

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

● 教学研究卷 ⑥

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

● 教学研究卷 ⑥

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

平面构成课的创意性教学 马 洁 崔志军	001
试论平面构成教学的创造性思维的培养 盛 臻	003
对平面构成教学的思考 盛 臻	005
平面设计教育素质化的思考 周 着 湛 多	007
平面艺术设计教学的一点体会 王 勇	009
平面构成教学方法和手段创新的思考 赵 群	011
解析平面构成与传统图案的关系 郝世萍	015
关于形态构成艺术表现的再思考 常红兵 潘祖平	017
关于设计专业基础色彩教学内容改革的思考 马 也	019
设计艺术类专业色彩教学探讨 付中承	021
艺术设计专业的色彩归纳教学初探 钟远波	023
高校美术专业色彩教学探究 孟保和	025
色彩构成教学中的民族民间艺术情结 彭凌燕	029
浅析色彩归纳课程在艺术设计教学中的作用 安记明	033
设计素描与平面设计的关系 高俊杰 高 黎	035
从色彩走向色彩设计——设计色彩教学改革新探 艾妮莎	037
认识与创造在于造型要素和构成表现的灵活结合 郑怡艳	039
从自然纹理与型的“解构”谈设计色彩教学 刘进成	042
也谈艺术设计专业学生构图能力的培养 黎炳锋	044
形状——当代素描语境下的元素探讨 陈 旭	048
形式美法则在立体形态设计教学中的运用 彭凌玲 孙小亮	053
实践与体验——对视觉传达人才培养的探讨 王同旭	055
论广告专业素描教学中分析思维与形象思维的训练 王宗元	059

广告设计专业学生素质与创业能力培养研究	刘浩然 刘 军 李 静	063
广告专业软件课教学中如何培养学生实践能力	霍玉磊	067
论广告设计课程教学的实践创新与改革	臧欣慈 马 帅	069
对广告设计教学中创意思维训练的几点思考	沈 唯	071
当前广告设计专业教学改革思考	成毅涛 胡 南	076
在广告设计教学中培养学生的创新能力	糜淑娥	078
广告设计专业学生创新能力培养的研究	刘 军	080
广告设计系毕业设计教学研究	孟 晖 孙 兵	084
广告设计教育与创造性思维能力的培养	叶劲松	086
平面广告设计课程教学实践性方法尝试——将广告设计比赛引入课堂教学	王 勇	088
对广告设计与制作专业教学改革的一些思考	魏振权	090
浅谈平面广告设计教学的创意能力培养	胡 南 袁秋月	092
高职院校的广告设计教育初探	张 静 李 鹏	094
探析高校广告学人才培养的定位与现状	臧 勇	096
从学生需求谈广告专业教学的改革	李筱胜 梁建芳	100
浅谈高校手绘POP广告设计教学新思路	齐兴龙	104
浅谈高职广告设计与制作专业的专业课程设计	谭 典	106
论简笔画在广告设计专业教学中的重要性	杨海霞	108
项目化教学模式在广告设计课程中的尝试	康 煜 尹名军 万 彤	110
以市场为导向的高职广告设计教学研究	汪 晟	114
对广告设计教育现状的几点思考	高 亮	116
信息技术在广告学教学与实践中的应用	李 萍	120
广告学专业学科定位与培养目标	杨 颢	122
以就业为导向的广告设计与制作人才培养模式研究	陆 晶	126
广告设计与制作课程项目式教学探析	肖慧芬	128
广告设计专业书法课教学探析	王海啸	133
高职广告设计与制作专业课程建设的发展瓶颈	吴锡平	136
创意：广告设计的生命和灵魂——兼谈创建广告创意研究中心的意义	宋 扬	140
高校广告设计教育发展的有效路径	臧欣慈 马 帅	142
商业广告设计课程中实战教学模式的探索	臧欣慈	144

