

中等职业学校艺术设计专业素描实践性教学研究

梁 旺

(东莞市纺织服装学校 广东东莞 523909)

摘 要:在教学改革创新模式背景下,大力发展中等职业教育成为新形势下的重点,职业教育改革被逐渐提上日程。这些年,中等职业学校艺术设计专业教学一直延续较为传统的模式,缺乏创新和改变,导致教材中基础知识内容无法和专业实践相融合。在教学模式上也是按照教材照本宣科,缺乏系统合理的课堂教学设计和实践设计,针对教学的评价缺少参照。这些都是中等职业学校艺术设计专业在改革下出现的弊端。传统的教学模式已经无法满足时代发展的需求,不分对象、不分教学理念、不分教学效果的基础形式教学有碍中等职业学校艺术设计专业的发展。本文通过对中等职业学校艺术设计专业素描实践性教学进行研究,改变中等职业学校艺术设计专业传统教学模式,秉持以学生为主体的教学理念,培养学生对专业的兴趣导向,转换教师和学生角色,改变教师教学设计思路,提高教学质量,激发学生设计创新思路,积极推进中等职业学校艺术设计专业可持续发展。

关键词:中等职业学校 艺术设计专业 素描实践 教学研究

中图分类号: G710 **文献标识码:** A **DOI:** 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.04.085

“十三五”期间,是实现教育现代化决定性阶段,以深入贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列讲话精神,贯彻党的职教发展方针,确立职教发展主要方向,深化教育改革,坚持立德树人根本任务,进一步加强中等职业学校技能培养。以提高教学质量和水平为最终目标,推动教学模式思想改革,从课程到教学模式到管理制度和人才培养出发,坚持中等职业学校教育创新,适应社会发展,为社会提供符合需求的全面型人才。在“十三五”期间大力推动中等职业学校教育改革发展的情形下,改变教学模式成为改革重中之重。中等职业学校艺术设计专业在中等职业学校中属于新型的专业模式,教学体系尚在摸索与建设中,一旦基础教学与专业实践教学无法衔接上,会导致本专业设计学生所学与市场所需产生误差,阻碍专业发展。素描作为中等职业学校艺术设计专业最为基础的学科,一直都有相关教研人员对该学科进行研究和探索,但始终分析得不够透彻细致,在研究中往往根据绘画素描和设计素描的共同点和不同点进行对比,没有从专业艺术设计入手,得到的结论颇为笼统。本文将针对艺术设计专业与素描实践性相结合进行研究,为教学提供参考。

一、国内外对设计专业素描教学研究现状

虽然国外中等职业教育素描基础课相关的教学研究较少,但在德、法等西方国家,从小就培养孩子有关美术课注意观察和实践等教学还是比较多,尤其是对各种素描相关元素的认识,通过触摸、联想、创造等感知能力获得灵感,培养学生对身边生活环境中各类物品的审美,这与我国学生学习素描都是从教材基础知识入手有所不同。近些年随着对中等职业学校艺术设计专业素描教学研究的增多,也在改变和创新以设计为基础的素描教学设计理念,改变传统的照本宣科教学方式,从整体素描教学的目的、教学方式、教学

指标意义入手。不过大多数中等职业院校教材是由学校相关人员编写,基本都是针对其专业将课程内容根据教学指标设计课时框架,为完成教学设计课程内容和专业课要求进行规划。部分艺术学校将教材或者课堂内容设计得较为复杂和有难度,这对现阶段学习设计专业素描课程的学生来说想要学好会有一定困难,而针对中等职业学校设计专业素描教学具体实践性研究的教材也较少,这些问题对国内素描教学都起到了一定阻碍作用^[1]。

二、中等职业学校艺术设计专业素描教学研究基础

(一) 教学宗旨

中等职业学校是培养符合现阶段市场所需求的人才基地,培养学生具有专业性全方面综合能力,在市场大环境需求下提供生产、服务、技术等第一线人才和劳动人员。因此,中等职业学校办学目的是在教学改革背景下,以培养市场所需人才为背景,建设多元化美术教学理论和教学实践,提高中等职业学校人才培养质量。

(二) 中等职业学校艺术设计专业素描教学遇到的困难

现阶段我国中等职业学校艺术设计专业素描教学依然按照传统教学理念,多以绘画素描教学的基础进行学习,形式比较单一^[2]。教学中对素描技巧较为重视,而教学最终目标不够明确,单一枯燥的绘画素描无法激起学生兴趣,限制了学生对素描整体的创造性,在对素描学习上只会针对要求的事物进行关注,很难与艺术设计产生衔接。这种不分对象、不分教学目的和效果的基础素描教学渐渐脱离了社会发展的需求,阻碍艺术设计专业素描教学的发展,是目前中等职业学校对该专业发展遇到的巨大困难。

