

数字媒体艺术研究

(第2辑)

数字媒体艺术实验室 编

西北大学出版社

数字媒体
**艺术
研究**

第二辑

数字媒体艺术实验室 编

西北大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

数字媒体艺术研究. 第 2 辑 / 数字媒体艺术实验室编.
—西安: 西北大学出版社, 2012. 11
ISBN 978-7-5604-3164-2

I. ①数… II. ①数… III. ①多媒体—应用—艺术—
研究 IV. ①J06-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 281874 号

数字媒体艺术研究 (第 2 辑)

作 者: 数字媒体艺术实验室 编
出版发行: 西北大学出版社
地 址: 西安市太白北路 229 号
邮 编: 710069
电 话: 029-88302734
经 销: 全国新华书店
印 装: 陕西向阳印务有限公司
开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张: 13
字 数: 248 千字
版 次: 2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5604-3164-2
定 价: 25.00 元

目 录

数字艺术设计

设计素描教学中的设计观培养	杨明彦 /1
艺术与科学结合的现状分析	张 宁 /6
数字艺术类专业三大构成课教学改革	张小波 /10
城市让生活更美好 ——推进城市互动景观建设	程昌华 /15
简析装饰画的构成要素	兰星俊 /21

动 画

数字交互动画的构成特征	贺宏福 /24
国产原创动漫剧本创作的策略探讨	李 岩 /28
对中国动漫教育的几点思考	盛维娜 /32

影视艺术

科技与人文交融推动古装戏剧情发展的探索	罗维亮 杨 岗 /37
李安“家庭三部曲”叙事模式研究	孟丽花 /43
纪录片《舌尖上的中国》艺术魅力解析	马晓虎 /48
“微”时代背景下“微电影”的优势探析	侯君奕 /52
从《非常完美》看国产爱情片的表达困境	许 娅 /57
中美穿越剧表现形态比较分析	张郭军 /61
浅析《艋舺》对商业类型片的突破	尹晓利 /65

非物质文化遗产及其数字化研究

渭南民间工艺品包装的文化表现问题研究	冯文博 /69
元代文人画“不求形似”理论和实践的不同步发展探究	赵书英 /74

数字技术

基于 Cookie 购物车的实现	吴代文 /79
------------------------	---------

校园网中的 VPN 选型与应用	葛 莉 陈 君/86
苹果 iMAC 台式机外接投影机的方法与技巧	王朝阳/92

信息技术教育

基于 ASP 的《现代教育技术》网络课程设计与实现	林关成/95
例谈教育游戏的应用策略	曹熙斌/101
《计算机应用基础》多媒体课件制作研究	田 贞/107
基于 Moodle 平台的网络课程开发研究	杨方琦/114
手机教育游戏中互动环节的设计研究	熊晓莉/121
基于学生发展的中学信息技术学科发展研究	张西宁/126
基于 Miniquet 的网络教学设计研究	王红艳/132
项目教学法在“非线性编辑”课程实验教学中的应用	刘 原/139
大学生网络媒体素养的问题研究 ——以渭南师范学院为例	李智勇/146
在计算机基础课程中引入任务驱动教学法的探索 ——以数字媒体艺术专业为例	张 洁/151
网络课程中学习活动的设计与分析	权国龙 胡 元 李 琮/155
数字多媒体语音室在高校外语教学中的应用	孙 乐/161
OFFICE 操作题自动评分系统的设计与实现	尹鹏孝/165
提高教师远程研修有效性的策略	王先锋/175

新闻传播

新闻传播娱乐化现象解析	何泰伯/179
即时性新闻及其传播媒介初探	马 俊/184
广告传播中的需要与使需要	石 明/189
浅谈艺术类专业辅导员工作	武 楠/194
高校艺术类新生班级管理工作的思考	谢丽春/199

设计素描教学中的设计观培养

杨明彦^①

(渭南师范学院 传媒工程学院,陕西 渭南)