“气场”在广告摄影课程教学中的感悟 姜郭霞	146
浅谈Photoshop课程在平面广告专业中的教学方法 郑甲求	148
品牌营销策略下的广告课程教学探析 闫如山	151
民族地区高职院校广告设计专业教学改革探究 曾丹	153
高校广告专业课程改革有效提升区域品牌价值 ——“品牌规划”实训课程改革思考 杜娟	157
视觉传达设计的构成艺术教学初探 李东娜	161
高校VI设计课程现存问题及研究 钱宇	164
浅谈设计示范在艺术设计作用 才让多杰	169
CI设计课程模拟实训与就业衔接研究探索 孟昭宇	171
对品牌标志设计课程 设计伦理意识的探索与思考 张晓东	174
竞赛教学模式在企业形象设计课程中的实践与探索 顾晓菁	177
试析高等教育学校品牌形象系统化设计应用与推广 徐文 胡德强	180
标志再设计课程教学研究 尹毅	183
标志设计课程教学改革与大学生综合素质教育 罗瑶	187
标志设计教学中应重视中国传统文化元素的应用 李光	191
标志设计教学中创意思维和品牌拓展应该并重 韩鸿友	193
标志设计课程探究式教学模式与实践 杜卫民 李中扬	195
人性化包装设计与教学的创新思路 常红兵	197
“故事导入式”——图形创意课程教学方法的创新 王研霞	201
平面设计专业包装结构设计课程互动式教学模式的应用与研究 李文凤 弓太生 李国志	203
谈“图案设计”与“三大构成”在设计基础教学中的差异与联系 齐霞	205
实战与创新——书籍装帧课程教学改革研究 陈亚建	207
对课程衔接上教学模式的探究——以立体构成和包装设计课程为例 杜元翁	211
基于“创意产业”体系下的平面设计课程教学改革与实践 范媛媛	213
视觉传达设计专业课程体系改革研究 ——谈北京吉利大学现代艺术学院的学分制改革 颜克勇	215
精品课程——《企业VI设计》课程建设探讨 韦云	217
通过互动式教学提升教学质量——《VI与标志设计》课程的互动环节实践 陈皓	223
民间工艺美术融入高校艺术设计专业教育的探索与实践 赵洋	226

公共艺术课程教学中形象思维训练法研究	郭媛媛	231
谈民族文化遗产对视觉艺术教学的影响	张倩	234
在平面构成教学中关注乌江流域民族民间艺术	彭凌燕	236
新资源·新平台·新剪纸		
——北京市高校特色教育资源库“城市文化发展中的新剪纸艺术”展望	张翰韬	238
浅谈艺术设计专业企业形象设计课程的教学改革与实践	陈轲	240
浅析视觉传达设计专业人才培养模式的创新		
——以沈阳工学院视觉传达设计专业为依托	赵天华	242
多元评价在包装设计教学中的应用研究	卢成杰	245
视错觉艺术的发展对我国当代设计艺术教育的影响	汪洋	248
从展会导入CIS企业形象设计课程的品牌意识	邓娜	252
数码摄影在视觉传达相关专业教学中的问题思考	苟雁	256
视觉传达设计专业的市场拓展活动实践教学初探		
——“山西文化主题记事本的设计与销售”教学实例	任春阳	260
版式设计教学中的编排原则与图式逻辑	傅小品	262
浅谈高职院校版式设计课程的教学	赵琦	264
浅谈版式设计课程教学中的汉字	王蒲	268
浅谈版式设计——文字组合排列的课堂教学设计	史金玉	270
工作室教学模式与版式设计课程教学的结合	彭涛	272
对字体设计课程教学的几点思考	余冰清	274
剪纸元素在书籍装帧课程教学中的应用研究	张力丽	276
中职教育中的版式设计教学探析	姜晓建	280
高等职业院校“字体与版式设计”教学的新创意	侯庭卓	283
关于书籍设计教学的手工锁线装订工艺研究	谢晋业	285
“联系实际,教展结合”教学方式的实践与探讨		
——以广告设计课程为例	王峰	287
国内高校图形纹样设计教学中存在的几个问题	王楠楠	289
图形设计课程教学实践的发展	韩雪	291
基于知觉心理学的艺术设计基础研究	汤浩 胡涓涓 章旭瑞	293
图形设计课程教学的思考	刘妹	298

