

高等院校艺术设计类优秀教师实验教学成果

设计 漫步

郑 斌著

河
北
美
术
出
版
社

高等院校艺术设计类优秀教师实验教学成果

设计 漫步

江苏工业学院图书馆

藏书章

郑斌 著

河北美术出版社

前言

上大学之初,懵懂的我就在心里想:学好设计,将来走遍天下。等到真正进入到这个圈子,才发现学生时代的我是多么的幼稚。尤其是等我站在大学讲台上面对学生时,我更加发现自己的不足,发现设计的魅力所在。

“设计”这两字,对于我来说,是既爱又恨。它就像一位神秘的“妖姬”,有时让人为之疯狂,有时又让人为之痛苦、忧郁……作为一位忠实“粉丝”,我更多的是时时感到一种使命感。去年在一次学术研讨会上,一位记者朋友要我谈谈对当前高校设计教育的感想时,我就提到了“使命感”。我们既然选择了设计教育这一职业,就将义无反顾地承担起自己的义务与使命,尽管我也有时因为工作上的事而发牢骚,甚至生气,但我仍丝毫不敢懈怠。我想我们有责任,有义务将学生引入设计的圣殿,正如我的那些大学老师们一样,如果没有他们的教诲,我可能现在还是一个懵懂之人。

尽管在十几年的设计教学和实践积累了一些素材与经验,也发表了一些相关的学术论文,但在本书结稿之时,我仍觉得尚有许多问题有待探讨与深入研究。本书是我从事设计教育的教学成果与研究体会,更是我近二十年在设计与教学这一领域所留下的足迹。可能歪歪斜斜,也可能不甚坚实,但毕竟是我的真实历程,我就是这样一步一个脚印走过来的,我也仍将继续走下去,还将在这条路上留下我的一个又一个踏实的脚印。

作者

2008年1月

目录

第一篇：实验教学

一、装饰艺术设计中的限制与自由	3
二、当代大学生创造性思维的培养	11
三、艺术创作与想象	19
四、打开美术欣赏之门	25
五、艺术审美过程中观察能力的锻炼与提高	34

第二篇：设计美学

一、中国当代平面设计中的传统美学观	45
二、和谐之美	
——中国传统陶瓷艺术的价值特征	50
三、中国民间陶瓷设计的文化特征	56

第三篇：设计体验

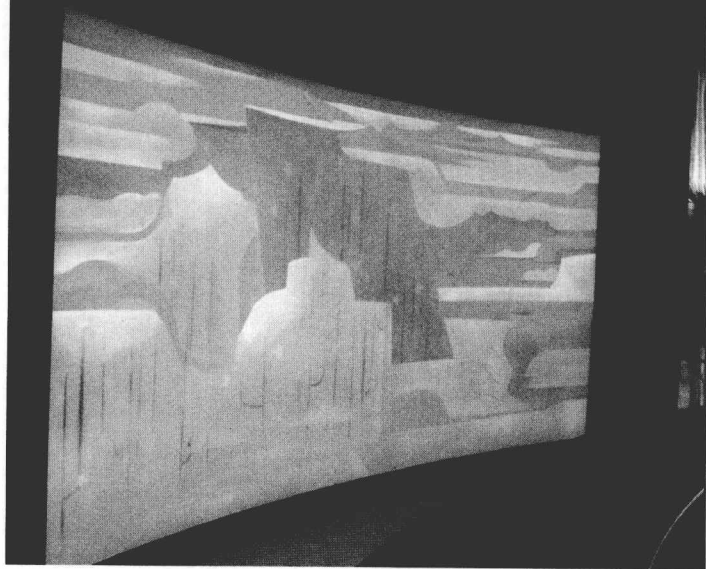
一、浅谈中国当代平面设计演变趋势	63
二、平面设计中空间的设计与建构	69
三、吉祥符号在现代企业形象设计中的应用	75
四、祥云与现代标志设计	85
五、包装容器设计中加强筋的艺术作用	90
六、传统陶瓷艺术与现代酒类包装设计	94