【摘要】文章从教学实践出发,对设计素描这门课程所要达到的教学目标进行了针对性分析,重点对其作为设计基础课这一特征所蕴含的课程意义、所处的学科知识点定位及其后续知识衔接进行了分析论证,提出了相应的学术观点。以基础课程服务于方向课程并最终服务于社会实践的教学理念为出发点,提出设计素描教学中设计观的重要性、设计观如何建立与培养等观点,以期在探索中得出设计素描较为科学的教学方法。

【关键词】设计素描;设计观;设计意识;设计实践

一、引言

中央美术学院设计学院基础部主任周至禹教授对于大学设计类学生所开设的设计素描课程习作训练的观点为“设计素描是‘想’出来的,而不完全是‘画’出来的”。此处所涉及的“想”,其实是针对于对物摹物的纯写实或者说是纯描绘所提出来的,是在数十年来我国高校设计类学科的设计素描课一直处在纯“描”而缺少“设计”这个教学瓶颈的背景下提出来的。

现今,我国艺术类学科中的艺术设计、广告学、服装设计、环艺设计等专业都开设了设计素描课程,而且都是大学一年级新生的第一门专业基础课程,在课程教学中引导学生建立起专业学习的设计思维则是其统一的中心任务,作者将其称之为专业启智。“惟有智慧是人的独特本性,而将人与动物完全分离开来。在这样的意义上,智慧才是人的真正开端。”^[1]这是武汉大学彭富春教授对于人拥有高级智慧而区别于动物的界定,同样,培养设计智慧、建立起专业学习所必需的基本设计观,课程的任务才能完成。

二、设计素描教学是设计意识培养的教学

在作者学生时代所学习的设计素描,主要是素描的超写实性训练。一件废旧

^① 杨明彦(1975-),硕士,主要研究方向为数字化艺术设计应用与教育。

器物将之刻画得细致入微,基本也是对物摹物,主要训练的是细致观察的能力和精湛或扎实的素描功底,往往优秀作品无疑是由具备良好绘画基础的同学完成的,一些有创造性而素描表现力稍逊的作品往往沦为二流作品,即使绘制出这些作品的同学也是这样认为:自己技不如人,现在,刚入学的学生也是这样认为。可见学生理解的设计素描课就是素描功底的进一步深入提高,而不是以素描来表现设计意识。故,设计素描教学其核心之一就是设计意识培养的教学,必须要建立起课程所要达到的作品标准尺度,这个尺度的延展性是很大的,而不是单一的素描写实,更重要的是要将自己的思考表现在作品中。

设计素描在训练时要将绘画对象加入自我思维进行分析描绘,例如看到一件废旧的钢铁器物,它已锈迹斑斑、扭曲变形,除去这些可观察到的表象要精致描绘外,更要看到其所表现的一种内在精神,即使这些是绘画者自己附加的,也是必须要附加的。可以想象那些器件扭曲所形成的某种力量,这种力量在描绘时就要有意识地来表现;在对锈迹斑斑的表象描绘时,更多要融入一种沧桑经历的意识痕迹,除技法上如何展现外更重要的还是要建立起这种描绘前、过程中、最终效果的素描设计意识,当然在习作时可以根据所思考的意识对描绘对象进行适当变形处理。

设计素描作品的意识化创作可以相对自由一些,如前面所说的破旧钢铁器物要表现作者附加在其上的某种精神时,习作中可以用肌理方式来表现,也可以用其他方式以体现作者设计及处理画面的能力。正如美国的沃特伯格(Thomas E. Wartenberg)所言:准确地说,只有自由创作出的作品,即按照意愿在理性的基础上创作出的作品,才能被称为艺术。^[2]所以,作品中要体现出某种自我设计意识,而这种设计意识在初级训练阶段无优劣之分,但需具备一定的艺术性是其必要的前提。

三、设计素描教学要以激发学生跨越性思维为先导

设计素描为学生们提供了设计思路、技巧和基本绘图能力等,但现在,学生们设计时过分依赖计算机,甚至连创意与思考的初始阶段都在计算机上进行,往往费时费力没有过多成效,完全不能将创作者新鲜思维激发出来。正如美国著名设计师詹姆斯·维克多所说:计算机让学生直接进入第二步:执行。太多学生对第一步一无所知,即思考。可见,没有完整的思维及对标的物设计判断就无法做好针对性的设计作品,设计素描就是既要训练基本素描描绘的能力,更要在训练的同时激发学生跨越性思维,做好成为设计师的第一步,即设计思考的能力。