刍议平面构成的创意教学	王伟	302
图形创意课程教学实践	杨晶	304
基础图案课教学琐谈	赵秀兰	308
基于传承与创新的图形创意教学研究	黄慧	310
图形设计课程中学生创造性思维的开发	孔凡康 林强	313
现代图形创意课程培养学生艺术创造力的方法与作用	张军	316
创新思维培养是图形设计教学的目标	林鲲	319
壮族文化视觉元素在图形设计教学中的运用	余招文	321
传统剪纸艺术语汇与现代平面设计教学的融合	杨煤海	324
图形设计课程教学中的创新思维训练	李小琦	329
甲骨文与青铜纹样再利用的教学探索	李一	331
蒙古族地域文化在数字媒体艺术教学中的运用	那日图	334
诡异之美:手绘意象与数字媒体文字设计	张云峰	339
湘西少数民族传统纹样在现代设计中的应用	黎华	344
浅析高职高专装潢艺术设计专业人才培养的基本内容	蒋纯利	346
基于领悟性原则下的图形创意教育	蒋鑫	350
图形设计课程的教学模式及内容研究	周莉 章益	354
实例分析教学方法在计算机与平面美术课程中的运用	罗琳	358
图案教学现状与设计本土化的思考	徐婷婷	360
谈图形创意教学中放射性思维的培养与创新	韩鸿友	362
图形创意课程的动态导向	潘祖平	364
图案写生变化教学改革初探	李艳红	368
试论装饰图案与艺术设计基础教学	吴佳笠	370
灵活运用图形设计软件是平面设计中制作图形的关键	龚敏敏	373
谈韩国安尚秀教授的视觉设计教学	金真一	376
浅谈案例学习法在视觉与传达设计课程中的应用	刘建理 孙鹤瑜	378
图案教学的创新思索	郑小平	382
谈包装设计教学中加强容器设计的必要性	李小云	386
谈包装设计专业实践教学体系的构建	李莉	388
包装设计课程创新教育初探	邓靓	390

谈包装设计与平面广告设计课程的实践教学	臧 勇 薛生辉 单文霞	392
包装色彩设计研究	魏丽红	396
“情绪性”包装设计教学研究	阳 丰	399
岭南文化传承的包装设计“课题式”改革与实践	李向阳	401
关于广告专业设计基础课程改革的探讨	丁 蓉	403
广告学专业设置与社会人才需求对接的途径	刘志宏 严 斌	407
CI企业形象设计课程教学中行动导向的应用研究	刘冬娜	409
浅谈高校广告设计课程的教学改革——以独立学院为例	李列锋	412
高职广告设计与制作专业教学内容重构思考	矫荣波	414
视觉传达艺术设计专业实践性教学改革与实践 ——以湖北交通职业技术学院为例	谭明铭	416
高职包装设计课程改革探索	赵 琦	420
新形势下视觉传达专业人才培养的策略	张焕芳	424
关于广告专业设计基础课程改革的探讨	丁 蓉	429
浅谈广告设计教学的改革与创新	罗 雪	433
广告学专业设置与社会人才需求对接的途径	刘志宏 严 斌	435
动态网络广告设计与教学改革	马 帅	437
商业招贴设计的教学与思考	邢传国 滕 苑	439
浅谈服饰史理论课程对服装设计专业教学的影响	吴妍妍	442
浅析数字媒体专业教学中对实践教学思考	王美丽	444
结构与材料在立体形态构成中的应用	胡璟辉	447
服染系刺绣工艺课程的实践	马彦霞	449

平面构成课的创意性教学

文 / 马 洁 崔志军

“构成”一词源于俄国的“构成主义风格”。“构成主义”属于哲学和艺术范畴，它有具体的内容、思想方法和行为准则，是一种风格和流派。平面构成是各设计中最基本的训练，是在平面上按一定原理设计、策划的多种视觉形式。它对于提高学生的思维想象能力、启迪设计灵感具有奠基作用。

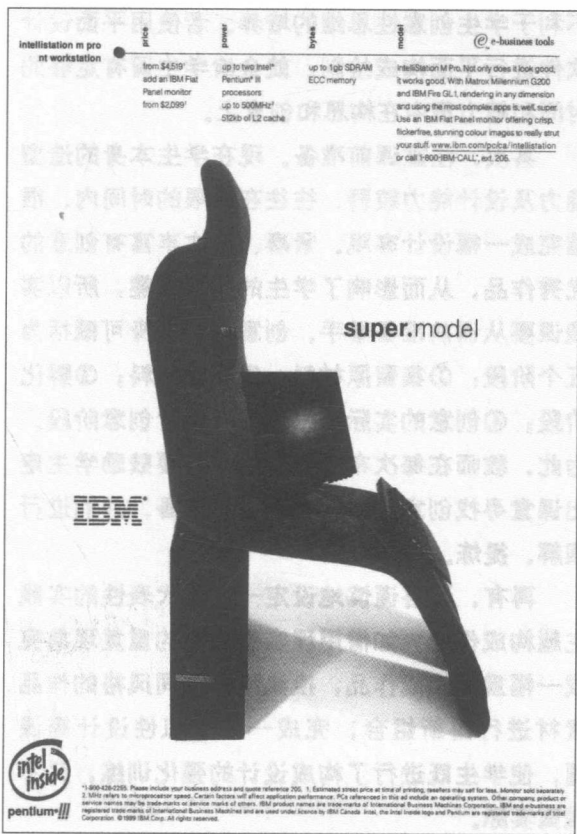
学习“平面构成”不是目的，而是达到设计目的的手段。是一种思维方式的训练、分析、实验，最后通过思维方式的开发，培养一种创造观念。是在这种创造观念的指导下进行的设计过程。是一种更偏重于理性、逻辑的活动。