第四篇：设计聚焦

一、21 世纪艺术设计焦点	
——体育艺术设计与策划	101
二、体育艺术设计的起源与发展	109

第一篇

实验教学

一、装饰艺术设计 中的限制与自由

创造力的萌动使人类告别蒙昧。造物质以富衣食,创文化以足享用。两种需求交互演进,把人类自身从石器时代推向当代文明。

艺术,是创造力的物化,智慧的结晶。造型艺术是一个色彩斑斓的大千世界,众多画种流派争奇斗艳。装饰艺术,以挣脱传统绘画观念的新姿进入生活的各个领域,与环境艺术联手,同纯美术争雄,其欣赏性的功能和新包容的审美内涵日益深化、扩大,渐成独立的艺术体系。随着经济的发展,环境已越来越被人们所重视,这为装饰艺术进入人类的生存空间、进入建筑,创造了有利的条件。

装饰艺术进入环境,附丽于墙壁,成为装饰壁画。既称为装饰,便界定了它们的内容、形式及艺术语言等的特性。装饰性的概念赋予了艺术家对其作品的主观性因素,诸如:对物象的夸张、变形、拟人化,象征及联想,多时空的画面构成等等。艺术家借助这些艺术手段表达了独特的审美情趣,更自由、更充分地表达了那些强烈而浪漫的感情思想。装饰艺术着意“形式美”要求主观和规律,但在装饰艺术设计时是否可以不受客观的束缚,自由地表现艺术家内心的“自我”呢? 这一问题是教学中首先应该解决的关键点,通过对其构成形式以及特征的分析,我们不难发现,属于公共设计艺术的装饰艺术,与其他绘画形式相比,它要受到社会性、建筑性、工艺

性的制约。而正是这种制约又造就了现代装饰艺术设计无限自由的创意设计空间。

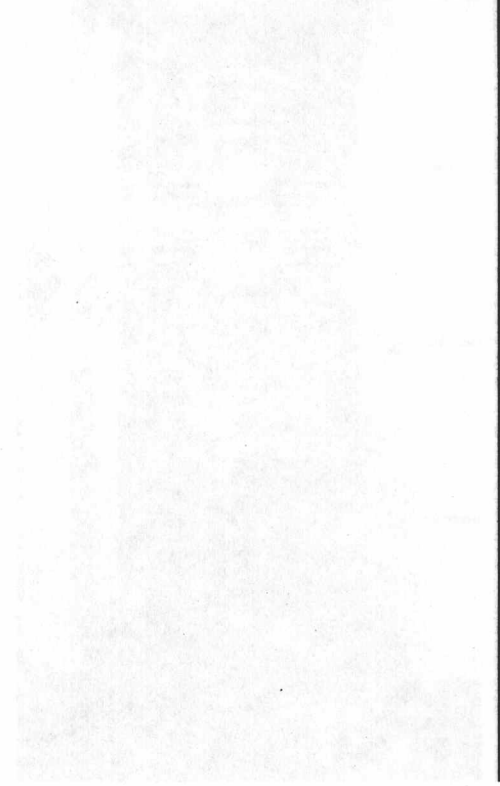
在装饰艺术设计教学中,我们可以着重引导学生从以下三个方面去理解,跨越制约,自由地去创意、去设计:

1. 装饰艺术的社会性

作为公共艺术的装饰艺术,是绘画中最具有群众性、社会性的绘画形式,它是一种社会的群体行为,是大众意识很强的艺术劳动,它属于全社会、属于历史、属于公共环境。公共艺术环境中“人”的因素,装饰艺术设计者,不能回避它,也无法超越它。

装饰是“使现实得以美化的广泛形式”。一旦其出现于公共环境,它就成为一种“环境装饰”因素,而且是带有一种“强迫性”的。它会“强制”地进入人们的视野。因此,作为环境要素而创造出来的任何艺术形式,都要以“美观”、“使人愉悦”作为自己的目标,这种作用又成为一定时代和一定社会的文化要素。

建筑给人类提供生存的物质空间,建筑中的装饰艺术为人们营造精神空间和文化空间,是人类精神文化的一种特殊形态,为人类所共同享

有,任何人都没有独自占有的权利。装饰艺术家在公共艺术创作过程中,不仅要考虑到其艺术性、长久性,还要考虑到公共性、群众性。追求美是人的天性,装饰艺术家从生活中发现美,经过艺术的提炼,将生活升华并表现出来,当这种表现进入社会,纳入公共艺术的时候,他要考虑到如何使自己的这种“表现”,在一个特殊的公共环境中,让人们得以共鸣并接受。使人们在你所参与创造的空间里得到美的感受,让艺术家所认识的美与人们共享。

