

基于主题教学的设计基础课程探究

宋晓真

(苏州工艺美术职业技术学院 环境艺术设计系,江苏 苏州 215104)

摘要:以校际联合课题“双城记”为例,按照发掘元素、表现元素、组织元素、效果展现几个角度的教学开展过程,探讨基于主题教学的设计基础课程如何对知识点进行确定与衔接,如何合理安排教学的步骤与手段才能更加符合一年级水准,又能与后续专业课程无缝对接,为设计基础教学实践提供新的尝试与新的思路。

关键词:主题教学;艺术设计;基础课程

中图分类号: G642.3

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2015) 06-0059-04

一、关于设计基础课程主题教学

多年以来,现代设计基础教学基本都是沿袭包豪斯学院三大构成的教学体系,不可否认其严谨性与科学性已经成为艺术设计的重要组成部分,对设计教学起到了非常积极的作用。但长期的造型、色彩、立体综合表现等分开教学的课程设置与编排所带来的问题也越来越多,从客观上给原本自然连贯的设计思维和行为造成了一个断层,学生思维定式,被一整套程式化的作业样式引导,作品几乎千篇一律,缺乏有效的个性化探索和对课程之间转换规律与逻辑关系的理解。

所谓“主题教学设计”,就是在课程的开始阶段确立一个主题,整个课程教学都是围绕着这个主题进行。基于主题教学的设计基础课程通过由浅入深的课题作为切入点,按照层层递进的逻辑关系,合理有序地穿插知识点,使教学过程变得更实际、更连贯,学生也在学会归纳与运用常用的构成法则,认知与表达基本的形式语言,理解色彩关系与应用等知识的同时,建立有感受的创作手法和有情趣的审美取向,逐步确立全面、整体、灵活的设计思维。

二、围绕主题的教学链串接

下面笔者通过苏州工艺美院与南京艺术学院联合基础课程的合作过程中产生的一些想法以及遇到的一些问题为例展开讨论,如何通过一个主题的设定来串接几门设计基础课程的教学。联合课程的情境设定是在大一下学期的基础课程中,学生已具备了初步的造型、色彩技能以及一些基本的形式美法则的认知。课题组定了五个选题方向,其中一个就是“双城记”,意在让两个学校的学生和老师有机会对自身所在的城市深入探究,以艺术设计的方式将两个城市的地域文化进行交流与碰撞。接下来我们重点以这个课题的进行为例展开讨论。

整个教学的组织按照发掘元素、表现元素、组织元素、效果展现几个角度开展,用一条主线串联几个课程的知识点。

(一)发掘元素

1.双城记课题伊始,通过教师团队对课题的解读,学生首先需要梳理两个城市具有典型意义的符号进行归纳与类比,选定自己感兴趣的方向之后展开详细的场地调研,在对两个城市的写生、走访、观

收稿日期:2015-11-12

作者简介:宋晓真(1981-),女,山东东营人,硕士,苏州工艺美术职业技术学院讲师,研究方向:环境艺术设计。

图1 确定的设计主题

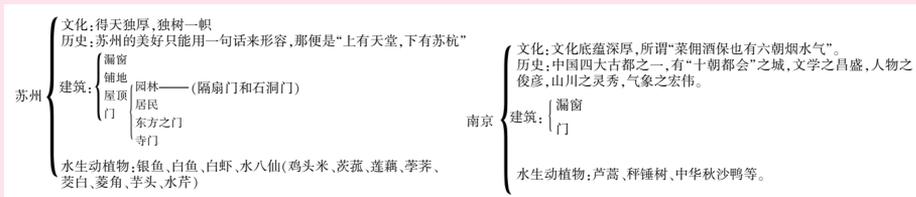

图2 确定选题方向

察与参观等活动中去感受和体验,并用快速记录的方式进行观察与表达,从中找到发现的乐趣,然后通过调研报告的形式完成这一过程的作业(图2)。

2.主题方向确定之后,师生要经过思维导图和头脑风暴共同确定主题词或者关键词。此处选定的主题和确定的关键词非常重要,因为接下来要以之为线索贯穿知识点,围绕着这个元素和主题词展开每一步的课程安排。