针对以上关于平面构成的诠释，以及平面构成在基础课与专业课方面所起的承上启下的作用，笔者结合在实际教学中关于构成课创意性教学的感悟，谈几点教学上的看法。

一、避免平面构成理论的单一性

应将实用性设计与理论授课相结合进行教学。平面构成课大多数都安排在大学一年级进行。由于大一学生刚刚从高考美术的应试教育中走出来，学生的创意性思维受到了极大的局限，而面对平面构成这样一门创意性强的课程，学生的创意性思维仍处在半封闭状态。这时候需要一把开启学生创意思维的“金钥匙”，而“实用性设计作品”恰恰能起到“金钥匙”的作用。

首先面对实用性美术设计作品，学生较容易理解。比如在讲到平面构成基本元素时，抽象的点、线、面就不如一幅实用美术作品中“具象”

的点、线、面容易理解。如面对一幅广告设计作品中的一行小字，可以把它理解为一条线，然后再举一反三，从而使学生形象地掌握不同的线在设计作品中的不同的作用。再譬如，在讲到基本形的创意时，采用“循环使用”标志去诠释“形的归纳法”，这样学生很自然地了解了“归纳法”其实就是抓形的本质所进行的创意设计。同时，无形中平面构成的“启下”作用也能明确化、形象化。

这种教学方法,使学生由“具象”作品非常自然而深刻地理解了抽象的理论性概念及原理。

二、避免平面构成实践课的乏味性

首先,选用最快捷、便利的科学手段服务于教学;接受电脑工具在平面构成中的合理运用。传统手法在制作上花费了大量的时间与精力,学习效率不高,久而久之学生缺少了应用设计思维,容易走上“应付作业”的极端,而且这样也不利于学生创意性思维的培养。若使用平面设计软件进行平面构成绘制,就会给学生留有足够的时间和精力集中在构思和创意上。

其次,注重课前准备。现在学生本身的造型能力及设计能力较弱,往往在有限的时间内,很难完成一幅设计客观、紧凑、层次丰富有创意的优秀作品,从而影响了学生的学习兴趣,所以实践课要从课前准备着手。创意过程本身可概括为五个阶段:①集聚原材料;②研究材料;③孵化阶段;④创意的实际产生;⑤再设计创意阶段。为此,教师在每次布置完课题后,要鼓励学生走出课堂寻找创意素材,进行课前准备。并能进行理解、提炼。

再有,严格谨慎地设定一些有代表性的实践主题构成作业。如借用现实生活中的重复现象完成一幅重复构成作品,搜集两种不同风格的作品素材进行重新组合,完成一个近似性设计等课题,使学生既进行了构成设计的强化训练,又不脱离实际。

三、与图形创意结合进行教学

图形创意是以沟通受众和市场并取得一定的文化启示效果为目的。这一目的可以从创意——图形作品——传播效果——产生的效应看出。图形作品的好坏取决于创意的优势,创意的优势又直接影响到信息传播的有效程度,信息传播的有效程度直接关系到社会经济和文化的发展。

图形创意作为设计的基础教育,解决的是在一切视觉传达艺术中视觉形象的创造和视觉语言

的表达问题。因此,在基础训练阶段,它不受设计范围或媒体限制,使我们专注于创造性的发掘上。从这个意义上讲,图形创意与平面构成有很多切合点。平面构成的单一化、理论化与图形创意的趣味性及创意性进行交融,从而使平面构成原理与妙趣横生的思维活动结合产生了既有规律性又有独特视角形象的平面构成作品。

现如今,设计在市场经济建设中起着非常重要的作用。因此,面对平面构成教学,必须从实际出发,着重培养学生创新思维,激发学生的学习兴趣。只有这样,在实际教学中才能够充分发挥学生的想象力和创造力,使学生在设计的道路上越走越远。

参考文献:

1. 洪兴宇《平面构成》湖北美术出版社 2001
2. 苏静《电脑图形构成(CG构成艺术教材丛书)》天津大学出版社 2005
3. 阿里克斯·伍·怀特《平面设计原理》上海人民美术出版社
4. 杨为渝 周靖明《图形创意》(第二版)重庆大学出版社

