

平面设计语言基础系列课程的建设

张爱丹,王雪琴

(浙江理工大学 材料与纺织学院 浙江 杭州 310018)

摘要: 针对培养卓越纺织工程师规划,探讨平面设计语言基础类课程的建设与教学组织。从系列课程之间的层次关系、课程的知识结构及具体的教学方式方法等方面进行教学建设与思考。

关键词: 平面设计语言; 系列课程; 课程建设

中图分类号: G423 **文献标志码:** A **文章编号:** 2095-3860(2012)03-0245-03

平面设计语言基础系列课程是纺织工程专业艺术培养模块的主要组成部分,包括“平面构成”、“色彩学”、“图案设计基础”、“平面设计 CAD”及“色彩与图案”5 门课程。其中前 4 门课程为纺织工程专业纺织品设计方向开设,最后 1 门课程为纺织工程其他专业方向开设。我校(浙江理工大学)纺织工程是国家级重点建设专业,目前的“艺术+工程”课程配置是从“弘扬专业特色,贴近市场经济,承载艺术风格,瞄准国际前沿,服务地方产业”的人才培养理念中深化出来的^[1]。现阶段纺织工程专业纺织品设计方向所有课程配置都是以艺术与工程相结合为特色,培养既具有纺织工程知识又具有一定艺术修养和设计能力的复合型高级工程技术人员^[2]。

一、系列课程的构建背景

平面设计语言基础系列课程的建设主要基于以下几点:(1) 纺织品设计专业艺术设计教育的目标与一般艺术设计专业的教育目标有所不同,即并非培养专业艺术设计师,而是以培养具有一定艺术审美素养和纺织品品种设计能力的复合型人才为主要目标。(2) 纺织品设计专业的课程除通识教育模块外,主要由工科类课程与艺术类课程两个模块组成,艺术设计类课

程的门数和课时数比一般艺术设计专业要少。(3) 由于是工科类招生,学生在艺术审美素养和基本绘画能力方面基础较薄弱。因此,艺术设计模块的课程设置不仅要以专业培养目标为基本出发点,而且要充分考虑整体课程设置情况与学生的特点。

平面设计语言基础系列课程的教学活动主要培养学生基本的设计思维能力、实践能力及审美修养等,并以激发学生的创造性设计思维为目标,为后续专业艺术设计课程学习奠定扎实的基础。同时该系列课程的教学成效是体现特色培养模式优势的重要保证。

二、系列课程的特点

平面设计语言基础系列课程的构建基于两个特点:一是系列课程研究对象的平面性,即从课程研究内容的空间形态出发,是相对于三维立体的空间形态而言的;二是课程研究对象的基础性,即从课程研究内容的基本性与课程教学的先后顺序出发,是相对于艺术设计教学活动而言的。一方面,这 5 门课程都是在二维平面空间范畴,研究对象的造型与形状、色彩及形色的综合设计等基础设计问题。另一方面,这里所说的“基础性”是指研究问题的普遍性原则,它不是指教学内容的简单易懂,而是指所研

基金项目:浙江理工大学系列课程建设项目(11110933321105)

作者简介:张爱丹(1979—),女,浙江乐清人,讲师,研究方向为纺织品艺术设计。E-mail: zad.andan@163.com

究的内容是艺术设计学科中最为基础的问题。这两个特点是课程体系构建的主要立足点。正是综合考虑了系列课程之间所具有的既相同又互补的因素,促使我们萌发了构建平面设计语言基础系列课程的构想。

在课程设置方面,针对培养学生设计基础素质与能力的课程门类十分有限,同时教学课时也受限制,因此所开设的课程必须具有针对性与实用性,即在“有限”中创出特色。

三、系列课程的结构设计

1. 系列课程的关系结构设计

艺术设计课程的教学是以创造力的培养为目标,以手、脑、眼三位一体的综合性设计能力培养为目的。充分发挥平面设计语言基础系列课程的最佳教学效果,关键在于合理、系统地设计规划课程的结构关系,使其成为一个有着紧密内在联系的整体。课程关系如图1所示。

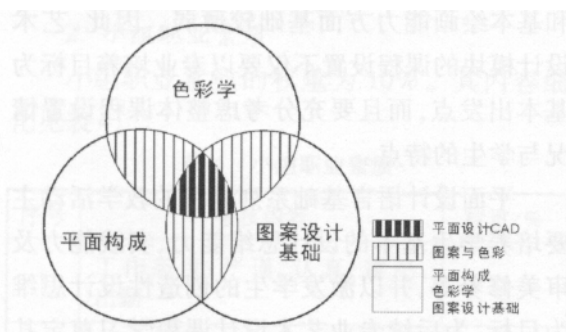

图1 系列课程的关系结构图

在5门课程中,“色彩学”、“平面构成”与“图案设计基础”3门为基础课程,它们之间既相互独立又具有交集。交集部分不是指教学内容的重复,而是指课程间的相互关联性。比如,“平面构成”讲授点、线、面等造型要素的特点及在平面设计中的各种构成形式等,侧重培养学生理性的“图形”设计思维与方法。“图案设计基础”则侧重培养学生感性的“图案”设计思维与表现方法。它们的相同之处在于都是研究“图形”,但它们的设计思维模式是完全不同的,因此设计作品的审美取向也就大相径庭。一种是源于西方的近现代工业文明,基于数理的理性分析设计模式;一种是延续传统文化,基于情感的感性设计理念和形式。对于现代平面设计而言,这两种设计思维模式都是非常重要的,缺一不可。同时3门基础课程两两重叠的