三、中等职业学校艺术设计专业素描教学实践性教学研究

(一) 教学对象与目的

艺术设计专业素描教学对象都是本专业的学生,但经过调查显

示,步入中等职业学校继续学习的学生基础相对正规大专院校学生较差,没有明确的学习目的和方向,在专业课学习上遇到的问题较多,学习方法也比较欠缺导致学习难度加大。不过进入中等职业学校的学生观察和动手能力较为突出,根据《素描基础教程》选取艺术专业的学生作为教学研究对象,从广告设计专业、服装设计专业和室内设计专业着手研究,找到符合中等职业学校艺术设计专业素描实践的最佳教学方法。从中等职业学校学生特点入手,分析教学方案的目的,以学生为主体,以提高学生学习兴趣为方向,经过具体教学设计进行实践指导,转换教师与学生意识和角色,将素描实践与艺术设计专业相融合,从而推动该专业在中等职业学校中的持续发展^[1]。

(二) 教学内容

笔者一直承担着中等职业学校中艺术设计与制作方向专业基础课程教学,经过多方面调查可以看出,学校对该专业培养人才的目标依然侧重于报考各大美术院校的学生,对大部分从中等职业学校直接面向社会就业方向的学生考虑较少,导致这类学生由于教学内容的单一和千篇一律的知识学习内容,很难在就业竞争中得到优势,无法适应市场所需。传统艺术设计专业教学课时耗时较长,课堂内容单一死板,在课堂上不能有效调动学生学习兴趣和积极性,限制了学生艺术思维和创造能力。

传统的绘画素描与艺术设计专业素描还是有本质上的一些不同:两者都属于视觉艺术范围,不同主要在于服务的对象、目的、功能三方面。绘画素描通过感觉展现明暗调、空间感和虚实处理等方向,通过研究基本规律改变造型,追求的是精神层面的欣赏,以视觉效果为主要表现点。而艺术设计素描是通过三维空间理念根据相对比例、尺寸、形态规律等内部结构的分析准确地传递出信息数据的设计,在素描绘制中要有预想能力,将设计上所表达的意图和目的展现出来^[4]。绘画素描整体造型通常都是以感性为基础,通过形象性和感官直觉性相结合的方式展开。设计素描多是以造型的创造性和思维方式为基础,将设计内容综合在逻辑思维中,主要强调其设计出来的内容具有思维性和有序性。设计的内容也会随着不同设计专业侧重点有所不同,不同艺术设计需要的思维方向不同,从而能构建出更好的创作能力和艺术思维教学模式。

艺术设计专业素描教学主要知识点是培养再现能力、表现能力和创造能力。所谓再现能力主要是通过素描再现参照物的能力,这是最基础的能力;表现能力为不借助参照物通过大脑内存的相关信息将素描中所需要的内容进行展现出来,需要学生平时就具有较强的观察能力和记忆力;创造能力就是靠学生想象的能力,是设计类素描课程的核心内容,作为设计者,要将丰富的想象力和创造力

表现出来,不去效仿他人,拥有自身特点。

(三) 教学方向

1. 素描与广告设计专业融合

广告专业主要是从事平面设计,所以该专业素描教学课程应该突出的是视觉能力的训练和创造。视觉艺术能力通过发现物体,运用本身创造能力将发现物体进行重新组织,给予新的思维和展现,再通过平面规律和组织能力将发现物体展现在平面设计中,是广告专业学生素描教学实践的方向^[5]。因此,在广告专业中主要针对的实践课程内容是写实素描练习和创意性表现素描练习。

写实素描练习主要通过表达常用物体,不需要难度太高,侧重培养学生对物体的观察研究,自身去感受物体内在形体关联,通过对物体内在想象,发挥学生主观能动性,再运用素描技巧将物体充分展现出来。在这个过程中可以有效对物体产生熟悉,完成认知的艺术过程。主要素描绘画工作用的是炭笔和铅笔为主,要求在整个素描绘画过程中让学生善于发现事物的写实特点。在设计专业中,写实素描主要是通过明暗手法将作品展现出来,通过不同物质不同纹理的表现,强化在光线照射下变化出来的不同明暗效果,达到视觉冲击性。

创意性表现素描主要针对静物进行自我创意的素描元素,从静物中形体和空间综合观察和展开,重新组织,创造出不同画面,根据同一元素结合不同命题和形式进行创作,通过对元素重新理解运用不同手法表现。有效让学生在原参照物基础上加以发展,填充新颖想象空间,给予物象新的生命。创意性表现素描目的是激发学生想象力和创造力,激发学生设计思维和重新再组织的能力。

2. 素描与服装设计专业融合

服装设计专业中的素描训练主要针对服装课程所需进行结合,在风格指导和选材上也多选取与服装服饰相关的内容,通过线条的描画展现,侧重在服装和身体范围,减弱空间和量感的存在感。针对素描实践教学内容以绘画性素描练习和装饰性线性素描练习为主^[6]。

绘画性素描练习主要针对学生可以把握对形体的展现,充分将物象中形体、空间、人物表达出来,侧重整体画面效果和完整性,通过线条的表达将形体结构和情态发挥出来。

装饰性线性素描练习是通过对形体的观察进行认知的塑造过程,以线作为主要表达手段,面作为辅助方法,将服装中骨架通过形体展现。通过利用线表现出刚柔、疏密、粗细等变换手法,整体画面带有装饰性,运用不同手法和绘画工具与服装设计专业相融合,强调形体的质感和韵律。