试论平面构成教学的创造性思维的培养

文 / 盛 臻

平面构成是现代设计专业的一门必修课，也是实践性很强的课程。与其他艺术学科的课程范式一样，概念原理知识占少量授课时数，绝大部分课时是用于学生的课题实践，这一特点体现了知识过程的独特性。平面构成这种知识活动要经历观察、体验、判断、思考、制作等多种认识过程，与自然、社会、历史、艺术、技术领域发生关联，最终使其构成的视觉要素通过各种设计形式，逐渐与空间环境、人文精神、材料技术相结合，以美的形式和丰富的内涵展现在观众面前。在教学过程中，最重要的是要提高学生的创造性思维。笔者认为创造性思维就是对已有的知识经验进行不同方向、不同程度的再组合、再创造，从而获得新颖、独特有价值的新观念、新知识、新方法等创造性成果的一种思维过程。而作为教师应提供学生创造动机和外在启示，设计有效而巧妙的实践方式与方法。

一、调动学生自身的创造积极性

一个人创造思维能力的高低与其大脑潜能的开发利用有着密切的关系。创造力是根据一定的目的和任务开展能动的思维活动，并产生新认识、创造新事物的能力。有则发人深省的故事，说的是日本、美国、中国孩子画苹果的事。由于教的方法不同，结果也不一样。中国的孩子画苹果，是由教师先在黑板上画一标准苹果，规定先画左后画右，这里涂红，那里涂绿；日本的孩子画苹果，由教师拿苹果，让孩子观赏后作画；美国的孩子画苹果，教师提一篮苹果，任小朋友拿

一个画。结果中国孩子笔下的苹果画得最像。这个故事给我触动很大，我认为：向孩子传授知识的方法，应该向日本、美国的教师学习，给学生们创造条件，让学生认真观察，积极思考，教师不能把自己的观察、分析注射给学生，应鼓励学生大胆想象和创造，并积极引导学生探索和发现真理。

如：在讲到“线”的构成知识时，教师尽可能地从自然生活中收集大量关于“线”的各种形态的图片展现给学生，让学生自己从图中的实例中逐渐总结和体会出不同“线”的形态给人带来不同的心理感受（诸如垂直的线给人以上升、严肃等心理感受，曲线给人以柔美、舒畅等心理感受）。这样，学生也加深了对“线”形态的理解，由此制作出表达四种不同心理感受的“线”的感情色彩构成作业。这样一个过程，不仅加深了学生对于“线”感情色彩的理解，而且培养了学生创造思考的能力。

二、培养学生自由创新意识

人人都有创造能力，只是开发培养与否。心理学家曾做过这样的试验：把一个跳蚤放在一个瓶子里，给它罩上一个透明的玻璃板，它一跳就撞回来了，一跳又撞回来了。跳来跳去形成了条件反射，当再把玻璃板拿开时，人们发现了一个奇怪的现象：这个跳蚤再也跳不出这个瓶子了。试验告诉我们一个真理：在培养孩子的时候，千万不要限制了孩子的才能。在美术教育中要培养学生的创新意识，首先应注意保护学生的独特

个性,并给予学生充分发挥个性的自由。

现代心理学认为,创造性思维结构从方向性上分为两种形式,一是聚合思维,另一个是发散思维。这两类思维方式如能在构成设计领域里灵活运用,对学生想象创造力的开发、激活极为有益。因而,需要教师在授课的全过程引导、启发学生对思维方式的关注和领悟,扩宽学生思维“场”的空间,使他们在对自然物体的认识和改变的过程中,解析任何形态,深入自然形态内部,探求表达更多新图形的可能性。如在讲到重复构成时,可以要求学生用两条线对正方形进行分割,这两条线可以是直线、折线、弧线、波状线或其他曲线,但是两条线在正方形内不能相交,这样可以使正方形产生三个单形。在分割中,要考虑到产生的这三个单形的形状差异,同时还要考虑到产生到下一步的连接组合,单形应简练概括。分割本身就是一种创造活动,学生每次都是自己设计出对正方形的多种分割方案,然后择优使用。这种练习突破了一般形象思维再现自然的习惯方式。正方形是抽象形,它不具备自然形的象形性。因此,构思想象的过程不受具象的局限和束缚,更为自由和开阔。以线形分割平面,形成巧合形,由公共轮廓线产生空间共生关系。分割构思不但要有艺术性,而且必须具有严密性,这正是创造性思维不可缺少的因素。

