

高校设计专业中立体构成课程教学改革的路径

赵斯琦 王 钰 张 超

(河北科技学院曹妃甸校区 河北 唐山 063000)

【摘要】立体构成课程是培养学生将具体形态进行抽象、几何化处理的重要途径,让学生了解立体形态构建基础要素的同时,形成良好的造型、构图能力。将装置艺术融入立体构成课程中,不仅能够创新教学理念,更能帮助学生提升学习效果。

【关键词】立体构成; 装置艺术; 设计教学; 改革路径

得益于装饰手法与审美思潮的变化,艺术的外延被不断扩大,对于艺术设计的探索从技法表现和材料革新,逐渐向观念重构方向发展。艺术源自于生活,对一件普通器物,赋予审美,或者说艺术内涵,便能带给人决然不同的感官体验和审美愉悦。随着观念艺术被提出,并逐渐得到业界追捧,装置艺术雏形渐显,其源自于观念艺术,又经过独立的发展逐渐壮大,从最为直观的内容表现,到内在的文化内涵、艺术价值等方面趋于多元化,加之表现门类的开阔性,能够极大的拓展学生思维,激发创造力。

一、装置艺术与立体构成课程融合的必要性

目前,所有艺术设计专业所设置的课程内容同质化明显,且出现了结构相同,特色性不够的特点。立体构成作为基础课程,是所有设计、美术专业都无法回避的科目,其研究的是三维空间内,基础元素的变化与构成。现阶段,涉及艺术设计专业的院校,立体构成课程基本围绕传统的要素应用材料及设计思维培养的角度开展,采用理论讲解与案例分析的方式开展。其实,国外许多艺术院校,早已将观念艺术的理念融入设计门类教学之中,装置艺术作为观念艺术的衍生,以最为直观的形式,体现了观念艺术思维,凸显现代艺术的精髓。我们可充分借鉴其中优势,将传统教学内容与当代艺术观念相结合,引入装置艺术理念。创造性是艺术设计专业学生最需要的能力,在基础课程中着重强调创造性的培养,才能更好地为设计作品服务,为社会培养符合当下要求的设计人才。将装置艺术与立体构成课程相融合,可以为整个课程体系引入一种全新的、开阔式的观念形态,从而获拓展传播领域。

二、装置艺术与立体构成课程融合的方法

针对立体构成课程教学,重点在于使学生掌握设计表现手法,并能够熟练应用,借以将前沿艺术思潮恰当的呈现给受众。但学生本身对艺术的感知力不尽相同,加之兴趣点的差异,教师要做到因材施教,注重教学方式的多样化,帮助所有学生达到最佳学习效果。教师要从根本入手,改变传统教学观念,逐步渐调整教学模式,使教学内容适应当代艺术语境,有目标、有计划的培养设计人才。

(一) 授课模式层面

1. 开展联想与调研相结合的教学模式

联想法的最大特点在于具有极强的扩展性,教师指定一个主题,引导学生展开联想,在思维发散的过程中提高创新性和参与性,进而达到预想的教学效果。如教师可鼓励学生针对给定主题,以不同装置材料进行表达,再比较之间的差异,寻求不同材质、不同肌理、不同性质的材料带给人不同的感官体验。这样的训练可以有效帮助学生建立艺术感知力,学生的思维发散能力在联想的过程中也会得到相应的提升。而针对成本较高、不易完成的设计内容,除了通过联想法拓展思路外,还需要通过调研法,来检验设计构想的可行性,为设计效果提供可靠保障。

2. 实施理论教学与创作实践相结合的教学模式

(1) 理论指导实践

理论知识是指导设计实践的基础,通过完整、系统的理论知识学习,可以帮助学生构建起专业的知识体系,明确立体构成的实践技巧和表现原则,因此理论的讲授是必要的。只有在一定的理论积累之后,才能在实践训练中以恰当的表达方法体现专业的设计规则,在保证审美体验的同时传达艺术之内涵。

(2) 实践创作模式

实践创作的课时安排应与理论讲授的时间相对等,并穿插进行。教师根据实际情况将理论知识部分分块进行,每结束一块内容的讲解后应安排相应的作品赏析和实践创作,有针对性的巩固理论内容。训练的主题可分为专项训练和综合训练,帮助学生将所学内容建立联系,在之后的设计中贯通理论内容。

(二) 授课内容层面

授课内容方面,教师可根据实际情况进行拓展,不拘泥于课本给定内容。第一个要解决的问题就是与新观念的融合,即把装置艺术与立体构成课程基础理论相结合。其实这部分内容完全可以作为赏析环节的补充内容,选取国内外各类型展览作品图片,让学生了解装置艺术,通过作品赏析了解装置材料对立体构成表现形式的多样性,把观念性的创意思维引入到课程中。第二步就是强调自我观念的表达,设计作品所展示的不仅是商品本身,有时也是设计中情感的一种抒发方式。为此,教师可以带领学生一起了解各种材料的属性,熟悉不同肌理所带来的差异化情绪感受,在立体构成作品创作中,通过材料的形态、属性表现个人观念和感受,将观念性装置以其特有的表现力与立体构成课程相结合,让作品作为情绪的载体,呈现出质感和观念感。

总之,将观念性装置艺术,以独立表达的艺术媒介形式与立体构成这门设计类基础课程相结合,不仅可以促进学生创造力和感知力的形成,还能使艺术作品更具时代性和独特性,对于人才培养方面,不仅在直观层面提升学生的空间构造能力,更能培养出符合当下审美需求的设计人才。

参考文献:

- [1] 曾凡杜聪. 装置艺术的表现形式及发展前景 [J]. 文化产业. 2019 (10)
- [2] 韩新禹. 情感体验在装置艺术中的媒介作用研究及实践 [J]. 文化创新比较研究. 2019 (09)
- [3] 孙嘉莉. 立体构成教学中设计思维的培养 [J]. 美术教育研究. 2019 (04)
- [4] 黄晗. 从“构形”到“构成”: 基于审美构形的立体构成教学研究 [J]. 艺术工作. 2018 (06)
- [5] 唐君. 对城市街区活力营造中装置化建筑的作用研究 [D]. 江南大学 2008

作者简介:

赵斯琦 (1994-), 女, 党员, 吉林师范大学硕士研究生, 研究方向: 美术学油画, 满族, 籍贯河北唐山, 现工作于河北科技学院, 专任教师。