3.素描与室内设计专业融合

室内设计专业素描教学通常以线性结构素描为主,与服装专业类相同的是通过线来展现虚实、疏密和刚柔等变化过程,不同的是室内设计专业要结合建筑元素利用素描将空间变化描绘出来,从而培养学生多方面融合的创作能力。主要教学内容是解析性结构素描练习、建筑写生练习和创意表现练习。

解析性素描练习针对物体内在结构,从中找出物理形态关系、空间关系和组织关系,要对有体积感和组织结构的物体进行描绘。素描实践教学侧重于运用结构线进行分析,对物象的几何结构、空间和运动轨迹进行剖析,从而发展对整体形态的认知,从认知内涵中重新创造,展现空间效果。

建筑写生练习需要利用透视关系,将建筑中风格、尺寸、整体设计造型和空间相融合地展现。通过写生练习让学生和建筑进行交流,交流中把握建筑风格和空间层次感极为重要,要从素描实践中将室内设计所需要的层次、空间、整体效果通过不同角度不同效果进行展现,从而使素描画面具有冲击力。

创意表现练习主要通过视觉语言或者命题达到练习目的,根据给定信息用不同绘画风格和工具进行表达,再经过学生发散思维和想象力,将物象从本质进行创造和分析,变成学生自身创新出来的新物象,增强学生在设计方向的感应度和创造思维。

四、中等职业学校艺术设计专业素描实践教学方法

通过培养学生素描训练基础,带动专业设计创新思维和感知性,教学方法主要侧重于:第一,教学模式从根本的技术性转变成创造性;第二,明确素描实践教学与艺术设计不同专业的不同侧重点;第三,改变教学手段,教学具有生动性、趣味性和直观性;第四,强调教学过程考查,过程的完善比结果更有效;第五,教学设计模式具有灵活多样性^[7]。

案例分析:根据对中等职业学校艺术设计专业素描教学研究的探索,在与设计专业相融合中要根据教学目标做出合适的课程设计。利用素描实践研究获得的思路上课,对教学目标进行检查,对学生所学内容进行检查,改变学生学习方式,利用主观能动性自主学习、探究。

例如,设计研究课题:

命名:《建筑形态表达》

目的:在生活中形形色色的建筑展现在学生眼前,根据不同建筑的形态让学生通过不同画面展现出来,通过学生的认知和创造思维将见到的不同建筑形态转化成为图形设计展现在设计图纸中,从而考查学生对日常事务的观察和训练学生通过观察展现出来的创造力和想象空间。

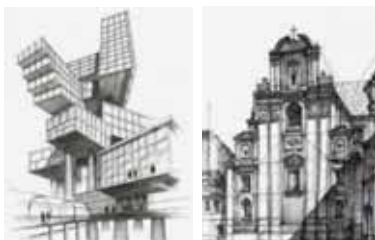
课时:4课时

要求:用8开图纸将不同建筑形态运用自我想象力和手法创作出来,构图新颖有创意,有视觉冲击,不能照着建筑物作画。

教学引导程序:

程序一,教师提问建筑形态都要什么样的,给学生思考时间进行回答;程序二,将所见建筑形态画出来,要加入自我想象力和创造力,教师进行巡视和指点;程序三,通过构图的融合将明暗虚实表现出来,重新组织为一幅画面,在巡视中教师要引导学生通过不同层次的表达将物象展现出来。

素描展示如下:

结语

综上所述,通过对中等职业学校艺术设计专业中素描实践教学的练习,针对具体情况进行不同素描教学和实践研究。在解决素描基础练习下,从多角度进行设计融合,突出素描在专业设计中的特点和针对性,围绕不同的设计专业将素描融合其中,改变传统素描实践训练模式,有针对性地将素描实践教学展现出来。从不同设计专业不同角度出发,灵活展现素描在教学实践中的侧重点,让学生根据本专业对素描产生兴趣,短时间内达到设计专业所要求的教学目标,进一步为中等职业学校艺术设计专业学习夯实了基础。

参考文献

- [1]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(06):73-74.
- [2]刘颖鑫.新时期职业院校美术专业素描教学[J].长江丛刊,2017(28):47.
- [3]黄耀文.浅谈中等职业学校艺术设计专业的素描基础教学[J].美术教育研究,2017(18):94-95.
- [4]魏刚.中等职业技术学校(艺术设计专业)素描教改的T形结构探索[D].内蒙古师范大学,2016.
- [5]徐婷婷.中职平面设计专业素描教学中存在的问题与对策[J].学子(理论版),2015(15):89.
- [6]林培杰.职业技术学校美术设计专业素描教学改革创新探索[J].美术界,2012(05):90.
- [7]李玉华.中等职业学校艺术设计专业素描课程教学的实践与研究[J].职业技术,2011(08):105.