三、加强学生思维转变的训练

抽象形态是对自然形态的概括和夸张,而不是涂鸦。在一些“抽象构成”中往往只见结果,缺少过程,所谓“不知所以然也”。而现在就是通过课题设计,以一定的渐变程序,以特点的理性推导方法,展示从常态到变态,从和谐到矛盾,从具象到抽象等一系列的合理的演化过程。在教学中,学生的设计思维意识比较薄弱,对抽象的形态一时难以接受和理解,因此应更加注重这一环节的引导。根据这一点,我要求学生把从生活中取得的彩色照片或图片进行从具象到抽象的变化。在这个练习中可以说没有唯一的标准答

案,只是强调这一转变的过程以及表达的形式。这样的分析过程,对学生思维的转变起到很大的促进作用。从这个意义上说,教学所要完成的不仅仅是让学生掌握如何操作以及做得表面多么悦目,而首要的问题是让学生知道如何去思考。

总之,创造性思维已成为现代艺术设计的金钥匙。目前,“为创造而教,为创造而学”的思想已成为教学发展的根本趋势。为了实现这样的教学思想,教师要善于发现学生的创造性元素,引导学生仔细观察周围世界,在脑中积累更多的表象,认识更多的事物,实现创造价值,并不断进取,使学生的艺术天赋充分发挥出来。

参考文献:

1. 胡静. 平面构成的扩展与创造. 广西艺术学院学报(艺术探索), 2006.10
2. 孙德元. 平面构成教学与创造思维的培养. 成都教育学院学报, 2006.9

对平面构成教学的思考

文 / 盛 臻

构成艺术是现代视觉传达艺术的基础理论,主要包括平面构成、色彩构成、立体构成;其中平面构成是一种视觉形象的构成,主要研究在平面设计中如何创造形象,怎样处理形象与形象之间的关系,如何掌握美的形式规律,并按照美的形式法则,构成设计出所需要的图形。平面构成作为专业基础课程,在教学中应不断改进、充实、提高。笔者结合在实际教学中的体会和感悟,做一点探讨性的总结,以期达到促进专业基础教学向前发展的目的。

一、重视学习平面构成的重要性与必要性

随着社会的发展,人们的欣赏能力和审美能力都得到了普遍的提高,设计已经渗透到当代社会的每一个角落。广告、标志、版面、包装等都会涉及平面设计问题。而这些设计问题正是平面构成作为设计基础学科所要解决的。对于低年级学生而言,他们总是提出学习平面构成有什么用。针对这一点,教师不仅要把学习平面构成课程的内容和目的告知学生,同时要引导学生欣赏一些优秀的平面设计作品,并加以分析和讲解,适当地给学生灌输一些设计方面的知识和前景,激发学生学习平面构成的积极性。从设计基础的运用出发,在讲解平面构成基础知识时可以穿插介绍世界设计大师和国外优秀作品,开阔学生设计视野,使学生在作品中感受平面构成的作用。例如,奥运会的五环旗、大众汽车标志、三菱汽车标志等都是采用一个比较简洁的符号形式,概括表达出自己的形象、传达信息,在所有人的心

中产生深刻的印象。而这些设计就是应用到平面构成形式中的群化构成。不断用设计实例加强学生对平面构成重要性的理解。

二、注重学生对“具体”到“抽象”思维的转变培养

辩证唯物主义认为,意识是人脑的机能和属性,是人对外观存在的主观印象。这种主观印象具有感觉、知觉、表象等感性形式,也具有概念、判断、推理等理性形式。构成意识就是培养学生设计的思维方式,也就是从“具体”事物到“抽象”概念的思维过程。

在平面构成教学中,要帮助学生打破惯性思维。学生在接触设计之前,只接受过素描、色彩的训练,还没有接触到设计这个概念,很容易用惯性思维去想一个很具象的事物,这时候就需要教师的帮助和引导。例如,可以让学生采集各种树叶或者花瓣,使其根据学过的知识对树叶或花瓣的自然形进行整理、取舍、夸张和变形,这样所得的画面,虽然表现的还是叶子或花瓣,但是和具象形的叶子或花瓣已有明显的区别。有的接近自然形态一些,有的脱离自然形态,显得“抽象”了一些。在此基础上,引导学生对叶子或花瓣的纹样再进行分解和重新组合。通过这样的练习让学生训练“具体”到“抽象”的思维变化过程,从而达到思维方式上的转变。

