

视觉传达设计专业“设计色彩”课程教学改革的思考分析

杨佩哲

(兰州现代职业学院教育艺术学院 730300)

摘要: 本文主要从视觉传达设计专业“设计色彩”课程教学改革的思考分析进行阐述说明。在现如今教育全面改革与优化期间, 我国的教育水平也实现了质的飞跃。在新时代下, 对于人才培养的要求也在不断加大。视觉传达设计专业“设计色彩”课程是一门相对基础的课程, 可以全面促进艺术领域的多元化与完善发展, 因为我国的“设计色彩”行业发展速度飞快, 这也让学生对知识学习产生了极高兴趣。因此, 为了确保教育质量得到提升, 对艺术有更高的追求, 应当促进视觉传达设计专业“设计色彩”课程的创新, 结合总体思路提出更为新颖的教学方式。

关键词: 视觉传达专业; “设计色彩”; 课程教学; 教学改革; 实践研究

Thinking and analysis of the teaching reform of “Design color” course in visual communication design major

Yang peizhe

(Lanzhou Modern Vocational College of Education and Art College 730300)

[Abstract] This paper mainly expounds the thinking and analysis of the teaching reform of the “design color” course of the visual communication design major. During the period of the comprehensive reform and optimization of education, China’s education level has also achieved a qualitative leap. In the new era, the requirements for talent training are also increasing. The “design color” course of visual communication design major is a relatively basic course, which can comprehensively promote the diversification and perfect development of the art field, because of the rapid development of the “design color” industry in China, which also makes students have a high interest in knowledge learning. Therefore, in order to ensure the improvement of education quality and have a higher pursuit of art, we should promote the innovation of the “design color” course of visual communication design major, and put forward more novel teaching methods combined with the overall thinking.

[Key words] Visual communication major; “design color”; curriculum teaching; teaching reform; practical research

引言:

为提升高等教育的质量, 需要高等教育在实际教学实施期间, 从政策出发, 从而针对教学内容进行全面的改革, 促进整改。此外, 还可以倡导高等教育进行生源的扩招, 稳定发展的趋势, 优化学生素质, 做好全面保障。高等学校学生是进入到社会前期最后一个阶段的教育, 将自身所学习的知识服务于社会, 贡献自己的力量。现如今, 我国艺术领域在不断崛起, 而身为教师也应当促进教育理念的革新, 这样才可以完善教学质量, 保证视觉传达设计专业“设计色彩”课程变得更为具有趣味性, 优化教育水平, 实现学生真正的进步。

1、视觉传达设计专业的阐述

大部分的人会存在这样的想法, 认为视觉传达实际上就是“平面设计、图形设计”, 但显然这样的认识存在局限性。虽然我国早期的视觉传达从“平面设计”、“印刷美术设计”出发, 但是在时代不断的变迁与创新下, 我国的现代设计范围逐渐得到了拓展, 且数字技术已经在当前视觉传达的各领域当中落实, 多媒体技术的出现会对艺术与设计产生直接的影响, 并且渗透的程度也在不断的加深[1]。在 2012 年, 全新的目录将部分专业进行整理整改, 并且针对艺术设计也进行了明确细分, 将其转变成为视觉传达设计、环境设计、产品设计等不同的专业。视觉传达设计最早兴起的阶段在国外, 而国内的部分院校也成了这一专业。从名字上来看, 这一专业更为严谨与科学, 并且其中夹杂着未来设计发展的新方向。实际上, 视觉传达就是人与人之间运用“看”的形式进行的交流, 主要是依照视觉语言来传播。在不同的区域、肤色、年龄、性别等不用语言的人们, 依照视觉与媒介来强化对信息的表达, 促进交流, 视觉传达与体验可以实现无障碍的语言交流, 避免存在文字的阻碍, 依照多种形式进行表达, 促进互动, 如图像、图形、图案、图画、图法、图式等。而其中的传达实际上就是, 信息发送人员运用符号面向接受者传递信息, 是个体内的表达。

2、视觉传达设计专业“设计色彩”课程教学改革创新

在视觉传达专业当中, “设计色彩”是所需要学习的必修基础课程, 他与其他专业的色彩基础课程不同, 这一课程教学会直接影响到学生其他专业知识的学习效果。由此可见, 应当在教学期间明确视觉传达专业的主题, 促进教学方式的创新, 从而做好对“设计色彩”课程的积极探索, 保证学生在知识学习期间可以发现美、创造美, 将归纳色彩的训练作为基础, 提升学生的创造能力, 注重色彩当中的情感表达, 加深学生知识学习的兴趣[2]。

2.1 将色彩写生作为主要基础

在视觉传达设计专业“设计色彩”课程改革期间, 将色彩写生作为主要的目标, 从而保证学生的创造美、发现美的能力得到提升, 让学生在知识学习的期间形成主观色彩意识, 这是当前学生所需要经过的主要训练, 与简单的实色彩之间进行组合, “设计色彩”的课程教学目标应当始终坚持以写生为主, 从而明确以下两方面的问题:

