

中职美术设计专业素描实践性教学探析

王海城

(兰州现代职业学院 甘肃 兰州 730300)

摘要:在现代各种以设计为主的领域内,素描是设计的基本功,是众多设计的源头和基础。素描教学是中职美术教学中一门十分重要的实践性课程,主要目的在于培养学生对事物的感知与领悟能力,通过素描教学过程能够提高学生的绘画能力以及看待事物的思维能力、空间现象力,这对学生的艺术修养起到了关键作用。本文围绕种植美术设计专业人才培养进行分析展开论述,提出素描教学中突出设计性的策略。

关键词:美术;专业;素描;设计性

为充分培养现阶段高素质的现代化设计人才,培养学生的设计思维和创造思维,需要在中职学习的过程中教师使用合理的手段帮助学生逐步建立艺术设计思维,让学生具备创造力与创新意识,选择合理的教学手段,保证课程设计的合理性。在时代的变迁中,人类总结了大量精神文明,也是在这种趋势下人们对艺术的追求逐渐抬升到更高层次,素描教学迎来了新的挑战。

1. 设计素描教学的重要作用

设计素描是基础性课程之一,是目前中职学校美术专业的人才培养所掌握的技能之一,通过素描的基础课程学习让学生掌握塑料方面的知识,学生在这一过程中养成审美感知能力、艺术能力,为学生的创造能力培养和思维能力的养成奠定根基。教师则需要使用合理的引导方式,引导学生在素描学习上,形成良好的思维,能够进行创新设计。因此设计素描教学的开展,教师需合理的启发,相对应开展教学活动来提高学生的实践能力。设计素描中美术专业学生除了掌握基本知识以外,还要有发散性思维、逻辑思维等,用来帮助学生进行创新与创造,这是设计的必要点,只有创新才会让设计永葆生命力,所以需要想象力和创造力的支持。学生在设计素描的学习过程中,掌握素描的结构与功能之间的联系、规律,根据设计目标的情况,创造出新的设计形象,让设计思想符合现阶段人们的艺术审美需求。传统的设计素描中,部分教学重点引导使用感性思维,强调运用某种表现方法与技巧来进行设计,设计素描更强调具备逻辑性思维描述学生的创造力,所以学生的观察力与想象力是设计素描教学的一大关键。教师在设计中强调培养学生的设计意识,为学生的发展奠定良好基础。

现代信息化与网络化背景下,时代发展需要更多高素质的人才,在设计领域内需要更多具备创新能力的人才,这对艺术设计教育提出了更高的要求。包豪斯学院对现代设计教育产生了重大影响,这是建立在全新且完全区别于过去的艺术院校的基础课题,而现阶段设计教育内缺乏的就是基础课题,先进的设计思想与基础教育脱节,封闭了艺术设计教育的现代化发展。

2. 设计素描的创新

2.1 设计素描强调创新能力培养

传统设计素描教学中遗留了大部分绘画造型素描的烙印,这让学生无法创新,设计素描强调融合学生的创新、抽象思维重组与塑造,通过先进的表现手段进行不断训练和创作,在这一过程中,启发学生的想象力来提高学生的创新能力。现阶段科技水平不断发展,出现很多先进的科技手段,如电脑技术等,这种技术能够解决基本功底差的现象,但是无法从根本上解决设计审美能力差、立意差等问题。创新与创意是电脑技术无法实现的。要实现这一点的创新,需要教师在设计素描的教学方面实现创新,在教学上,从学生进行基本训练上升到学生能实现独立创作中去,引导学生改变素描

的方向,减少传统概念性的素描教学,将教学观念与时俱进不断创新,引导学生使用现代化的思维去认识,对事物进行充分的研究,使用现代的思想观念去联想,让学生具备创新力能自主创作。同时在设计素描的学习中,鼓励学生创造打破传统的教学模式,而且使用多种单色媒材融合个人的理解后进行创新,创作出具备思想观念的、表现更高立意的作品[1]。