三、培养学生的创新思维能力

平面构成课的最终目的就在于创造力的培

养。创造力是一个设计师与艺术工匠的根本区别。现在学生对待平面构成的习作,往往是机械制作,模仿形式,不能依据构成规律进行创造,使得平面构成课往往成为几何图形制作的手头功夫训练课,或“黑白稿”制作课。学生模仿到了平面构成的形式特点或形式感,但是却容易忽视除此以外的诸如意象审美的构成方法,图形、图案内涵的讲究,以及品位、格调的追求,民族风格的追求等。

为了训练和提高学生的创新思维能力,本人在教学实践过程中发现,制作前多画草图方案是一种非常好的方法。在学生动手制作之前,我常常要求他们根据不同构成的题目首先进行草图的发散思考,绘制草图要求不低于10幅,并且各不相同;然后让学生自己对所画的草图进行分析对比,最后选出较好的方案进行制作。这样,学生在分析草图的过程中就自然而然地运用所学的理论知识进行创新,从而提高学生的创新思维能力,为设计创出更宽的新路。

四、不限制学生的绘图工具,养成对材料不断探索的良好习惯

靳埭强先生说过:“我不会教你用工具,而是教你用工具去思考。”以前平面构成制作工具就是墨水和毛笔,也就是所谓的“一支叶筋笔,一张白板纸”的训练。完成任何一幅作品至少要花费5小时以上,而采用计算机辅助平面构成设计可以缩短很多时间。可把节约出来的大量时间和精力用于图形的创作上,这与平面构成的教学目的是一致的。但是手绘能力也是设计人员所必备的素质之一,这一点仍不容忽视,因此在教学当中必须要求对于一些基本的、所用时间较短的构成训练,诸如“点”、“线”、“面”等构成采用手绘完成。也就是说对于不同的要求用不同的手法去完成。若讲到肌理构成时,则可以积极启发和调动学生尝试各种工具、纸张乃至各种物质,养成对材料探索的兴趣,使他们在探询材料所产生的效果中激发主动思索,发现材料的美和

不同材料所产生的效果美。极大激发了学生的学习积极性,同时也给观者以不同美的感受。所以要让他们养成学会去挖掘材料、组合材料,产生不同形式美感的设计思维。

以上几点对平面构成课程教学的经验与体会,是我在教学实践的过程中逐渐积累的,并还在不断地探索中,其中还有许多不成熟的地方;尤其是对于建立一个完善的基础教学体系来说,还是远远不够的,还要不断地补充和完善。这不仅只是平面构成这一门课程的改进,还应和其他老师、其他课程相结合共同改进与发展,使平面构成课程在设计专业中发挥出更好、更强的基础性作用。

参考文献:

1. 徐建. “平面构成”教学优化设想. 南通纺织职业技术学院学报(综合版), 2001.12
2. 倪江忠. 初探高职工业设计专业平面构成课程教学改革与创新. 广东交通职业技术学院学报, 2007.3
3. 黄检文. 关于高职高专计算机图形图像制作专业平面构成教学的实践与思考. 萍乡高等专科学校学报, 2005.4

平面设计教育素质化的思考

文 / 周 着 谌 多

现代平面设计作为信息的视觉传播方式从来都是双向互动的,即设计作品必须与目标受众达到共鸣并有效传递目标信息才是有效的。我国现代平面设计教育却是单向的,即注意了专业平面设计师的培养,而忽视了目标受众视觉审美因素对现代平面设计发展的影响。

这一教育的模式越来越凸显了现代平面设计发展的困境:一方面现代平面设计受到“大师”的影响表现出纯创意型的研究式的学院派设计,这些作品大众是“看不懂”的;另一方面为了经济利益而舍弃艺术设计的审美原则去迎合客户需要所形成的所谓设计,这一设计形式又是需要“商榷”的。所以,平面设计教育发展到今天,应该担当起设计教育素质化的重任,从而从整体上加快提升平面设计的发展。

一、技术条件为平面设计教育的素质化提供了表现基础

平面设计专业在今天发达的资讯时代,工具取代了繁重的设计技能劳动,一切技能技术变得如此简单。设计技术已最大限度突破了设计表现的瓶颈,平面设计也已不仅仅局限于手绘形式的传统手工创造。

基于传统人性审美的思考,工业理性虽曾大范围地引起设计风格的论争,但无法回避的是它确实给平面设计带来了便利,这一便利也曾诱发了平面设计教育的变革,即对设计手段的重视。针对这一现象,国内设计教育也存在一个问题,很多学校里的学生都会有这样的想法,