智慧将它自身如光一样投射到我们的生活世界中,让生活世界的万事万物显现自身,并形成自身。由于设计活动属于生活世界,智慧之光也同样投射到设计活动之中,指引和启迪着生活世界中的设计活动。设计不再是在神启的和自然的智

慧原则规定下进行的建构活动……而是将生活世界看成一个整体,并从这一整体出发,系统地、广泛地来理解和建构我们生活世界的活动。^[3]基于此点可见,激发学生跨越性思维的训练在设计素描课程中就是培养学生具有联系性的智慧思维,这思维会引导学生建立起“设计是生活世界中的设计”的意识,这对将来的方向课学习尤为重要,当然,训练此思维的方法很多,诸如“超然想象”等,只要达到效果即可。

训练学生绘制设计预想图的能力,是培养设计师形象思维和表现能力的有效方法,是认识形态、创新形态的重要途径。如图1是美国兰斯·威曼对斑马造型的主观性描绘及运用跨越思维后的图形,充分体现了作者卓越的主观设计能力,同理,设计素描就是要对所绘制物体或想象物体进行理解后,从而创造出新的、美的事物。要培养其打破常规思维与建立新思维于设计中的能力,反映在作品训练中,如能在遥遥相距的事物间建立联系并想象某种因素使之联系并绘制出来,进行理解分析,这样就会建立起一种设计观,这种设计观就是创新性的跨越性思维。

图1 斑马造型

四、设计素描教学要注重实践作品的实效性

设计素描和传统意义上的素描既有交叉点而又有很大的不同,相同点是同为造型基础其作品可以独立成艺术作品等,不同点是设计素描更侧重于对于作者主观设计能力与思考能力在作品中的体现等。笔者的学生中,如J学生具备良好的传统素描基础,在“大一设计素描课程”中作品无不尽精微,但作品的主观性创作体现较少,现在该同学已上大三,其设计方向课的作品往往创意性不强;而同班的F同学同样具备良好的传统素描基础,在“大一设计素描课程”中主观性绘画时,作品中出现的解构、重组等创作理念逐一体现,在大三时设计方向课的作品创意新颖别致,创造性较强。在J同学同班的同学中,有几个素描作品中想法及表现多样,甚至可以用千奇百怪的表现来解说其作品绘制内容,而就是这几个同学反倒是到设计方向课时其作品可圈可点,创作能力超过了J同学。所以,设计素描课的教学不同于纯艺术专业的素描课,而要更注重后来从事设计课程的衔接性,要有为后来专业设计服务提供帮助的实效性。

图2为法国著名设计师克里斯多夫·威廉为《爱情存货》音乐唱片专辑所设计的包装,图中素描部分画的设计蓝图将爱情和存货的释义完整表现出来,形成图中右下角的完整效果。设计素描要为学生今后的专业课学习及从事设计之路建立起具备实效性的基础,要培养其能实施可行性方案与创意设计理念和其操作可行性的能力,要教授其判断作品是否达到实施效果、目的、程度等结果的预想能力。