2.2 重视现代设计能力培养

设计素描也是现代设计表现形式的一种,只是服务的对象与目的有差别,绘画更追求精神层面的审美价值。设计素描更追求视觉审美,所以透视规则、三维等准确传递信息为重点,绘制出对应的设计图稿,是表现设计意图的专业课程。在绘画性素描的素描的学习中强调直觉性和形象性,这是更艺术、思维更活跃的表达形式;设计素描强调造型设计,以缜密的逻辑思维、形象思维为表达元素。对于现代化发展而言,设计素描更符合设计需求的思维方式和造型思路,强调设计的严谨与规范,而且这一设计内容包含诸多因素,强调专业之间的复杂性和包容性,让其能够适应不同专业的需求,加快培养学生的设计的思维能力,设计出现代化的视觉艺术作品。

2.3 设计素描的教学要点

素描强调的是写实,即写生能力、再现物象的能力,只有以再现能力为基础才可以创造出优秀的作品,一个设计师如果不能掌握基本的再现能力,那么即便他有丰富的想象力,都无法展示出瑰丽的场景;其次是表现能力,即记忆性的默写能力,不需要外界的拍摄或者是模型,凭借大脑再现,做到这一点存在一定难度,学生要有敏锐洞察力和想象力,而且要不断训练素描,只有博积薄发才可以让技巧变成作品,这就是设计素描课程开展的核心与关键。设计作品之前,通过素描可以让人们了解这一主题,并了解作品的内核,如果没有想象力和创造力,设计作品的质量也无法体现出来,所以只有具备创造力和十年如一日的训练,才可以设计出精美的艺术作品,但是如果创造一味模仿和抄袭别人的艺术作品,那么艺术将没有明日可言[2]。

3. 中职美术设计专业素描实践性教学

设计素描架构与内容是素描教学的关键与重点,关系到素描教学的成败与关键,通过课堂教学教师布置作业也是教学一个环节。目前的实践教学,比较明显部分在于教学围绕精细特写造型训练、结构形态造型训练、写生意象训练,本文结合专业学习开展论述。课题实践的关键是教师根据主题开展针对性的教学,让学生能够根据设计素描的学习内容来表达与创作,这一过程可以培养学生的创新思维和拓展能力,培养学生的认知能力、视知觉能力转变成设计作品的来源,让学生通过素描来表达自己的感受,创造出有主题的素描作品。这种教学实践的关键在于教师根据教学事先拟定

课题,让学生在课堂上自由发挥和创作,让设计素描成为传达设计的一部分。

3.1 平面设计素描

中职广告专业学生主要从事平面设计,因此设计素描基本上进行视觉艺术基本功能的训练[3]。艺术作品不能够直接改变世界,但是能够为改变世界的人作为内驱力发挥自己的作用。视觉艺术基本功能是发现具备“语言”的能力,将物象再次表现、重现,所以深入研究平面设计之间的规律与培养专业学生素养相关。

【内容】写实素描、创造性表现联系

【具体目标】

写实素描练习可以找到生活中常用的物体就可以进行练习,如素描室常见的物品就可以,这一训练过程主要训练学生的洞察力、素描能力,通过这一训练,体会到物体之间的内在联系,从而感受物质之间的差异,学生在这个过程中充分发挥主观性和能动性,发现物体语言充分展示出来,学生通过观察后在脑海中形成这一物体,同时使用炭笔与铅笔将脑海与眼睛中的物体再现出来,这一过程可以窥见学生的技术与水平,主要强调在绘画过程中发现物体的本质。设计作品的写实强调明暗表现手法,类似摄影技术中通过缩短景深的“调焦”方式,强化物质的实体质感表现。而不同物质的纹理与组织让物体在不同的光线下呈现出丰富的纹理变化,达到强烈的视觉效果。因此不管是有空间感的完整性联系,还是投影式的强化质量的练习,这种设计形式均体现在广告设计中,创意性素描则多表现景物,从形体与空间各项基本性质的观察中展开,通过脑海中的思想重组后使用画笔描绘出来,这些设计的作品天马行空、奇幻飘逸,通过画面中的元素,对元素重新组织,使用不同的表现手法将意象要表达的内容展示出来,将属性的物象变成可创造的结构元素,将整个作品变成有审美价值,从而激发学生的想象力和创造力,这能够让学生更深入的理解广告作品在设计上对创造力和创新力的要求[4]。

3.2 进行服装设计

服装专业设计的素描训练要结合时下对服装时尚的理解入手,熟练的服装设计师能够使用娴熟线条,寥寥几笔画出人体,反而成为辅助要素,所以绘画素材上要选择与服装服饰相关的内容,风格方面偏向装饰并且适当弱化空间感。