就是希望早早毕业,甚至没有毕业就在做一些“活儿”,开始积极挣钱。而接的“活儿”,有60%偏重于平面设计,只要通过个体劳动就完全可以独立作业。

有人批判现代平面设计教育模式为只要求教会学生怎样掌握操控简单的“平面设计”过程,了解一般性谁都能理解的设计常识,能否成才进入社会以后看学生自己的造化,说这是“重技轻道”。现象是表层的,但究其现象的根源,一方面是我国整体平面视觉审美水平的现状为“重技轻道”的教育模式的存在提供了温床,一方面也说明了技术在当下平面设计表现的重要作用;前者说明了平面设计素质化教育的迫切性,而后者又说明了技术条件为平面设计教育素质化的施行提供了设计技术的支持。

二、学科的大跨越是平面设计素质教育的要求

在学科的大跨越中,现代平面设计已从个人的单独创造发展为“集团化”的设计活动,企业CIS的导入就是一个明显的例子。它突破了纯粹的设计表现而融入了市场营销、销售心理等内容,平面设计学科也已发展为构成学、符号学、语言学、语意学、市场学、美学及心理学等诸多学科领域的交叉与集合,这意味着一个好的现代平面设计师已不仅仅局限于手绘功底的优劣,他需要对相关各门学科知识的了解把握,并利用先进技术手段进行表达。同理,它也需要其他相关学科的专业人士参与到设计活动中来,如心理

学、管理学、计算机专业专业人士的介入，现代平面设计教学经常引入市场营销、心理学课程就是例证。欧洲大部分大学的管理学专业都要求学生修设计课程，以提高未来企业主要管理人员对设计的了解。

平面设计活动不但需要其他相关学科的支撑，而且它本身也逐渐渗透到其他领域。如计算机科学为平面设计提供了优秀的电脑设计系统，而平面设计又为人机互动提供了便利。电脑中的操作系统从纯DOS界面过渡到WINDOWS视窗后，虽然其内部使用的仍是各种代码符号，但最终所形成的人机交互很大程度上是通过平面视觉视像来完成的。现今流行的UI设计、网页设计、各种应用软件的交互设计都是平面设计与计算机科学结合的典型，如果计算机专业的专业人士能掌握基本的平面视觉设计语言，那么这也是有益于其专业应用的。

学科边缘逐渐弱化的今天，平面设计不但融入了诸多学科的内容，其本身也逐渐渗透到其他学科内容当中，所以设计基础应该被作为一种基本素质而被大众所认知；作为一种视觉语言，它应该像大众运用口头语言交流一样在各相关领域中被广泛了解和运用。

三、教学成果与经验为平面设计素质化教育提供了理论基础

从包豪斯对现代设计教育的初创，到我国平面设计专业教育的“遍地开花”；从平面设计专业招生的“红火”，到当下逐渐被“影视动画”等专业抢去风头，我们看到的不是平面设计的“没落”，从发展现状看，作为一个日趋成熟的专业它有了新的使命。

伴随着设计技术进步与视听媒介的发展，平面设计在大众的意识形态里逐渐从纯绘画艺术中分离出来，其工业理性因素告知了它不再是“捉摸不透”的纯粹意识形态的视觉表述，而是有规可循的设计科学。设计教育的发展，在经验积累与总结基础上形成的与平面设计相关的形式法则

与规律就是缘于此的成果，同时它也构成了平面设计作为现代大学素质教育可资借鉴和利用的理论基础。如传统的三大构成、版式捷径、色彩原理及配色规律等都是设计专业人士设计实践的高度概括，而并非简单的公式，它们的出现都为现代平面设计提供了可供教化的设计“模版”。

另外，在与设计技术的碰撞中，从形式上设计理论早已融入设计工具当中，如Photoshop为代表的图像设计软件中包含有风格各异的字体、呈多样融合模式、简便而丰富的滤镜工具、颜色管理模式；在对这些工具的操作和使用中就自然涉及设计基础理论的思考，如字体的选择就反映了视觉审美的趋向。而这些软件正逐渐被各个行业广泛使用，个人网站的建立、博客交互界面的生成似乎说明了平面设计大众化时代的来临。

从此不难看出，由于工业理性的介入，步入平面设计的门槛逐渐降低，所以在“泛设计”的今天，平面设计教育素质化也是进行“自助式”设计的需要。

当然，对平面设计教育素质化的思考并非否定它专业化教育的重要地位，而是缘于平面设计是设计者与受众互动的特定过程，只有他们从视觉审美意识层面上达成共识，才能催发平面设计的整体进步。