

以观念带概念——设计美学教学改革研究

李研

(郑州轻工业大学)

摘要:设计美学是一门新兴的交叉学科,在我国设计蓬勃发展的背景下设计美学的作用更加重要。但由于设计美学本身的抽象性使学生接受起来有一定难度。为解决这一问题,教师们采用案例法等实践类的教学方法,但案例法也有偏向案例而缺失美学高度、无法解释美学定义、与课本脱节等缺点,因此笔者提出以“观念带概念”的方法以弥补案例法的不足。

关键词:设计美学;教学改革;案例法;disegno

一、设计美学课程的特点和存在的问题

1、设计美学课程的特点

“设计美学就是把美学原理运用到设计艺术之中而产生的一种交叉性、综合性的应用美学,它包括设计审美特征、设计审美范畴、设计审美体验、设计审美文化、设计审美鉴赏、设计审美批评等内容”。^①由这一定义可以看出,理论性与实用性相结合是设计美学的特点,该课程注重学生在实践活动中通过对自然、社会与人等方面知识的学习和理解,掌握一定的审美能力。因此,教学过程中要注意培养学生运用美的眼光去审视事物、发现美、鉴赏美;以正确的审美观点和方法指导自己的行动和创造,从而达到提高个人艺术修养和文化素养的目的,强调理论联系实际,把理论应用于实际,加强实践性环节,重视综合训练。除此之外,其他教材对设计美学的定义也是“应用美学”,可见学者对设计美学应用性和实用性的重视。也因此在教学过程中,教师会侧重设计美学的实用性进行讲解,案例法是常用教学方法之一。

2、设计美学课程的现状

设计美学课程由美学课程发展而来,因此传统设计美学教学沿用传统理论教学法,教师讲学生听,以美学理论为主。这一教学法的缺陷在于课程较枯燥,学生学习兴趣不高。针对以上问题,并结合设计美学的实用性特点,教师在教学中常采用案例教学法,结合具体的设计案例讲解美学理论。案例教学模式是一种新的教学方式,其核心在于将理论与实践相结合,通过运用各种生动形象的事例来引导学生思考,从而使学生获得知识和能力上的提升。在我国教育改革背景下,以案例教学为代表的新型课堂教学模式受到了广大师生的关注。案例教学法作为新时期教学改革中出现的重要形式,对于培养高素质人才有积极作用。其优点体现在以下几个方面。

首先,理论联系实际,突出问题解决能力。案例教学法就是把课堂教学视为一个典型的实践活动来进行研究分析,从具体的教学活动出发,对教学内容和教学方法作深入的思考并提出解决问题的方案,从而使教师真正成为“教”还是“学”的实践者,体现了启发式教学的优越性。其次,注重应用过程,增强创新思维。案例教学强调要让学生掌握一些基本的理论知识,但更重要的是通过动手操作,达到举一反三的效果。因此,应引导学生利用课堂时间去完成一些简单的实验任务,然后再组织同学们一起合作设计课题,这样就能较好地调动学生的积极性,提高他们的创新能力。再次,强化师生互动,促进教学相长。案例教学要求老师和学生之间建立起相互信任,相互帮助,互相支持的关系,才能更好地开展教学改革工作,也只有这种良好的师生关系,才能最大限度地发挥出案例教学的优势。最后是加强课程建设,丰富教学资源。案例教学既可作

为教材使用,又可以用于其他方面的教学研究,而且,还有利于拓宽知识面,拓展视野,开拓思路。案例教学不仅能为教师提供大量有用的信息,而且还可为学生提供许多有价值的素材和资料,这对于优化教学效果起着很大的作用。

案例教学法已被越来越多的高校采用,并取得了很好的教学效果,但同时也存在一些弊端,主要表现在以下几个方面:理论与实际脱节;缺乏针对性和实用性;忽视了教师的作用。因此,要改变这种状况,必须从教育心理学角度对其进行分析,并提出相应对策。本文通过调查发现,影响学生学习兴趣的因素有如下五个方面:第一,主观上的原因;第二,客观条件制约因素;第三,学校环境的限制因素;第四,自身素质的缺陷或不足;第五,家庭、社会等外部环境的干扰。这些因素都会直接或间接地影响到学生学习积极性。

