

浅谈艺术设计专业中平面构成课程的应用策略

王钰 张超 赵斯琦

(河北科技学院曹妃甸校区 河北 唐山 063000)

【摘要】平面构成课程是艺术设计教学中的基础课程,对提升教学效果具有显著优势,同时,平面构成课程对学生形成多元化、立体化的设计思维具有决定性帮助。本文首先点明平面构成课程对于艺术设计专业的重要性,并结合教学实际提出相应的改进策略。

【关键词】艺术设计;平面构成;应用策略;课程教学

平面构成是设计类课程基础教学中重要的组成部分,以“点、线、面”这三种元素构建二维空间,通过大小、疏密、视错觉等手法的处理,体系节奏性、呼应感、对比度等艺术特点,营造出具有体积感、空间感等三维视觉特性的二维形态。

一、开设平面构成课程的必要性

第一,平面构成课程有助于建立学生的艺术思维。在教学过程中引导学生从自然事物入手,将具象事物抽象化处理,有针对性的提升学生观察能力和感知能力,建立全新的感知方式,培养学生的艺术感知力和想象思维,激发学习兴趣。第二,平面构成课程有助于培养学生创造性思维。通过平构原理的讲授,帮助学生掌握在平面空间中表现三维效果的技能,从而在设计实践中以基础元素展示出更多的可能性。第三,平面构成课程有助于提升学生的审美能力。通过平面构成教学,可以有效的激发学生将那些在生活中积累起的潜在的“艺术感觉”,以三维形态“复刻”到二维空间中,在这样的艺术创作活动中,可以使其思想情感得到抒发与表达,在不断对作品进行完善的过程中,又能使其审美能力得到提升。平面构成的基本元素虽然只有“点、线、面”,但无论从形式呈现的载体,还是表达技巧,都十分丰富,稍作变换,便能产生不一样的视觉效果,体现出迥然不同的艺术性、审美性。在对平构原理建立一定的基础后,学生可在设计中较轻松的将具象事物通过一定处理方法进行艺术化、抽象化处理,使其更具感官效果。第四,平面构成课程有助于抒发设计者独特个人情感。在平面构成设计中我们常用到的特异、变形等处理手法,可将图形以有别于传统认知的形式展现于平面空间中。呈现在二维空间中的扭曲与变形则是以图形为载体,以设计者的情感表达为依托的产物,创作者借以这种客观的、扭曲的“形”,来指代主观的对事物“意”的联想,抒发个人独特情感,表现主义、后现代主义风格的作品,便是其中典型代表。

二、平面构成教学的应用策略

(一) 注重课程的合理性与科学性

平面构成课程需强调理论与实践相结合,其中理论知识是课程开展的基础,而实践则是加深理论理解和熟练程度的途径,以训练巩固理论,用实践强化知识,让学生在上手应用的过程中体会平面构成与艺术设计间的辩证关系。理论知识的讲授较为枯燥,教师应主动丰富课程开展形式,引导学生明确理论知识的必要性与重要性,以生动、简介的话语传授理论知识,以理论穿插练习的形式开展课程,这样能够更为有效的帮助学生将理论转化为实践,让学生在熟练平面构成技巧能力的同时,激发他们的审美感官体验,提升学习质量。同时,辅佐大量的案例分析和作品赏析,拓展学生视野,丰富学生设计表达经验。

(二) 课程突出学生的情感抒发

平面构成作为设计学的基础课程,能够从根本上培养学生的创造力和艺术感知力,让学生学以致用。传统平构课程的教学模式,多采用案例教学的方式,通过分析经典案例,引导学

生参与发言,虽然在一定程度上提升了其积极性,但就效率而言,仍无法发挥最大教学优势。经实验发现,结合平面构图原理,选取个人风格明显的设计师,有针对性的开展作品分析,更能够帮助学生建立以平面构成设计抒发个人情感的表达方式,在后期对学生进行专项训练的时候,进一步引导学生将作品尽量贴近生活,并通过作品来表现个人情感。如针对点这一基础元素的讲解中,教师可以草间弥生的作品为案例,在对其作品的分析中,对艺术家情感的表达重点予以剖析,与学生共同探讨“点”元素的应用与表现技巧,使学生深入了解基础元素抒发自身感情的方式,进而形成设计习惯。

(三) 丰富平构课程教学方法

学生在前期平构技法训练中,受教师点评和指导的影响极大,因此,教师的个人风格对学生的艺术思维建立具有重要的现实意义。教师可以从艺术审美和作品所传达的思想感情这两个重点评判标准出发,赏析、评价作品内容,注重褒奖评价法,首先提升学生对作品的感知力,培养兴趣和自信心,随后针对设计作品中反映出得问题,有针对性的提出改进意见,并鼓励学生自行动手做出修改,与原作品进行比较,寻找之间的差异,体会差异间传达的不同情感内涵。值得注意的是,在对作品点评和指导的过程中,教师还应注重作品的独特性,不以个人喜好为评判标准,激发学生从专业角度出发,根据自身性格特点表现主题内容,使设计作品具有个人特色,独居审美价值。还可以借助新媒体技术,将学生作品置于更广阔的评价舞台,在此过程中,掌握当下审美情趣和流行趋势,从而提升学生审美感知力。

参考文献:

- [1] 张赛娟. 信息时代下艺术设计专业平面构成教学改革探索[J]. 艺术科技, 2016, 29(3): 345 - 346.
- [2] 王昕霞. 高校艺术设计教学教材创新——评《普通高等院校艺术设计专业系列教材设计基础》[J]. 教育发展研究, 2016, 36(18): 88.
- [3] 曲辉. 对当下艺术设计专业“三大构成”课程建设的再思考——兼解读《构成》教材[J]. 中国大学教学, 2013(10): 43 - 44, 48.
- [4] 张天阳, 尹红. 平面构成课程教学探究——以广西艺术学院艺术设计学专业教学为例[J]. 美术教育研究, 2015(8): 126 - 127.
- [5] 师伟. 浅谈抽象形态在平面构成设计教学中的重要性[J]. 艺术品鉴, 2015(05)
- [6] 黄向伟. 浅谈如何加强平面构成专业课教学工作[J]. 现代经济信息, 2018(24)

作者简介:

王钰(1996年)女,中共党员,汉族,籍贯河北唐山,毕业于中国地质大学(北京)珠宝学院,研究方向:珠宝首饰产品设计,现工作于河北科技学院艺术学院专职教师。