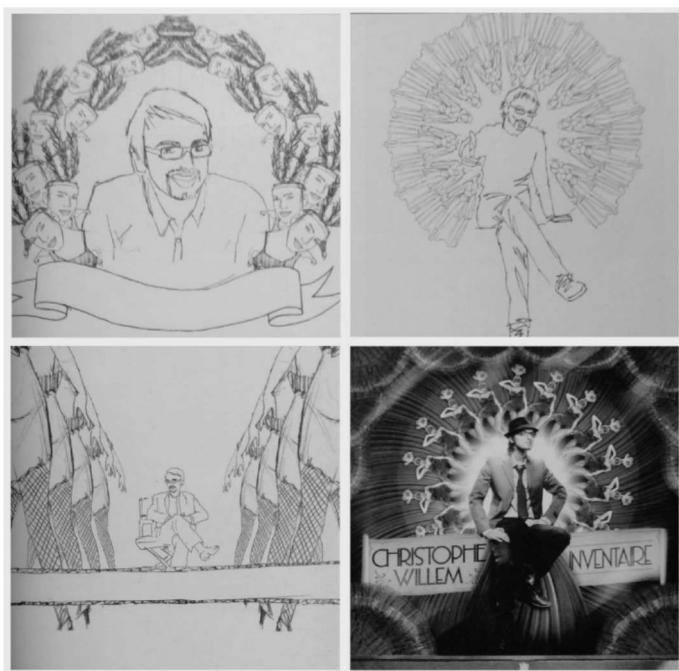

图2 爱情存货

五、结 语

设计素描教学既有严谨性又有灵活的多面性,严谨是要根据思维的基本特点进行扩展化教学,灵活是要充分激发调动学生思维活跃起来而作业。对于一些片面观点:设计素描和传统素描没有区别,就是画单色画、练习造型能力;设计素描一定要注重素描的基本关系;设计素描只要放开画就行等,这些唯绘画至上的观点显然不适合大学艺术设计类专业基础课的要求。

所以,设计素描作为艺术设计类专业的基础性学科、设计的第一步,其学习的有效与否是能否成为一名合格设计师的关键一步,所以,教授学生具备设计意识、跨越性思维、设计实效,并在课程学习中利用分析、归纳、解析等方法感受物象形态结构,提高对物体形态的表现力和理解力,提高脑、眼、手的综合协调表现能力,训练和提高学生对形态的审美能力和艺术修养,建立起科学而实效的设计观即是该

课程的核心任务。

参 考 文 献

- [1] 彭富春. 哲学美学导论 [M]. 北京: 人民出版社, 2005: 74.
- [2] [美] Thomas E. Wartenberg. 什么是艺术 [M]. 李奉栖, 等, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2011: 59.
- [3] 李万军. 当代设计批判 [M]. 北京: 人民出版社, 2007: 119.

艺术与科学结合的现状分析

张 宁^①

(渭南师范学院 传媒工程学院,陕西 渭南)^②

【摘要】科学与艺术是人类发展进程中不可缺少的两种力量,是社会前进的原动力。在科学技术日新月异的今天,艺术面貌也同时呈现前所未有的丰富形式令人目不暇接,科学与艺术互融互进,有机结合之势成为历史潮流。然而透过表层的热烈气氛,深层的原因却是真正艺术在社会生活中的严重缺失。如何使艺术发挥其在人类自身发展和社会进步中不可替代的作用,我们应该探求一种符合两者自身规律的深层对话与结合。

【关键词】科学与艺术; 结合; 形式; 本质

在几千年的人类发展历史中艺术逐渐形成了其独特的表现语言与面貌,同时科学在不断发展的历程中也具有自己独特的研究思路和实现途径。然而工业革命以来,科学技术以其强大的爆发力深刻地改变着世界的方方面面,科学与其他行业的关系也发生着强烈或微妙的变化。科学与艺术的结合共融成为当今的热门话题,李政道先生在《科学与艺术》一文中对两者的关系有着精辟的见解。1986年中国高等科学技术中心成立并在李政道先生的直接参与下,积极组织推荐科学家与艺术家之间的交流与沟通,以其独特的方式来推进科学和艺术的结合。许多为此而创作的作品已于2000年5月中心成立14年之际集结成册。之后多年来科学与艺术结合之势深入人心,势不可逆。关于此类的研讨会展览会层出不穷,科学界、艺术界名人之为倡导,运动之势轰轰烈烈。

2011年上海国际科学与艺术展在上海浦东展览馆举办。科学技术的新成果与全新的艺术形式紧密结合,相得益彰。同年底美国普林斯顿大学举办的一年一度的“科学与艺术展”也让观众着实领略到了科学中的艺术美。“一切视觉艺术都离不开新技术,有了新技术,传统的艺术形式更加绚丽多彩。艺术需要借助科学技术创造更新、更奇、更异的艺术效果。科学也同样离不开艺术,它需要调动一切艺术手段,证明和推销自己的新技术,借助艺术来增加新技术的高附加值”。^[1] 这些事实似乎都在证明科学与艺术可以完美无缺地合二为一。但是我们还是要追问一

^① 张宁(1972-),硕士,主要研究方向为油画技法与教学法。

^② 基金项目:渭南师范学院研究项目(项目编号:08YKZ027)。

下:艺术是什么?这一件件有着完美崭新形式的作品是否是艺术?在这些作品中艺术的作用难道仅仅是科学的一件华丽外衣?艺术与科学能在真正意义上结合在作品中吗?