个人主观臆想,感情用事,将个人艺术理想的追求表现得极端化,把壁画所处空间强制成“自己作品的陈列厅”的设计,是一种对公众不负责任的态度。所以,在教学时一定要让学生把自己放在公共环境之中,要学会了解它、适应它,并在它的基础上去改造它。

怎样使公共环境中的装饰艺术满足众多的观者,又不失艺术的魅力,将艺术家个人的特色、个性融入时代感之中,与人们与人们的精神空间相融合、相和谐,而不是主观的、杜撰的发泄。用艺术的语言去唤醒人们的美感,积极、健康地对社会大众给予审美的引导,这是装饰艺术设计教学的一个课题,也是几代艺术家为之奋斗与要达到的最高境界。

2. 装饰艺术的建筑性

建筑是人为地利用空间因素所创造的生活环境。人类对美的追求与创造体现在人们生活的每个角落之中,装饰艺术不仅赋予建筑物以外的肌肤,同时也赋予空间以精神化与性格化。通过装饰达到另外一种理想上的追求,建筑物与装饰艺术的互为补充和相互作用是现代建筑的一个突出特点。

我们所研究的装饰艺术经常遇到的是室内外空间和墙壁的问题,只有对空间有足够的认识,才能充分发挥装饰艺术的作用。例如:壁画从属于建筑,与其他绘画形式相比,它有很大的制约性,也就是“作为在环境空间的壁画必须与建筑物与环境有机地结合”。壁画的内容、形式、风格、情调都要服从于建筑的功能和风格,只能起到画龙点睛、美化烘托的作用,而不能喧宾夺主,孤立地存在于建筑环境。同样,装饰壁挂、纸艺等又何尝不是呢?

建筑分室内空间和室外空间,在这两个不同空间中的装饰艺术,教学上,我们也应告诉学生有针对性地遵循不同的法则去思考、去创意、去设计。

室外的装饰艺术设计既要考虑到建筑物整体外形统一与协调,也要

考虑与建筑物所存在的整体空间环境的关系。例如:室外壁画的目的就是对建筑外观起到提神点睛的作用,所以,它的面貌应尽可能与建筑风格和谐一体,个性不宜太强。在内容上不宜太具体,而宜于选用象征性内容为题材。否则,壁画不仅不会起到它的作用和效果,反而会破坏建筑的风格和建筑整体的完整性。因此,室外装饰艺术在视觉效应上应受“内向性”的制约。

而室内装饰艺术所受限制因素则小于室外,它可以相对地强调个性,但也要考虑到室内的不同使用功能所带来的限制,例如:在室内流动性空间中壁画内容就不宜出现具体带故事情节、可读性强的作品。在此处观众无心欣赏,如果停下脚步,将壁画给予注目,必然使人群的流动发生阻碍,引起不便。如地铁、车站内的装饰艺术作品就应以无情节性的画面内容为主。

装饰艺术设计者要善于利用题材的选择渲染空间环境并参与空间的再创造。京西宾馆壁画《青山揽胜图》就是利用自然采光条件,描绘了大自然的山川、云气,使室内的空间得以扩展,使有限的空间给人以视觉上无限空间的遐想。