(1) 设计色彩与绘画色彩之间区别、联系

视觉传达设计专业“设计色彩”课程是否可以获得更为理想的效果, 明确认识到色彩与绘画色彩之间的区别与联系, 这是当前主要的因素。在“设计色彩”中, 应当将色彩进行归纳与采集, 从而创建多种形式, 注重色彩的发展, 展现出象征的意义。绘画色彩是研究光作用下的自然界色彩的变化[3]。在具体教学活动的设计中, 应帮助学生认识到两者之间的区别。除此之外, 身为学生还需要清楚的认识, 写生所注重的知识自然色彩当中的训练, 并不是一种目的。在具体的写生训练活动开展的过程中, 应做好色彩与相关要素色彩知识的掌握, 加深学习。

(2) 提升学生的色彩归纳能力

在传统的课程教学中, “设计色彩”的课程教学与绘画色彩的观察训练、色彩构成有着直接的关系, 并且脱离不开, 如果没有注重学生写生中色彩的采集, 那么就会限制学生色彩运用能力, 直接影

响到日后的专业知识学习。在教学活动开展的初期,教师可以引导学生完成写实的风景与静物写生的内容,并且以处理清楚的外光色彩规律与特点强化认识,掌握取景、构图等相关的知识。在此基础上,需要运用5~6种不同的颜色色彩,针对第一张的作业所画出的景物再次写生,从绘画的色彩出发,确保学生的色彩归纳总结能力得到提升。此外,通过色彩调和、解构重构、意向表达等相关的手法中,针对景物实施色彩归纳的联系[4]。如,教师可以为学生设计作业——“意向色彩归纳写生”,引导学生将写生景物的色彩全面的呈现出来,从而通过画面进行放映,展现出其中的“惊恐”、“孤寂”、“傲慢”等的情绪情感。这一系列的色彩归纳练习,可以确保学生对绘画的色彩与设计色彩的区别掌握更为深刻,在色彩的训练当中让学生提升对色彩的感知能力,注重思维的表达。

2.2 促进“设计色彩”当中引进装饰色彩

通过在“设计色彩”教学期间的“色彩变调”与常规的归纳色彩训练之后,学生已经逐渐针对色彩的理性思维与设计理念进行了培养,从而在教学活动开展的基础上,结合视觉传达专业教学,推广广告与包装的专业特点,彰显出设计作品色彩的强烈对比,明确其中的表达与设计的意图。由此,可以尝试在课程单元教学中,进行“装饰色彩”的训练,从而加强学生对画面色彩的对比与组合能力,进一步提升画面的视觉冲击力与效果。因此,可以尝试从三方面出发进行训练。首先,借鉴国外现代当代艺术。在实际的“设计色彩”课程教学中,可以进行国外现代当代艺术的梳理,从而在此之后,针对几位当代设计具有影响力的色彩大师进行分析,强化作品当中平面装饰色彩运用,如较为具有影响力的蒙德里安几何数理性的色彩表达,全面认识到其中的艺术理念、画面结构等相关手法。引导学生绘制一副以分析为主的临摹练习,从而完成装饰性的平面色彩写生,在写生作业设计期间,应当转变被动临摹的客观情况,运用静物的光影、立体、空间等重点放在画面、强化平面性的装饰性色彩,呈现出一种机具表现性的装饰画面。其次,在传统装饰艺术当中进行借鉴[5]。我国的传统艺术博大精深,如敦煌壁画、民间年画等,并且在京剧的脸谱当中也包含了很多装饰感,是“取之不尽用之不竭”的主要艺术源泉。在“设计色彩”的课时训练中,可以尝试将传统的色彩平涂、勾画的形式运用在的“平面色彩”的训练中,呈现出画面别样的美感,让其作业呈现对比与和谐统一、节奏与韵律并重,进一步为学生日后从事的工作奠定基础,强化中国文化元素。最后,写生内容上进行拓展。在这一知识学习期间,可以将装饰手法的设计作品作为写生作业,加深学生对平面装饰色彩训练,促进相互理解。例如,教师在摆静物的期间,可以在其中穿插平面装饰色彩的手提袋,设计小物品组成写生静物,这样学生就可以得到有效的锻炼,提升思维能力与表现能力,这不失是一种有效的训练方式。