艺术语言与元素在表达其艺术本质的同时,也同时渗透在其他各个学科领域,丰富着它们的面貌,影响着人们的思维,这一点毋庸置疑。与其他任何学科一样艺术并非只是艺术的语素与外在形式,更重要的是其具有的自身特质,以及在人的自身发展和人类的发展历程中发挥的其他领域学科所无法替代的作用。如果把艺术仅仅看作装饰、美化、愉悦,而忽视了艺术更深层次的作用,那就是忽视了艺术的本质,忽视了一件事物的本质去认识这件事,如同一叶障目,无疑会歪曲是非标准,直接的结果就会导致许多没有触及艺术本质的空洞形式披着艺术的外衣迷惑着人们的感官,误导着世人的精神指向,而一部分真正的艺术作品却因此而被排除在艺术之外,而恰恰是真正的作品才触及了艺术的本质,发挥了艺术应有的功能,同时丰富了艺术的语言,为世界贡献了新的形式。

当今一大部分人认为,艺术家的贡献就在于为世界创造一种全新的形式。但是在以往的大部分作品中艺术家只是模仿了自然界已有的形式,甚至抽象作品也离不开外在世界的启示。我们的生活中并不缺少形式,艺术家可能对原始的形式进行了加工,但我们要问他为什么要加工,摆弄这些形式?微观世界的美丽图案算不算是艺术?问题的答案就在于艺术不等于形式,如果艺术品只有形式因素他是无生命的。这里以作品的临摹为例,一般情况下我们认为作品的临摹往往不会再具有和原作品同样高的价值,无论是临摹米勒的具象作品还是模仿蒙德里安的抽象作品。浅显的解释为临摹品的形式不是原创的,或是那一题材已经被表现过了,等等,甚至在艺术创作中太多的形式的相似被认为是抄袭。但是同时名家的临摹就不一样了,凡·高对米勒的临摹就同样有价值,在当时看来凡·高的临摹线条是那么粗鲁,甚至于更加丑陋,但其价值却远远超出了把米勒作品在技法和形象上复制成一模一样的作品。凡·高的临摹品至今看起来跟他自己创作的作品同样感人,同样令人激动。那恰恰说明凡·高艺术的真正价值不在于简单的图式创新,而在于他的感人。如果一件作品激不起心灵的感动、思想的震撼,不能发人深省、抚慰灵魂,那么这件作品即使具有华丽的外部形式,也是没有灵魂的空壳,达不到艺术的高度。同样一件作品,即使运用了一些怪诞的形式能暂时刺激一下观众的感官,而触及不了观众的思想层面,那观众也只是一种猎奇。由此看来艺术不仅仅是一场视觉盛宴,而应该具有一个有分量的内涵。如果微观世界的图案没有经过摄影艺术家的加工而赋予它思想内涵,即使再美的图案也不能被称为艺术品,正如树叶和蝴蝶不是艺术。

内容决定形式,艺术也不例外。这里以瑞士画家贾克梅蒂的作品为例分析艺

术形式与本质功能。在贾克梅蒂的探索之初,没有人认为这样的面貌会成为一种新的艺术形式,但当这种形式在发展成熟时,艺术家成功了,这种新的形式被接纳认可。在这种形式出现以前,如果一件工业产品以这种贾氏面貌出现,会被包豪斯认为是极丑的,今天的科学与艺术展览会也不会认为这是一件艺术科学结合得极为紧密的作品,但因为贾克梅蒂的作用,人们改变了,那么贾克梅蒂到底对这种形式施与了什么样的魔法,使一堆线条有了如此魅力?和他同时代的萨特这样评价他的作品:以寓言的方式表达了深切的孤独感、现代人的焦虑和被剥夺了的传统的慰藉。贾克梅蒂的作品特点是:语言直指灵魂。过去一切唯美的艺术语言都不足以表达其思想的深刻,为此,他创作出陌生的表达形式,这种形式怪异不羁,无丝毫美感,但是唯有这种语言能深深地触动当时饱受战争蹂躏的脆弱的心灵。古怪的形式也因为其承载着悲天悯人的思想而进入艺术形式美的殿堂。在现今的科学与艺术大会上,假如这种形式被运用到一件实用作品上,其功能只能是美化与装饰,对感官的作用与贾克梅蒂的作品有可能大异其趣。虽然被创造出来的形式丰富着艺术表达的语言,但使形式具有生命力的是思想,只有在说明原作思想时其价值才得到真正体现。