恰当地运用形式语言及工艺材料,强化空间的审美气氛,并自觉地维

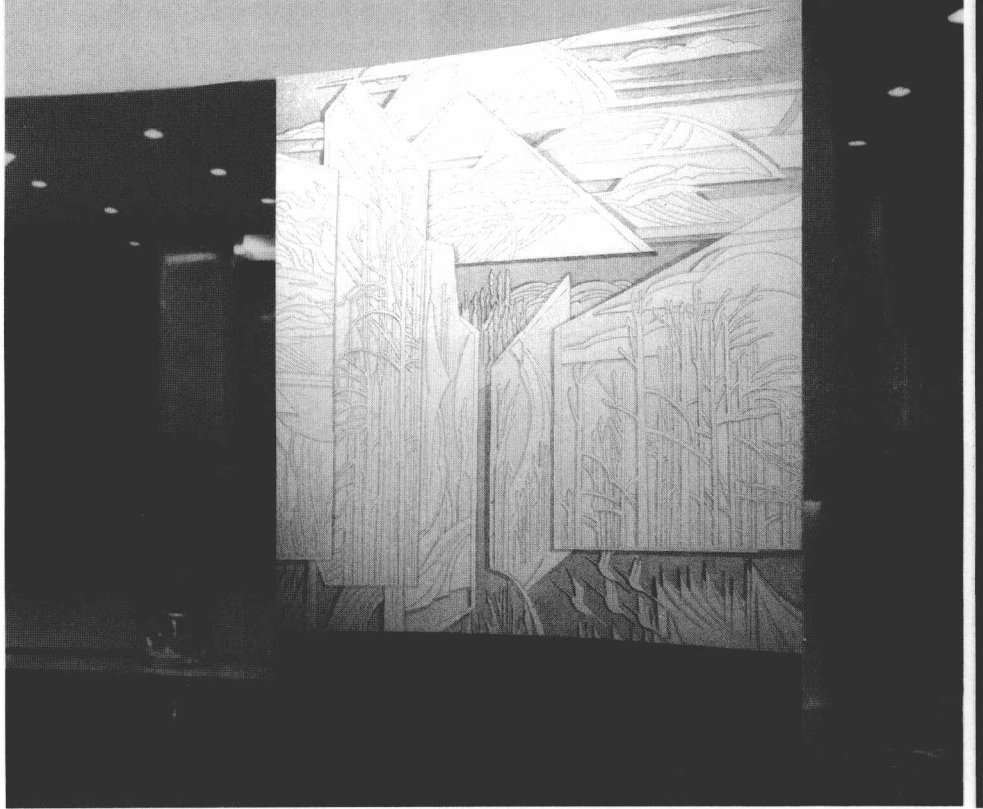
护建筑整体的完整性,首都歌剧院壁画《晨曲》便是一个成功的范例。它构图洗炼,造型元素限制在几何形弧线的表现之中,曲线与建筑的直线结构形成对比,使环境显得生气勃勃而富有现代人的情感。运用马赛克镶嵌手法使画面质地与建筑材料相融合,坚实而又永恒。而马赛克的丰富、闪烁的色彩又给予单纯的造型以丰富的效果。作者将画面的形式语言巧妙地转化成一种音乐的旋律,和谐地融入建筑空间的交响之中,为人们奏响了一首新时代的晨曲。

以上可以看出,巧妙合理地在限制的空间条件下运用艺术家的智慧,可能使建筑空间的局限变成无限,在创作上形成一种自由。

因此,我们应引导学生将设计作品与建筑有机地结合,让装饰艺术与空间有机地结合起来,使装饰艺术真正地附着于墙壁上,成为真正成功的艺术作品。反之它将变为建筑空间交响的不谐合音存在于公共环境之中。