2.3 色彩心理与色彩情感的表达

著名的日本平面设计大师田中一光在著作当中写到:“颜色是一种客观的东西,而这其中并没有任何美与不美之分。颜色的好坏是个人依照自身的本能进行评判的,也是因人而异”,通过这一色彩的描述,全面反应了色彩与心理、情感之间的关系[6]。由此可见,需要教师在色彩设计的期间,紧扣色彩与人心理情感体验,从而在色彩产生的心理层面出发,加深学生对色彩表达,提升创造能力。由此可见,教师在日常教学活动的组建期间,可以寻找生活中的色彩加深学生联想,从而对色彩有更为直观的感受,强化心理与联想[7]。而色彩的联想往往会受到年龄、性别、教养、职业、宗教等多方面环境的影响,在色彩的设计中应当全面展现出色彩联想的共性,这样才可以保证更多的人群产生共鸣,获得认可。而身为视觉传达专业学生,应当将心理色彩作为主要的目标,合理运用色彩来强化表达的效果。这部分知识学习的好坏与学生日后的包装设计存在较为紧密的联系。

2.4 促进“设计色彩”课程中创意色彩的结合

在“设计色彩”的课程教学中,可以尝试在其中创建“创意色彩”的教学内容,从而通过联想、分割、移位、肌理夸张等相关的方式,全面完善色彩创意作业,优化学生的思维能力与创新意识,而且这对于日后所从事的专业视觉传达设计也起到了关键作用。首先,应当进行思想上的激发,引导学生在教学中鉴赏当前新时代的艺术流派作品,分析学生的创意思维能力,而康定斯基的热抽象与蒙德里安的冷抽象都可以从情感中表现出来,进而为现代的设计奠定基础;其次,在单元的课程教学中,可以面向学生展示当前大师的经典技法,明确认识到画面的结构、色彩创意等相关的表现手法,例如布洛克的急性洒颜料的抽象手法、蒙德里安的数理色彩平面分割手法等夸张的表现手法,都是值得学生借鉴与学习的[8]。例如,在教学“创意色彩”的单元知识期间,有的学生运用了“色彩移位”的方式,进而完成了创意色彩的作业。可以先完成写生的静物描写,从而在运用打散的形式,遵循画面形式的结构美。依照学生完成的画面形式来看,展现出更为抽象的美感,提升整体的韵律感以及对比的色彩,从而在完成作业的基础上进行画面的分割,提升画面的整体感知能力,将抽象的知识变得更为形象,提升创意能力。

2.5 注重色彩的通感表达

对于色彩的通感来说,主要就是在实践中探索出来的方式,并且是色彩心理学习的延续。色彩通感的表达就是掌握色彩象征性与色彩联想,在此基础上依照多方面的感官能力,加强刺激,通过设计色彩的形式来“复述”情感。训练需要学生运用色彩表现情感。如在味觉当中会感受到“酸、甜、苦、辣、咸”[9]。色彩通感表达训练主要分为了两方面的目标:(1)丰富课堂的教学手法,运用多种教学工具来加深学生知识学习的兴趣,从而加深印象;(2)拓展学生的创新思维能力。

结束语

总而言之,视觉传达设计专业“设计色彩”并不是一门新课程,而是具备多年的教育经验与方式。身为一门基础性的课程,应当全面提升教学的质量,这是现如今教育所研究的主要目的。而视觉传达设计专业“设计色彩”课程也需要进行针对性的改革,通过多元化的教学手段来激发学生热情,保证学生可以灵活的创作,完善能力。

参考文献:

- [1]赵安.“课岗并轨、育训结合”模式下视觉传达设计专业课程教学改革研究[J].美术教育研究,2022,No.277(18):127-129.
- [2]姚为俊,程雯雯.视觉传达设计专业《陶瓷设计》课程教学改革研究——以巢湖学院为例[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(08):10-11.DOI:10.13212/j.cnki.csa.2022.08.028.
- [3]刘曼鹭.高校视觉传达设计专业《印刷工艺学》课程教学改革探索[J].鞋类工艺与设计,2022,2(11):77-79.
- [4]谢梅玲.应用型本科视觉传达设计专业课程教学改革——以书籍装帧设计课程为例[J].大众文艺,2022,No.532(10):160-162.
- [5]周洁兰.“新文科”背景下视觉传达设计专业 C4D 三维课程教学改革创新改革途径[J].大学,2022,No.548(02):149-152.
- [6]胡文博,张子伊.中国传统文化融入视觉传达设计专业教学的探究——以信息设计课程教学实践改革为例[J].艺术教育,2021,No.371(07):183-186.
- [7]王嘉楠.基于 OBE 理念的艺术设计专业课程改革与研究——以视觉传达设计专业为例[J].美术教育研究,2020,No.229(18):161-162.
- [8]邵文杰.视觉传达设计专业创新能力培养课程体系构建研究——以重庆大学城市科技学院教学改革为例[J].大众文艺,2020,No.489(15):191-192.
- [9]詹伟锋.基于“能力本位”观念下的视觉传达设计专业教学改革——以莆田学院工艺美院的课程设置为例[J].艺术研究,2019,No.86(05):103-105.DOI:10.13944/j.cnki.ysyj.2019.0370.