一件作品之所以成为艺术品,不仅取决于形式和面貌,更要看他是否作用于人的精神层面。形式因为在作品中起了精神层面的作用而使自身从此具有了进入艺术殿堂的资格,而精神的不断提升迫使激发艺术家不断创造发现新的艺术形式。这也就是艺术史上许多创新运动的本质,并非仅仅是形式的花样翻新,而是旧的形式尽管还是如此优美动人,已不足以作为艺术家探索心灵归宿的武器。艺术家必须使他的思想承载于新的形式,正如灵魂需要他能附身的肉体。尽管上帝死了,但是人类不可能没有灵魂,而真正的艺术家正是整个人类的灵魂。只有在这个意义上的艺术家才能像罗丹所说的那样,艺术家创造了一个时代。可是纯粹的精神探索不会产生经济价值,因而越是真正的艺术家越在物质上极度贫困。“观众不动声色的拒绝了不把无目的的艺术视为生活目标、为自己确定了崇高目标的画家”。^[2]

人类不同于动物的本质是主动的思考与探索,这种活动在物质层面是科学技术的不断发展,更重要的人类的精神更需要合适的载体,那么承载他们的就是艺术的表达。

早在1883年赫胥黎就有过这样的预言“当人们不再有爱恨之心;当苦难不再引起同情,伟大的英雄业绩的故事不再动人地传唱;当田野里的百合花不能再与身披盛装荣耀已极的所罗门媲美,雪峰和深渊不再使人惊叹,到那时,科学确实有可能占据世界,但这不是因为怪物(科学)吞噬了艺术,而是人类天性的一个方面已经死亡,因为人类丢掉了古往今来所拥有的那一半天性”。^[3]赫胥黎时代已经有人担心“科学的进步会威胁到任何艺术形式的发展”。^[3]事实上是人类的那一半天性

已经在科学所创造的强大物质诱惑下变节,丧失了自我。

老子说“大道废,安有仁义;邦家混乱,安有贞臣。”^[4]那么今天的仁人志士为科学与艺术结合的奔走倡导追其深层原因也在于此吧。李政道先生认为,科学与艺术结合的作品“绝非仅为追求一种用绘画手段描绘科学特点领域的表面形式,而是探求在一个更深奥的意境中进行科学和艺术间的对话”。

艺术与科学在自身的发展中相互吸收、相互促进、相互利用,甚至于共荣共进,这一点历史已给予了肯定,艺术要在人的发展以及社会进步的进程中继续与科学发挥应有的作用,避免赫胥黎的所谓“死亡”,必须彻底地调整自身。最主要的应该认清自己的位置是精神领域的探索,所谓感情只是自身特点,感性只是思考方式。丰富的形式只是过去的资本,可以慷慨地施与、赠与或者贩卖。在未来的道路中作出不懈的精神探索才是自己的本质,才能自尊、自信地坚守自身的位置,更好地和科学有机结合,为世界贡献更多更好更高层次的图式。如果科学不是一位庸俗的暴发户,如果它真如赫胥黎所说的温文尔雅,并且非常敬慕艺术,那么它就應該吟唱叶芝那首著名的诗:多少人爱你青春美貌,用或真或假的爱情。只一人爱你那朝圣者的心灵,也爱你衰老的脸上痛苦的纹沟。

参 考 文 献

- [1]吉宁.科学与艺术的互融互进[J].今传媒,2012(1):144.
- [2]康定斯基.艺术中的精神[M].第一版.李政文,魏大海,译.北京:中国人民大学出版社,2003:8.
- [3]雨平.伟大科学家赫胥黎论科学与艺术的关系[J].出版参考,1996(10):7.
- [4]兰喜并.老子解读[M].北京:中华书局,2005:72.

