 以此来调动起学生的主观情感意识, 不断丰富和拓展学生的视觉表达语言。

(一) 借助图像形式进行情感表达训练

借助图像形式来进行情感表达方面的训练, 要求高等院校学生对眼前看到的进行绘画, 而且需要画自己能够感受到的东西, 如果学生不能够感受到周围的事物, 那最好就不能绘画眼前所能看到的事物。这种训练方式能够使高等院校的学生对于自己理解、感受到的事物敢于强化和分析, 能够离开具体的事物本身, 在进行艺术创作的过程中实现精神与心灵间的融合。例如, 高等院校教师可以为学生主动播放音乐片段或是视频片段, 要求高等院校的学生结合自身的实际感受, 不断捕捉自身情绪上的变化, 借助绘画的形式将自身的情绪色彩进行具象化, 这种情绪可以是悲伤的、痛苦的、喜悦的、愤怒的, 使得高等院校学生内心世界中较为模糊的情绪反应通过绘画的形式展现出来。

(二) 借助图像形式进行思维拓展训练

借助图像形式进行思维拓展训练的主题形式应当是不断变化的, 训练的主题强调最基本的元素特征, 这种元素特征即是将无意转换为有意, 侧重于高等院校学生在感性的基础上生化为理性的过程。例如, 造型基础课程的学科教师可以给学生们分发随意涂鸦绘画的抽象化纸张, 将其作为学生造型设计中的基础性元素, 以此为基础来进行图形拓展方面的训练, 但不能随意更改纸张上原有的抽象图形。高等院校学生需要对抽象图像进行理性化的重构, 结合自身的想象力来丰富纸张中的抽象元素, 将抽象化的元素转化为具备一定特殊含义或特殊标志的符号。这种训练方式不拘泥于传统造型设计语言的叙事程序, 而是通过一定的排列组合, 来衍生出无穷变化色彩的反应式, 让高等院校的学生以及其他的观众主动去解读、去探索, 而不是简简单单地观看。训练方式的灵活性和随意性, 在一定程度上发挥出了学生的主观能动性, 同时通过理性思维能力的介入增强画面主题表达的能力。

(三) 借助图像形式进行感知能力训练

借助图像形式进行的感知能力训练能够有效锻炼学生的协调能力, 侧重于展现高等院校学生的额直观感受, 将自身的主观感受从客体事物中提取出来, 在进行一定的夸张变形训练, 具象化成为带有较强说服力的画面语言。直接观看到的图像能够使得学生产生感觉, 在此种形式下图像成了高等院校学生知觉、身体以及思想情

感间的连接纽带, 对培养和发展高等院校学生感知能力有着极为重要的推动作用。例如, 高等院校造型基础课程的学科教师可以将人物肖像颠倒, 并布置学生就颠倒的肖像进行素描写生训练。高等院校的学生在具体写生中需要先在脑海中将颠倒的肖像进行复原, 再将其写生到绘画纸张上, 在具体素描写生的过程中不能随意将纸张颠倒调换。在此种状态下开展的素描写生训练, 对学生惯用的素描写生方式无疑是一种极大的突破, 通过脑海中理性的重构, 将指令传递到手部开始写生, 整体的素描过程处在一种理性的控制以及手指的不可控状态下, 呈现出一定的矛盾性。在素描写生结束之后, 高等院校设计专业的学生将写生的纸张倒转之后会发现, 自己素描写生出来的作品和以往单纯用笔对照造型设计的方式有较大的不同, 整体呈现出一种更为生动具体的形象。

(四) 针对图形的结构变体训练

开展此类训练的主要目的在于能够借助理性分析来获取事物的基础形态, 利用这些形态来组合分析出新的外在形态。在进行组合创造的过程中, 由于部分单元在空间、时间以及距离、残缺程度等方面的变化, 来形成更为多样化的形态变化, 这就在一定程度上增强了高等院校学生在设计素描、设计色彩方面的融合训练。例如, 造型基础课程的学科教师可以为高等院校学生展示某一个具备较强形态特点的物体, 要求高等院校学生先对其进行形态分析, 将其抽象化为基本形, 再利用重叠法或是分割线的形式来对其进行切割, 切割结束后将其分为若干个新形态的事物, 将这些新形态的事物进行排列组合, 最终形成事物的分割重构。借助于对具体事物的形象观测, 将其转化为具备一定图形意义的新形态事物, 这种形式的训练已经发展成了研究由简至繁的最优法。

(五) 注重过程的综合性训练

设计专业中造型基础课程的学习应当是综合性的, 课程学习的应注重其细节方面的教学训练, 对感觉培养以及实践操作、综合拓展训练方面引起重视, 不断探究其科学化和系统化。对设计专业学生进行感觉培养训练的主要目的在于能够培养和发展高等院校学生思考问题、解决问题的能力, 造型基础课程的教学实践应建立在学生具体学情的基础上, 增强师生间的沟通交互, 重视知识讲解和传授的过程, 在实践训练中结合已有造型知识, 对设置的命题形式进行主动性、发散性地思考, 明确作品设计的主题和思想, 才能够行之有效地增强高等院校学生的综合设计能力。

结束语

综上所述, 在高等院校设计专业中造型基础课程的教学实践活动不仅仅是以表现出客观事物的最终目标, 而是更应该侧重于对主体思想道德修养的培养以及个性化的追求和释放, 还需要将精神、心灵之间的碰撞结构化具象化, 最终形成一种具备一定说服力的画面语言。故此, 造型基础课程的学科教师要加强对课程教学过程的探索意识, 不断引导和强化高等院校学生的思维意识形态, 为其积累更多的视觉词汇基础, 创造出更为丰富的、个性化的视觉表达语言, 潜移默化中提升高等院校学生的艺术创造能力和设计能力。

参考文献:

- [1] 白芳. 新文科背景下艺术类课程与思政融合的探索与实践——以《造型基础》课程为例[J]. 黑河学院学报, 2022, 13(09): 87-89.
- [2] 张亮, 刘庆梅, 张岚, 袁金鼎. 设计类专业造型基础课程教学改革研究——以《创意与造型基础》课程为例[J]. 美术文苑, 2022(08): 113-115.
- [3] 史敏丽, 郑晓东. 现代信息技术下造型基础课程的教学模式创新研究[J]. 科幻画报, 2022(02): 233-234.
- [4] 苏海江. 精微素描教学设计视野的拓展——关于精微素描教学法与人物造型基础课程[J]. 美术大观, 2021(11): 14-27.
- [5] 王修君. 高校艺术类造型基础课程教育创新实践——评《造型基础》[J]. 中国高校科技, 2021(07): 115.
- [6] 曹帅. 造型基础课程之设计色彩教学改革研究与实践研究[J]. 流行色, 2020(11): 82-83.
- [7] 周增辉. 基于信息技术融合的造型基础课程混合式教学模式研究与实践[J]. 创新创业理论研究与实践, 2020, 3(16): 109-110.