在设计美学教学中运用案例教学法的优点是突出了设计美学的实用性特点,使抽象的理论变为可见的案例,学生的接受度较高。但运用案例教学法也有不足之处。第一,案例教学法易演变为以案例分析为主,美学理论讲授为辅,这样就缺失了美学理论的高度,也偏离了设计美学理论性与实用性并重的定位。设计美学由美学发展而来,而美学属哲学二级学科,是一门思辨的学科。设计美学的讲授与学习都不应缺失理论内涵与思辨深度,而对设计案例的偏重会削弱理论与思辨的比重。第二,课堂教学与课本脱节,虽然课堂教学以案例分析为主,但现有的设计美学教材仍多以理论讲解为主,是一本理论性著作。这一情况造成课堂教学与课本脱节,学生阅读教材的积极性不高,教材因此形同虚设。第三,案例法不能讲授所有美学问题,如美学的定义、美学发展历史等不能通过案例教学实现。为解决以上问题,提高学生的接受度,培养学生的思辨能力,引导形成学生自主阅读的习惯,笔者提出“以观念带概念”的教学方法。

二、解决方法:以观念带概念^②

因为案例法易缺失美学深度,而理论化教学又抽象晦涩不易被学生接受,因此笔者提出“以观念带概念”的教学方法,即提炼美学概念背后的观念,以观念带动概念的讲述,不以美学概念作为章节标题,而代之以美学理论背后的观念,从而提高学生的接受度和思考深度。

如“设计美学的产生”,这一节属于历史范畴,用案例法教学有一定难度。但如果沿用传统的编写方式将“设计美学的产生”作为标题,学生看到标题会认为又是千篇一律的历史叙述,历史事件的顺序罗列,会失去阅读和学习的兴趣。但如果深入挖掘“设计美学产生”背后的观念变迁,并将核心观念提炼概括,将“起源与遗忘”作为这一节标题,就会吸引学生的学习兴趣,学生想去探究什么是

起源,为什么又会被遗忘。其次,在这一探究过程中,学生不仅了解了设计美学产生的过程,更重要的是,在观念的带动下思考了设计美学产生过程背后的思想动因,而不仅是了解了某一历史事实,学生的思考深度因此得到挖掘。

又如“美的本质”,是一个很抽象且复杂的话题,如果以此作为标题,会使学生在心理上觉得抽象而产生畏难的心理,并降低听课的兴趣,会误认为这是一个哲学家书斋中的话题与自己没有太大关系。^③如果将这一节标题换为“花与生命”效果就会不同,首先,花与生命是与学生生活息息相关的两种事物,看到这一标题会引起学生阅读与听讲的兴趣。然后,以花为切入点,提问学生会会在什么情况下送花,在学生回答的基础上总结出送花的几种情况:婴儿诞生、毕业、婚礼、朋友生病、朋友去世等,在此基础上分析每种场合的花所代表的不同含义:婴儿诞生送花代表祝福新生命的诞生,毕业送花代表祝福前程似锦或依依不舍的友谊,婚礼送花代表新人的结合,朋友生病时送花代表安慰或鼓励,朋友去世时送花代表安息、告别、怀念与伤感。在此基础上可以将话题进一步深化,引导学生思考美的多样性,以及美与生命的关系,这时再导入庄子的“天地有大美而不言”,迦叶拈花微笑等例子引导学生思考美的本质,最后总结美的本质。^④通过这一循序渐进的过程,学生对美的本质有了自己的思考,同时认识了美的多样性,这一抽象而复杂的话题得以内化为学生自己的思考。

同样,常作为案例法教学的章节也可以以观念带概念,提高学生的接受度与认知度。如设计的形式美法则——对称与均衡,常见的教材在论述这一部分时先介绍对称与均衡这两个概念,指出“对称是两个或两个以上的单元,在一定秩序下向中心点、轴线或轴面构成的引射现象。上下、左右、前后等双方在布局上的等量关系”,“均衡是变化了的对称,是对称的延伸,是两个以上要素之间构成的均势状态”。由此可见,这两个概念的描述较为抽象,学生的接受度受到一定影响。如果将“对称与均衡”换成“蒹葭苍苍,白露为霜”,学生会不自觉地接上“所谓伊人,在水一方”,然后教师展示整段诗:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯回从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。蒹葭萋萋,白露未晞;所谓伊人,在水之湄。溯回从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采采,白露未已;所谓伊人,在水之滨。溯回从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中沚”。在朗朗上口的朗读之后,引导学生思考这首诗给人美感的原因,是结构的工整与重复,“蒹葭”、“白露”、“伊人”、“溯回”、“溯游”、“从之”、“道阻”、“宛在水中”这几个词反复出现,对仗工整,把诉说者心中一唱三叹、说不尽、道不完的眷恋、牵挂、缠绵的情感完美地抒发出来。^⑤在此基础上总结对称与均衡的概念,这样学生对对称与均衡就有了深入的理解。