3. 装饰艺术的工艺性

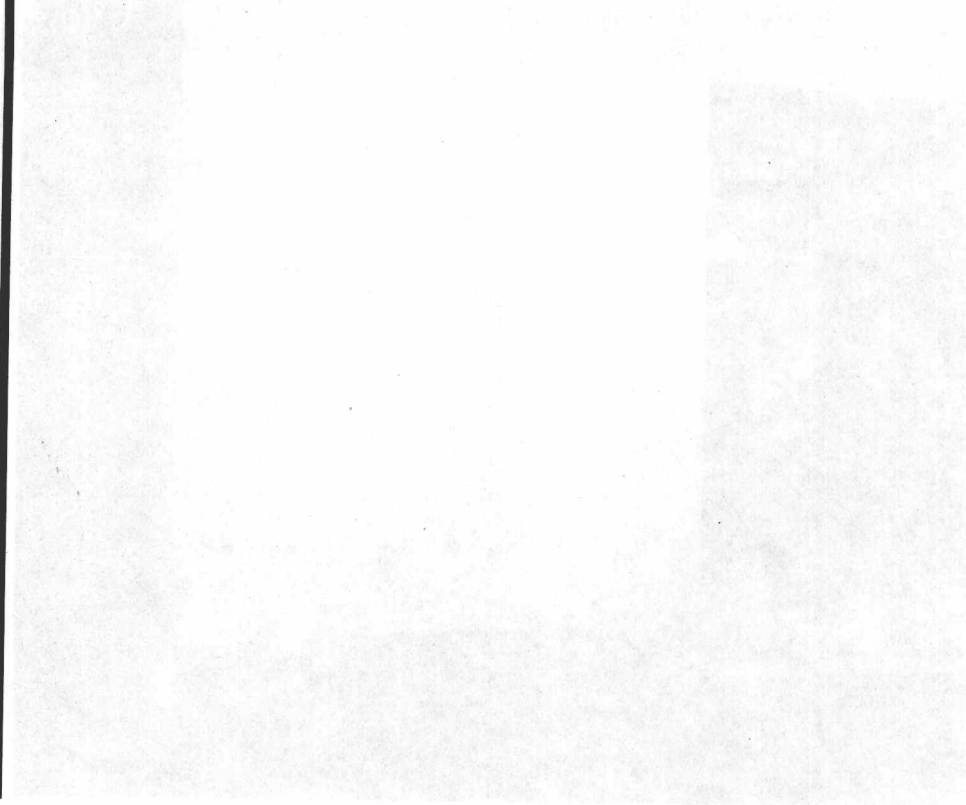
艺术的发展总是呈现出多样性、多元化的面貌发展。艺术的每一门类都有其独特的个性语言,艺术的每种材料及工艺之间,都是既存在着差异,也存在着互为补充,互为依存的关系。随着科技文明的发展,视觉空间的多样性给人们的理想带来了新的内容,人们在不断地寻求新的美感。

对于装饰艺术而言,工艺材料是一个重要环节,材料往往决定工艺过程、表现形式,甚至左右着表现内容。而学生对装饰艺术的工艺、材料也是最容易忽视的一个重要方面。在装饰艺术中,材料服务于特定的建筑功能,教学中,除了要强调学生注重创意的同时,还应引导学生注重材料美,更应注重不同材料在建筑空间环境中的适合性。

装饰艺术的工艺材料要与建筑材料的坚实性、永久性相一致。在装饰艺术的材料的运用上,要考虑到自然条件对装饰材料的制约。比如:地铁环境湿度大、震动大、人流多,在这个环境中的壁画就不宜运用软质材料,如:毛质纤维壁挂。必须要选择强度高,耐腐蚀的硬质材料,如:陶瓷、镶嵌、大理石等。在室外的壁画,由于受光照、风雨的影响,更应如此处理。而宾馆大堂或会议室、卧室则由于温度变化不大,环境因素稳定,就可采用毛质纤维或纸浆等工艺材料。

装饰艺术设计师还要注重材料本身给予人的视觉心理感受在环境中的作用,如:硬质材料给予人的坚定、庄重、冷漠等心理感受。软质材料给予人亲切、温暖之感。不同质感的材料,在不同使用功能的环境之中,转化成人们不同的视觉心理感受,要合理地进行应用,使人们在特定的空间之中得到整体的美感。例如:严肃的空间环境就可采用硬质的材料,而轻松

的休息环境可采用软质材料,给人以亲切、舒适之感。

不同的材料有它的适应性,也有它的局限性。合理地运用能使一种材料焕发光彩,形成和谐的心理效果,反之则会弄巧成拙。

通过以上的比较分析,我们可以看出,现代装饰艺术设计实际上是在被限制中的自由创作。歌德说过“在限制中才能显示身手,只有法则能给我们自由”。变限制为自由,变不利为有利,这是装饰艺术创作设计的辩证观,也正是前辈们留给我们极其珍贵的创作方法。我们应该激励学生——未来的艺术工作者更要在这有限之中去创造无限的美。