(二)表现与组织元素

定下来想要表现的主题,接下来要对选定的主题元素展开第一轮视觉化呈现,在此中间形成的手绘、文本、资料等视觉笔记都是进行下一步创作和终评考核的支撑(图3、图4)。在表现与组织元素的过程中,学生要积极地进行观察、归纳、分析、比较、提炼、联想,最大限度地挖掘自己的创造潜能和发散

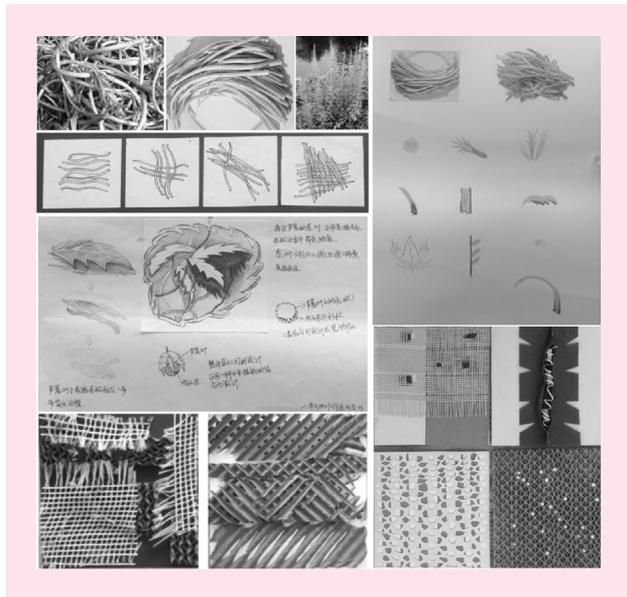

图4 芦蒿形色质研究

性思维,学习如何思考 and 将思考工具化。教师要帮助学生于混沌、模糊的思考中,寻找清晰、简要的元素。

学生一方面用手绘表现的方式寻找各种可能的构想,从再现对象开始,逐步通过对母体元素形态、色彩、肌理、空间等方面的分解,分析与研究形态创造的基本规律,对色彩的感受、调配、运用能力,不同材质肌理的组合方式和对比搭配等,除了对传统的对称与均衡、节奏与韵律、对比与统一等形式美法则的探究之外,还要学会运用交叉、碰撞、叠合、错位、扭曲、碎裂等处理手法,经过这样多样化和个性化的形式探索和技法实验,逐步掌握视觉表现的策略和方法,并从中获得丰富的适应于课题设计的表现语言。另外一方面可以直接采用材料重构非具象画面,逐步营造非具象的能力。在材料与材料的碰撞中学会辨别各种形式要素,深入了解挖掘各种材质及工

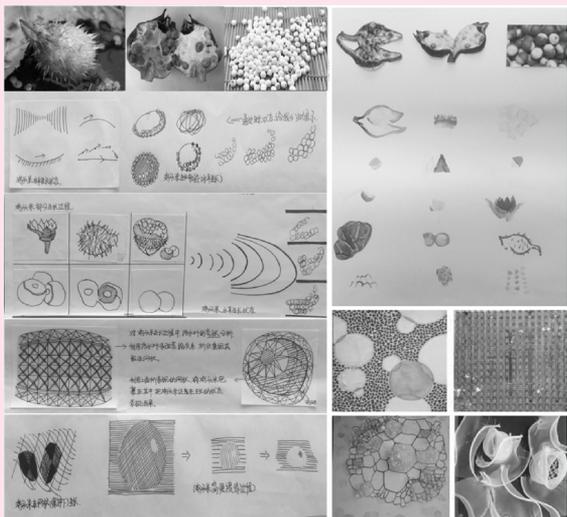

图3 鸡头米形色质研究

具的表现力，从个人的体验与观念到理性的分析与训练，认识材料表现、制作和空间的整体关系，从而引出自己的设计语言。

（三）方案深化与效果展现

本阶段要在上一阶段研究成果基础上进一步深化和具体化，深入挖掘单种材料的潜质与表现力，完成从二维到二维半再到三维的演进训练。这一过程强调相对理性的分析与实践，在教师团队反复评图中，进一步将比例、模数、色彩、材料等因素转化为一系列有序的形式训练作业，从概念转化为空间形式的练习直到进入最后的设计制作阶段，帮助他们初步建立从二维形态构成向三维形态构成转变的思维方式。