数字艺术类专业三大构成课教学改革

张小波^①

(渭南师范学院 传媒工程学院,陕西 渭南)^②

【摘要】三大构成课程是艺术类学生很重要的专业基础课,对于数字艺术类专业学生来说,造型形态元素和色彩元素无疑是设计的重点,因此学好三大构成是步入艺术设计殿堂的关键基础,而培养动手能力强的应用型人才,是艺术教育的最终目标,为了实现这一目标,艺术类教师通过尝试在动画、数媒、广告专业的学生中采取不同的改革措施,改变教学思路,对于各个专业因材施教,做到学以致用;改变教学方法,结合数字类艺术专业的工作环境,选择适合各个专业的教学方法;改变作业布置,培养其团队意识,通过三大构成课教学改革,使学生和教师对于三大构成课有一个全新认识,真正地教学相长,使学生得到全面发展。

【关键词】数字艺术;三大构成;教学改革

一、三大构成的概念

艺术设计教育三大构成体系包括平面构成、色彩构成、立体构成,它起源于1919年的德国包豪斯设计学院。三大构成即平面构成、色彩构成、立体构成课程,是现代艺术设计基础的重要组成部分。平面构成是要在二维平面内创造理想形态,是将形态要素:点线面和色彩、肌理按照一定的法则进行分解、排列、组合,从而在二维的平面上塑造出具有立体感造型的基础训练。“色彩构成是将两个或两个以上的色彩的最基本要素,按照一定的配色规律和对比调和法则重新搭配、变化,组合成新的理想的色彩关系的过程;就是根据人们长期形成的对色彩的感觉,而产生的一种思维定势,不同颜色的搭配,能够给人不同的心理感受,而色彩构成就是将这些思维定势总结出来。立体构成是研究立体形态的材料和形式的造型基础学科,立体构成是现代艺术设计的基础之一,是使用各种材料将造型要素按照美的原则组成新立体的过程,通过长宽高等立体块面呈现出具有空间感、纵深感、质量感的三维立体造型。”^[1]

^① 张小波(1978-),硕士,主要研究方向为数字化多媒体与影视动画。

^② 基金项目:渭南师范学院研究生专项课题(10YKZ002);渭南师范学院大学生创新计划项目(12XK032)。

三大构成体系中,平面构成是“构成”艺术的基础,而在立体构成、色彩构成中则处处体现着平面构成的原理,三者是相辅相成的依存关系,我中有你,你中有我,互为一体。

二、三大构成的作用及意义

目前,全世界的设计专业的基础课都来源于包豪斯设计学院,包豪斯设计学院提出的三大构成教育体系首次肯定了设计与美术的关系及其重要性。构成教育应该是美术与设计的基础教育或者说是平行教育,应该是一个动态的、发展的、开放的体系,它为现代造型设计奠定坚实的理论和实践基础。但是包豪斯设计学院的体系自从传入中国之后,几十年没有变化,一些教学内容的设置对于数字艺术或者动画等专业来说显得有点过时,所以应该适时地进行一些课程上的调整和变革,才能适应新时期的一些新专业的教学需求。三大构成是设计专业的基础课程,而在数字媒体等电脑艺术专业的教学中,首先,需要理清各构成课程内部的知识体系,明确一个概念就是,我们的数字媒体等电脑艺术专业已经不是纯艺术的专业,不再过多地画画和平面设计,在课程设置上应该区别于纯艺术专业;其次,需要整理好三大构成之间的关系,针对不同的专业讲述的内容应该有所侧重;再次,需要将三大构成与后续专业课程联系起来,这样才能实现基础课与专业课的衔接。三大构成作为艺术设计类专业的基础课,在高校艺术类专业基础课的教学中其地位和作用极其重要。“个人认为,如果你彻底地了解、掌握了三大构成中的奥妙,那么你就成功地迈出了任何一扇设计之门的第一步,所以在实际教学过程中需要投入更多的精力,绝不能轻视,因为其中的内容丰富且实用性强,必将为艺术类的后续课程打下坚实的基础,而三大构成课程的学习最主要的作用是使学生有平面设计意识、编排版面的意识、三维空间想象能力、立体包装的动手能力。”^[2]