三、其他教学方法

在“以观念带概念”教学法的基础上,结合其他实践类教学方法会进一步深化教学效果,使学生学到的理论知识运用于实践。在这方面已有许多学者做了成功的教学改革,如黄倩老师的教学改革。^⑥在教学过程中,教师先放与课程内容相关的影片,提高学生学习的兴趣,并调动学生的五感主动地感知美。然后,教师引入禅宗,介绍日本禅宗的历史背景,受禅宗思想影响的文学与设计作品,在案例的讲解中引导学生总结创造和表现禅宗之美的基本规律。最后引导学生通过论文与作品两种方式进一步思考与表现美。另外,在教学过程中教师特别注重调动学生的听觉、嗅觉、味觉、触觉、联觉来感知美。这是一次案例与实践相结合的成功的教学改革,它将理

论和实际相联系。在教学过程中把学生的学习方法、思维方式等作为主要内容,以问题为中心来指导他们进行自学;通过小组合作探究式课堂教学模式来提高教学效果;让学生根据自己对知识掌握程度的不同而有针对性地选择教学内容。

另外,在实际教学过程中也应师生之间的交流互动,注意培养学生自主探究能力,重视知识传授方式的多样化以满足不同层次的需要。最后,还应建立一个良好的评价体系,使学生获得正确评价。只有把学生置于一个和谐的氛围之中,才能有效调动他们的学习动机,提高教学质量,激发他们的学习兴趣,从而达到教学效果目标,提高教学质量。同时也为今后教学改革提供一定的借鉴意义。总之,我们应该努力创设良好的情境,使课堂充满激情,激发学生的学习兴趣,调动学生自主学习积极性,从而达到学以致用目的;同时注重培养学生分析解决问题能力以及综合能力,真正实现素质教育目标,全面提高学生素质。在这一过程中学生的积极性、思考与动手能力都得到了提高。因此,“以观念带概念”的教学法与实践类教学法相结合,形成观念、概念、案例、创作四维一体的教学模式,有利于设计美学课程教学的开展。^⑦

综上,任何一门理论课,包括设计美学都不是虚无缥缈的空中楼阁,而是引领我们前进的“头顶的星空”,是指导形而下 *disegno* 的形而上 *disegno*^⑧,只有感动心灵才能被主体主动接受,内化为实践的动力。

参考文献:

- [1]李龙生.设计美学[M].合肥:合肥工业大学出版社,2008.
- [2]曹意强.观念史的历史、意义与方法[J].新美术,2006,(06):29-30.
- [3]李宏.论瓦萨里的一个艺术理论概念[J].文艺研究,2011,(02):129-136.
- [4]黄倩.设计美学课程教学改革与创新[J].装饰,2014(05):74-75.
- [5]蒋勋.艺术概论[M].北京:三联书店,2013.

注释:

- ①李龙生.设计美学[M].合肥:合肥工业大学出版社,2008:5.
- ②关于“观念”一词的含义有多种解释,据乔治·博厄斯统计有25个(他在另一篇文章中提到有42个)意思,这里取常见的两个意思:“所知之物”与“所感知之物”。曹意强.观念史的历史、意义与方法[J].新美术,2006,(06):29-30.
- ③虽然这一主题对学生理解设计美,设计出优秀的作品十分重要,但抽象的表述会在心理上劝退学生。
- ④蒋勋.艺术概论[M].北京:三联书店,2013:1-4.
- ⑤蒋勋.艺术概论[M].北京:三联书店,2013:90.
- ⑥黄倩.设计美学课程教学改革与创新[J].装饰,2014(05):74-75.
- ⑦另外,需要特别指出的是以观念带概念的教学法需要与以观念带概念方式编写的教材相配套,才能收到更好的教学效果。本文作为笔者教学过程中思考与实践的记录,希望得到专家学者的批评指正。

⑧李宏.论瓦萨里的一个艺术理论概念[J].文艺研究,2011,(02):129-136.

作者简介:李研,女,郑州轻工业大学,研究方向:艺术理论研究。

项目来源:河南省教育科学规划一般项目(2022YB0115)