因为课程是一个开放的、随机性很强的过程，探讨解决问题的多元途径，比获得的结果更为重要。所以最后作业效果展现强调形式的趣味性及过程的表达，适度降低技巧运用及制作的难度，不会一味要求表面的精致与完整，学生的能力训练展现在课题的每一个进行步骤与过程之中，所有的知识点和技法都在如何去观看，如何去想，如何去说以及如何去表现中理解与消化。

（四）与后置课程的关系

通过这样的课题训练，学生掌握了举一反三、融会贯通的学习方法和设计能力，对相关的知识点以及软件的运用都能形成体系，能活用课题，继而灵活变通地应用于专业设计学习中。因此与后续专业课程的衔接也变得自然连贯和顺理成章。在二年级的上学期可以在前边所做的系列成果的基础上继续深化，延续这个主题然后逐步过渡到空间表现上来，结合空间设计的功能与形式要求，完成初步的空间设计的认知。

如图5某门厅空间的设计是二年级的一个小作业，这样的主题设定与前期形态推演的过程完全可以放到前面的基础课程中去解决，然后二年级再结合这个主题去做空间就会非常节省时间，对空间的认知也会更加透彻，可以较为顺畅地体会一个完整的从创意到设计再到应用的全过程。

三、教学过程需要注意的几点问题

依据以上的分析，教学的实施过程应该是一个开放性的，充满不确定性因素的发展过程。

在实际教学活动探索中，通过主题性的训练完

图5 环艺系门厅空间设计作业

善教学内容，形成合理的教学方法，引导学生摆脱固定的视觉公式和表达方式，开拓和扩展现代艺术与设计的造型语言，还需注意以下几个方面。

（一）课题资源多样化

教学内容的实施通过课题展开，课题资源直接影响到课程目标的实现，关系到课程的结构与组织，也从某种意义上引导学生在自主探寻它的题材、内容、手法和形式中去展开作业，决定着作业呈现方式，所以课题资源应该多样化，自由度大，涉及面要广，在启发式的“观念”发掘和“形式”寻找中给学生带来收获，使最初的主题纷纷衍化为学生各自不同的表达概念与形式意象。比如双城记课题中可供选择的资源非常丰富，有意思的点也很多，学生在选择主题方向的时候每个人都要按照自己的理解和判断以及喜好寻找研究方向，然后全班同学汇在一起集体讨论，再让有相同意向的进行分组做重点调研，这样既保证了课题资源的多样化，又节省了时间，做到有的放矢。

（二）教学模式“翻转化”

传统的教学方法是课堂上以教师为主体，先由教师讲解基本知识，给学生留作业，然后在教师的辅导指点下完成作业，最后由教师进行总结讲评，整个过程学生基本是处于被动的学习地位。课题引导的主题基础教学内容比较适合翻转课堂的模式，也就是在教学中学生要变成主体，自己安排和控制自己的学习，理论讲授、作品分析、文献解读等“信息传递”都是在课前进行的，老师不仅提供视频，还可以提供在线的辅导，学生的调研考察、作业制作也都放在课后，课堂上的时间用来讨论、交流、讲评，尽可能按照“自主学习—整理与归纳疑惑—课堂讨论与分享—教师点评”的教学流程进行。当然，这对习惯了传统填鸭式教学模式的教师和学生来讲都是一个全新的挑战，学生需要养成自律与自觉的学习习惯，教师也必须能够高度把握教学内容，利用自身的知识结构、学术视野针对学生的疑惑进行准确、到位的解析和归纳，所以需要有一个相对较长的过程才能真正达成师生之间的这种良性互动。

（三）考核评估“团队化”