三、三大构成的教学实践及改革

在艺术类招生持续火爆的今天,越来越多的艺术生有很多的学校和新专业可以选择,随着全球动画产业的飞速发展,中国的动画专业、数字媒体、多媒体专业近些年也日渐蓬勃。由于市场对动画、数字媒体等设计人才的需求突然成倍地增加,造成专业人才紧缺,为了满足日益变大的人才缺口,近些年来国内高校纷纷开设动画、数字媒体、多媒体等专业,而大量招生和师资缺乏所造成的结果是,培养的学生大多学而不精,很多学校只是在培养学生的软件操作能力,而设计意识、设计思维的培养没有得到应有的重视,归根到底还是设计的基础课三大构成没有学好学透彻。

笔者所在的二级学院招收的学生是非师范的数字艺术等应用型专业,数字艺

术系的学生有三个方向,动画专业、数字媒体专业、广告专业,在三大构成的教学中我们针对不同的专业在该课程的设置和讲述上有所区别。

1. 动画专业的三大构成教学设置

动画是最近五六年兴起并流行的行业,有着庞大的工作人员需求量和良好的就业前景,可是在这一两年的调查数据中,却显示动画专业的毕业生就业率是最低的,被教育部挂了黄牌,究其原因,有很多不确定的因素,比如学生的流动性大,小公司薪酬的不规范造成跳槽率大,而更重要的是学生的综合素养不全面,学校教育与企业需求有很大差距,学生进企业需要重新培训。可见对于实用性艺术设计类学生的综合教育就显得弥足重要。动画专业的学生毕业要一专多能,要能从事动画原画的设计、剧本写作、台本设计、游戏人物/场景设计、动漫画设计、影视后期的特效合成及动画周边衍生品的设计等众多行业,动画专业的学生要比纯艺术的学生辛苦与繁忙,要很博学又要精通一两个方向,既要精通人物的造型设计、动态形象设计、人物及动物运动规律,还得精通服饰设计、游戏道具设计、环境场景设计、园林景观漫游设计,还要学习一些表演技巧,心理活动表现技巧,等等。所以,动画专业的学生一定要学好设计原理的基础学科——“三大构成”,并能将三大构成的设计美学、设计原理、设计理念灵活地运用于自己的设计中,这样才能成功地设计出优美的动画形象、生动逼真的影视动画场景。

(1) 让教学为专业服务

三大构成的教学思想,是培养增强学生的造型能力,版面设计能力、色彩运用能力以及培养学生强烈的空间感和动手能力,学会形式美的法则,并为设计服务,但在实际教学中,陈旧的教材及教法,过于大众化,基础化,专业针对性不强,甚至很多学生在学完之后都不知道这个课有什么用,没有认清真正的作用性,在上三大构成的基础平面构成课时,我就向学生介绍这门课的目标是什么?学习了平面构成能干什么?使学生产生一种学习动力和兴趣,对应着教材中的知识点来和一些平面媒体广告设计对比,使学生明确某一个概念的用处。比如“重复”,为什么超市里的商品摆放都是要整齐划一的重复摆放?原因是重复有整齐规范,加强记忆的效果。“节奏与韵律”是形式美的法则,使学生明白节奏感与韵律的重要性,给学生展示钢琴的琴键图片与心电图的波折线,明白节奏感是如何产生的,在自己的作品中如何有变化有节奏感;拿上届学生的摄影作业给学生观看,使学生明白“比例与尺度”在版面构图取景时的重要性,把最基本的美学理念与生活与身边的设计结合在一起。所以在平面构成教学中,我的教学思路就是介绍要素的概念、特点用处及如何将其运用到动画场景中,以此来烘托气氛。

在色彩构成的教学中,给动画专业的学生布置的色调练习作业就突出其专业特色,例如:长短调作业,就让学生画出9个具有连续情节的小画面,训练学生的原