【内容】绘画性描述与装饰性线性描述

【具体目标】

绘画性素描练习能够让学生在训练过程中把握人体的形态,将其与空间关系等结合起来,充分展示各方面,只需要强调画面效果的统一[5]。服饰性线性描述强调对形体进行认真而细致的观察,将面的表现作为辅助手段,以线为主,突出形体骨架的表现力,所以使用刚柔相济的线与粗细不同的线条,加强对形体的感受,用来捕捉自然物象。在教学上强调使用多种表现途径,让画面有装饰意味,和专业的联系紧密衔接,以线的各种变化强调物象的节奏、韵律、质感,让其具备装饰味道。这对服装设计专业学生而言,是非常有必要的训练手段。

3.3 建筑装饰设计专业

室内设计专业的素描是学生进行设计的基础,以线性为主打造虚拟空间,结合建筑素描写生让学生把握建筑空间的变化,领会建筑的艺术,将其演变成为学生的素质与能力,从而培养学生的创造能力。

【内容】解析性素描、建筑写生

【具体目标】

建筑解析性,主旨是帮助学生更清晰了解建筑结构在画面上的展示情况,让学生认识且剖析研究物体内在结构,了解建筑结构碰撞点、交叉点,了解组织形态与空间的关系,所以要选择体积感与组织结构的物体作为学生写生的物品,这一过程意味着进行多层次、深层次的分析与剖析,如结构、空间、运动等,结构线的解析可以让学生走进几何构图,了解物体结构的变化以及形态变动,素描写实也可以更为精准。学生了解透视点之间的关系后,将建筑物形态在纸张上描绘出来,学生在这个过程中脑海不断重塑建筑结构,不断剖析与分析建筑,产生与建筑的对话,把握建筑的整体与风格。创意性通常与设计语言和艺术语言的潜在表达,设计的作品只有具备设计性、艺术表达能力,才会让人们对其有更详细的了解,因此在室内设计的学习中,尝试使用不同的表现力,将绘画表现出来,展示自己眼中不同的建筑体系,建筑造型是对物象构成要素中抽象关系的确定,通过发散性思维将建筑分解成为可变因素,确定新的设计方向,这就涉及启发学习,强化了学生的思维锻炼,让学生能更深入灵活设计作品[6]。

3.4 课题学习反思

设计素描课题的开展,设计素描的学习应该按照中职学生的基本水平来开展,将各种专业课程与素描知识结合起来,根据学生的认知合理安排课程。其次在进行教学的时候,重视理论与实践结合的形式,如设计类的学生实践能力不强,所以要培养学生的实践动手能力。另外在设计作品的创新方面,利用现代的网络设备,引导学生品读经典,如最早期的动画作品,对数字技术带来的动画演绎方式的改变进行分析,而中华民族的动画是内容和形式上的统一,那么在设计阶段,可继承和发扬中华民族的传统美学,尤其是从传统的美学出发,进行设计作品的创新,也是新时期审美艺术发展一种有利途径。

结语:

综上,设计在不同时代提出不同的要求,中职的设计素描学习在美术学习过程中,要将学习内容与不同专业的学习结合在一起,新时期的艺术设计专业设计素描教学不仅是单纯依靠技能的传授,而是传播杂糅了现代视觉设计、现代审美艺术、现代思想观念的教育体系。因此需要根据中职美术教学情况,开展针对性的实践教学,借助实践教学来传导思想,提高设计素描教学的质量。

参考文献:

- [1]陈佳佳. 动漫设计专业设计素描实践性教学研究[J]. 智库时代, 2020(30):1-1.
- [2]李唐昭, 侯婉文, 李庆明, 等. 中职美术设计综合性实践教学研究——以“地方特色资源大旗头古村品牌设计”为例[J]. 中国艺术家, 2020(3):1-1.
- [3]李澍. 高校转型背景下环境设计专业的素描教学[J]. 文艺生活·上旬刊, 2020(3):2-2.
- [4]陈春贵. 高职室内设计素描课程教学改革与实践研究[J]. 佳木斯教育学院学报, 2020, 036(003):244-245.
- [5]徐作军. 微课在中职美术素描教学中的实践研究[J]. 美术教育研究, 2020(8):2-2.
- [6]毛宏伟. 中等职业学校艺术设计专业素描课程教学的实践思考分析[J]. 参花: 下, 2021(6):2-2.