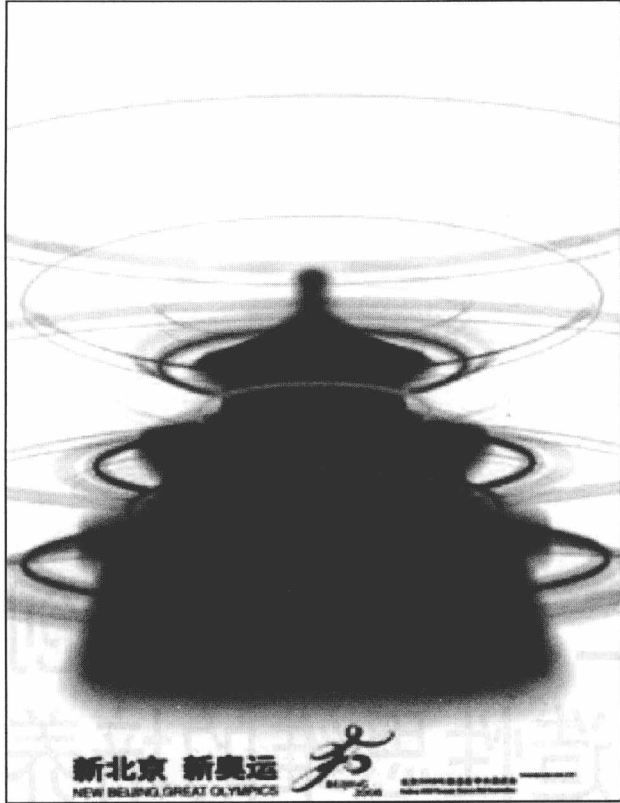
参考书目:

- 1.《装饰与人类文化》,海野弘(日本),山东美术出版社,1990
- 2.《装饰材料与技术》,向跃川,西南师范大学出版社,1996

二、当代大学生创造性思维的培养

“创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力”,“一个没有创造力的民族,难以屹立于世界先进民族之林”。进入新的世纪,“创新”二字已成为当今中国社会的最强音之一。这是历史发展使然,也是我国改革开放不断深入,社会主义市场经济不断完善的必然产物。时代呼唤创新,创新需要人才。而创造性思维则是创新人才所必需的基本素质。

创造性思维是一种求异(发散)思维,是思维和想象高度结合的产物,也是人脑中最宝贵的“资源”。因此,培养当代大学生的创造性思维、激发学生潜能、提高当代大学生素质正是顺应时代的潮流。《中华人民共和国高等教育法》第一章第五条规定:“高等教育的任务是培养具有创新精神和创造能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设。”同样,教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》对艺术设计专业人才培养目标作了如下表述:“本专业学生主要学习艺术设计方面的理论和基础知识,学习期间学生将通过艺术设计思维能力的培养,艺术设计方法和设计技能的基本训练,具备本专业创新设计的基本素质”。可见在高校艺术设计教学中有效地“开发”与“挖掘”学生的潜能、培养学生的创造性思维,是现代高校教学改革项目中的一个重点课题,也是一个新的、艰巨的任务。艺术设计的本质特征是创新,培养一个优秀的艺术设计专业人才,涉及到知识、能力、素质等方面:既要掌握创造性思维的

方法,又要掌握本专业基本知识;既要培养人文精神和审美素养,又要掌握现代科技手段。其中最为重要的,也是最为本质的是最大程度地激发学生的创造潜能,活化其创造性思维,并形成良好的创新意识和创造能力。

高校艺术设计教学中如何更深层次地开掘人脑资源、培养当代大学生的创造性思维,可从以下几个方面实施:

1. 质疑问难,激发创造兴趣

有人说:“兴趣是智力之母”,实际也是如此。在高校设计教学中,如果学生没有学习兴趣,就没有设计创新的自觉性,就不可能迸发出智慧和灵感的火花,也就无从开发智力和无从设计出好的作品来。所以,教学中必须把“兴趣”视为“设计”的能源、“创造”的原动力。亚里士多德说:“思维自疑问和惊奇始。”有疑才有问,疑问能激起学生的求知欲和创造欲。因此,设计教学必须从提出问题开始,以“疑”激起兴趣,展开思维,进入创造性设计的“角色”。这样就可以打破沿用了近半个世纪的那种课堂教学模式——即重双基轻智力,重技能轻创造的“师傅带徒弟”式的教学模式,从而把知识的掌握和智力的开发有机地统一在设计教学之中。

美国的著名智能库兰德公司曾提出一个模式:发现问题——分析问题——解决问题。这三个阶段模式侧重于问题的提出。发明头脑风暴法的