区域又代表“图案与色彩”课程的基本教学内容,这门课程是针对纺织工程非纺织品设计专业开设的,因此在知识体系上是3门基础课程的综合。“平面设计CAD”是一门工具性图形处理软件课程,为丰富平面设计的工具和手段而开设,因此它应该直接应用于每门课程的教学过程中;同时,这门课程的教学也要用到其他4门课程的知识与技能。可见,该系列课程之间关系紧密。

2. 系列课程的知识结构设计

对于现代平面设计基础教学而言,课程的知识体系主要由设计原理、设计元素及设计思维(创意)三个模块构成,三者之间相互依存、不可分割。平面设计语言基础系列课程中的3门基础课程主要依据设计元素的区别来构建,并结合设计思维的差异以及相通的设计原理进行课程教学内容的设计,如图2所示。

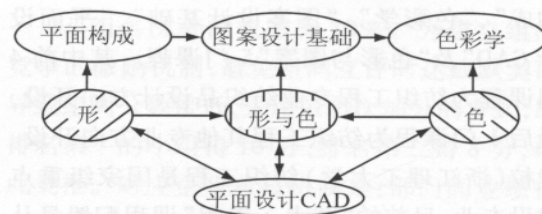

图2 系列课程的知识结构关系图

从设计元素角度而言,可以分为“形”(形态、形体)与“色”(色彩)两大部分;从设计思维角度而言,可概括为理性形象思维与感性形象思维两种形式。“平面构成”研究设计的基本造型元素及元素的构成形式与表现,主要解决视觉设计中“形”的创造问题,涉及“形”的具体构造手法、构成原理及其设计思维。“图案设计基础”课程学习与掌握从“自然形”到“图案纹样”的设计变化,图案的变化包括变“形”与变“色”两部分,因此将“平面构成”课程中所学的设计原理知识进行实践运用,深化对设计概念与原理的认识。尽管“平面构成”中的“形”与“图案设计基础”中的“形”不同,一个侧重理性抽象,另一个倾向感性意象,但两者的设计原理却是相通的。“色彩学”除了学习色彩的科学性质与原理之外,主要研究视觉设计中“色”的配置问题,同时也是对“图案设计基础”课程中所涉及的色彩设计问题进行更系统

的研究与学习。因而3门课程之间形成了步步递进、环环相扣的知识层次关系。

“平面设计CAD”是一门软件工具课,在知识内容上与上述3门基础课程没有直接联系,但作为一种辅助设计手段可以运于这3门课程的设计训练中。“图案与色彩”是基于其他几门课程交叉融合而形成的,在课程的知识内容上与其他4门课程密切相关,但又有其自身独立的教学目的。

3. 系列课程的教学方法与手段

艺术设计类课程的教学活动有一个特点,就是教学与创作相互依存,教学的过程与培养的目的就是从事艺术创作^[3]。尽管平面设计语言基础系列课程的培养对象并不一定以从事艺术创作为业,但这种特点对于任何一门艺术设计课程都是本身所固有的。面向工程类的平面设计语言基础系列课程中除“平面设计CAD”之外,其余课程都由理论知识与课堂设计任务两部分组成,在教学中注重设计原理的理解,并要求在设计练习中给予具体的表现。因此教学形式包括课堂讲授、讨论、答辩及教师的示范讲解等。原理基础知识部分主要采取课堂讲授的教学形式,以启发和探究相结合的方式理论知识的讲解,课堂设计部分则采取启发式和讨论式相结合的方式进行。

该系列课程要求学生按特定的设计步骤和程序完成课堂练习。在作业开始前,学生需学习或了解与该作业密切相关的重要观念或历史背景等,同时教师需教会学生如何使用某种工具和通过何种方法去完成作业。在完成作业的过程中,教师一对一地与学生进行交流,并在完成某个阶段性作业之后,以作品讨论或辩论会的形式进行团体交流,使每位学生通过与教师、同学之间的学习交流,获得更好的学习效果。因此,该系列课程非常注重每位学生的动手、表达、交流和沟通等能力的综合培养,在提高实际

设计水平的同时,更重视与人沟通、解决问题的能力。

由于工科类本科生入学时不具备绘画基础或基础较薄弱,因此鼓励学生采用多种媒体的手段实现设计。学生设计能力的发展并未因绘画能力而受制约,反而鼓励他们试验各种新表现媒体和方法的勇气,激发了学习该系列课程的兴趣和热情。激发学生的创造力,培养学生的设计思维、观念及个性,使学生重视当代视觉艺术理论的学习,从而提升了他们的眼界,并更多地关注设计的“过程”而不是“结果”^[4]。

四、结语

系列课程的建设是一项需长期坚持与不断积累的复杂系统工程。不管是课程的内部知识结构还是课程间的关系,课程与学生、教师、专业特点、社会需求,甚至与学校的未来发展方向都密切相关。平面设计语言基础系列课程的建设正是基于这样的前提所进行的探索与尝试。自该系列课程立项成为我校建设项目以来,已取得了一定的教学效果与成绩。在建设过程中,教学团队成员的授课能力与合作互助能力有了明显提高。

参考文献:

- [1] 周赳. 关于纺织工程专业中纺织品与艺术设计方向的定位和发展[C]//适应区域经济发展培养纺织急需人才:国家一类特色专业(纺织工程专业)建设研讨会论文集. 北京:中国纺织出版社 2008.
- [2] 陈建勇. 特色专业建设的目标与建设思想的思考[C]//适应区域经济发展培养纺织急需人才:国家一类特色专业(纺织工程专业)建设研讨会论文集. 北京:中国纺织出版社 2008.
- [3] 潘鲁生. 设计艺术教育笔谈[M]. 济南:山东画报出版社 2005:5-6.
- [4] 孙妍彦. 美国艺术设计的教与学[M]. 北京:高等教育出版社 2010:2.