如果说在学生完成作业的过程中需要相互启发、相互促进、团结合作才能最终呈现一个相对满意的作品的话，那么在教学评估的各个阶段，教师的团队协作、扬长避短就显得更加重要。所以从课程一开始，就要根据各自特长配备合理的主课教师与辅导教师团队，主课老师负责制定详细的教学计划，在课题进行期间团队教师需要按计划配合授课，并定期集体观摩、探讨、评价学生作业。

具体的评估方式由阶段节点评估和终端评估相结合，阶段节点评估注重环节过程性评价，便于对教学设计和教学效果及时回馈微调；终端评估是对作品效果做整体性评估，参与课程的学生结合展示作业向评审

团汇报阐述设计成果,回答评审团的提问。评审组依据学生的汇报现场评定,给出成绩,并解答学生的疑问。

(四)表现手段“现代化”

在训练表现手段上,电脑和手绘没有高下之分。但是计算机辅助教学的引入确实也把设计基础课由学习阶段推进到了应用阶段,不仅为课程节省了大量时间,并取得了造型准确、色彩丰富、高超的艺术设计表现效果,数码技术特点使形式语言具有了活跃的新生力量,突破了传统形式语言的范围,成为具有鲜明时代特征的数码形式。所以课程不仅要求学生了解、利用传统的“徒手工具”,还要充分利用现代技术的进步所给予我们的便利条件和现代化的新工具—电脑、照相机、复印机、扫描仪等多媒体设备,促使学生尽快熟悉和掌握 Corel draw/Photoshop 等电脑绘图软件的基本使用方法。

四、结语

设计需要适应时代的发展,无论是设计基础教育还是专业课程教育都需要不断进行调整,不断充实教学内容与改进教学方法。

通过对这一阶段教学现状与既有课题进行总结

与反思可以看出,这种研究、分析、实验的教学思路充分挖掘了学生的学习潜力,激发调动了他们的学习兴趣和主观能动性,初步完成了课题设定的探索目标。在接下来的教学中还要认真思考如何将理论的研究与设计教学的研究再紧密结合,用明确的逻辑思维引导教学,通过更加有针对性的作业编排与教学手段使使使学生更加清楚每一阶段的教学目的和课程设置的意义。

参考文献:

- [1] 冯峰.观察记录与思维表达[M].杭州:中国美术学院出版社,2012:26.
- [2] 郭烈炎.新理念设计基础教材:形式语言[M].杭州:中国美术学院出版社,2012:13.
- [3] 郭烈炎.设计基础:来自自然的形式[M].南京:江苏美术出版社,2003:10.
- [4] 吴聆.艺术设计学科的专业基础课程研究[D].浙江:浙江师范大学,2006:45.
- [5] 潘姝.二维设计基础教学方法新探索[D].杭州:中国美术学院,2012:8-10.

[责任编辑:向 丽]

Research on Design of Basic Courses based on Subjects

SONG Xiao-zhen

(Department of Environmental Art Design, Suzhou Art & Design Technology Institute, Suzhou215104, China)

Abstract: The paper sets out to put forward the design of basic courses, hoping to provide a new perspective for course designers. Taking the intercollegiate research project—"dual city" as an example and following the process of identifying, representing, organizing elements and demonstrating effect, the paper discusses how to determine and link key points in teaching contents and to arrange the teaching steps and methods so that they are suited for the first year student and connected with the follow-up professional courses.

Key words: subject-based class; artistic design; basic course

(上接第 52 页)

Research on Status Quo of Talent Cultivation in Higher Vocational Education——Based on Co-Words Analysis Method

HUANG Jing

(School of Mechanical and Electrical Engineering, Wuhan Polytechnic, Wuhan430074, China)

Abstract: To understand the status quo of talent cultivation of higher vocational education, this paper analyses the hotspot, structure and development direction of the field of higher vocational education in China by means of co-word analysis such as cluster analysis and multi-dimensional scaling analysis, based on the journal articles from 2004 to 2014. It sorts out four hotspots of talent cultivation in higher vocational education: "cultivation of skilled talent in higher vocational education", "school-enterprise cooperation training mode", "quality control system for skilled talents training" and "talent cultivation mode of work-study combination". Finally, it points out the relationship between each research and the new development direction.

Key words: higher vocational education; school-enterprise cooperation; work-study combination; skilled talents