

Research on Basic Classroom Teaching of Design Major in Art Schools——Based on the Case Analysis of How Traditional Culture is Integrated into Sketch Teaching

Lei Xu

Art College of Zhejiang A&Forestry University, Hangzhou, Zhejiang, 311300, China

Abstract

Sketch teaching is a basic subject of design teaching for art college students, the traditional teaching mode is basically to strengthen the basic modeling on the basis of high school sketch teaching, teachers set up still life, students conduct modeling training, and focus on the cultivation of modeling ability. Although such students have strong sketching ability, they lack a sense of design and it is difficult to transform their design works in design. For this reason, basic art teachers in various colleges and universities have also tried reforms to strengthen the design awareness in sketch modeling, starting from the design direction and focusing on cultivating students' design concepts and innovative thinking. Strengthen the training of form and composition modeling ability, train students' design thinking ability, so as to let students have a deeper understanding of design. This kind of training allows students to carry out purposeful sketching training, students have a clear idea from sketching training, can transform from sketching thinking to design thinking, and get rid of the purely drawing style of painting. The disadvantage is that students can often design a style with a sense of form, which is novel but lacks cultural thickness and emotional depth, although the students' brains are wide open, the design is often in an accidental state, unable to form a series of continuous states and their own specific styles. The author has carried out a series of explorations in many years of teaching, and summed up a set of teaching models suitable for students, under the guidance of design concepts, inject emotion and cultural elements, so that students' sketch works not only have a sense of form and design, but also With its own unique emotional elements or cultural symbols, it fundamentally establishes its own design concept and lays a good foundation for later professionalism.

Keywords

sketch; teaching; interest; emotion; culture; humanistic spirit

艺术院校设计专业基础课堂教学研究——基于传统文化如何融入素描教学案例分析

徐蕾

浙江农林大学艺术学院, 中国·浙江 杭州 311300

摘要

素描教学是艺术类大学生设计教学的基础学科,传统的教学模式基本上是在高中素描教学的基础上进行基础造型的强化,教师摆好静物,学生进行造型训练,重点进行造型能力的培养。这样的学生虽然写生能力很强,但是缺乏设计感,很难在设计中对设计作品进行转化。此外,很多高校不同的设计专业基础课都差不多,这样学生很难从基础造型深入设计当中去。基于这样原因,各高校基础美术教师也有尝试改革,加强素描造型中的设计意识,从设计方向入手重点培养学生设计理念和创意思维。加强形式的、构图的造型能力训练,训练学生的设计思维能力,从而让学生对设计有进一步的认识。这样的训练让学生能进行有目的素描训练,学生从素描训练中有一个清晰的思路,能从写生思维转化到设计思维中来,摆脱了纯绘画性的绘画方式。弊端在于学生往往能设计出有形式感的样式,新颖但缺乏文化厚度和情感深度。学生虽然脑洞大开,但是设计往往处于偶然状态,不能形成一系列的连续状态和自己特定的风格。笔者在多年的教学中进行一系列探索,总结出一套适合学生的教学模式,在设计理念的导引下,注入情感和文化元素,让学生的素描作品不仅有形式感、设计感,还要有自己的独特的情感元素或者文化符号,从根本上建立属于自己的设计理念,为后来所从事的专业奠定良好的基础。

关键词

素描; 教学; 兴趣; 情感; 文化; 人文精神

1 引言

从理论和实践双重分析,中国的设计理论和设计实践都来源于西方,“一方面是具有百年历史积淀的西方设计实践和由这种实践而来的庞大的设计话语资源,另一方面是刚刚起步的中国设计现状,自己没有足够的话语资源以资利用,仅凭自己的话语很难建立起来完整系统的设计理论。”^[1]从中国当代的设计看,缺失了自我创意的东西。在西方工业文明的和中国传统文化碰撞下,中国的设计从某种程度上是对西方的模仿,整个20世纪是中国向西方学习的过程。面对西方的话语体系下如何寻找本土的话语资源,是我们新世纪要思考的问题。建立本土的艺术设计教学方法,探索本土的设计教学特色,是当下艺术设计教师的任务。

本课程是以设计理念和设计创意为基点来进行素描教学,完全与绘画性的素描教学不同,但是也要避免单纯的形式和结构的空洞的表现。艺术设计思维是一个系统性的课程体系,全方位的激发学生的设计潜能,从美学、哲学、社会学等方面,全面体现学生的基本设计素养。从基础的设计素描开始来认识设计。在现代高科技数字时代发达的今天,纯熟绘画能力已经不能满足设计视阈的发展,设计师已经不再是原有纯手工制作方式,大量的电脑软件技术代替了手工制作方式。仿真模拟技术、新媒体艺术效果图等虚拟化的创意展示的非物质模拟设计已经兴起。设计素描的训练已经不再是原来的纸上的精准描绘,也不是单纯的构成和形式的简单组合。训练的学生的设计思维也发生了变化,设计思维也具备了个性化、情感化,精神化,民族化的特征。创意是设计的核心,但是创意不是无源之水,无本之木。创意也要适应时代,与时俱进^[4]。因此,在设计的基础阶段设计素描开始,开拓设计素描教学的内涵和外延,建立适应现代高科技引领下的数字化教学中艺术设计基础教学体系的探索是有必要的。

2 兴趣导入

孔子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

【作者简介】徐蕾(1979-),中国山东济南人,中国美术学院油画专业,研究生学历,浙江农林大学艺术学院讲师,从事油画实践与理论研究。

【课题项目】由浙江省教育厅项目(课题编号:Y201942061)资助。

抓住学生的好奇心和激情,让学生在探索,好奇,求知,实践中获得乐趣。爱因斯坦说过:“兴趣是最好的导师”。心理学研究表明:学习兴趣是构成学习动机中最现实、最活跃的成分,一个人对其所学的东西产生了浓厚的兴趣,便会迸发出惊人的热情。而热情是一种魔力,它会创造奇迹。

本课程是先从学生的兴趣出发,营造一个完全放松、新颖的课堂教学模式,摆脱了以前教师把静物摆好,静物之间的聚散、疏密都要体现出来,甚至考虑到各个角度都要适合学生去画的固有模式。打破了学生只要照着画就是一张完整的作业的情况,这样学生不动脑筋,学习被动。但这同时摒弃了只是对物象本身的形体和结构透视进行准确的刻画,仅仅对素描的构成的简单组合,或者简单地装饰纹样的描摹与改变。如何激发学生的创作兴趣和创作欲望,结合设计的特点是素描基础课首先要解决的问题。为了使觉得和以前的所学有所衔接,先给学生摆一组静物,当然不是先前的三角构图的简单组合,而是复杂的静物物象繁杂、多样。没有具体的构图是杂乱的、没有秩序的,当然,教师是心里有数的,自己在杂乱中是巧妙设置了一定的秩序感,但是表面上看是杂乱无章的,给学生一个成语“乱而有序”让学生进行描绘,让学生根据画面进行表现。让其根据成语进行画面组合从文化的角度,来诠释成语的含义。以前学生只对设计的形式感或者创意比较感兴趣,忽略了设计要表达的对象,所以创意不能脱离对象,成语是让素描的表达不脱离要表达对象。

作品要求:

- (1) 完整诠释成语的含义。
- (2) 材料不限,表现方法不限。
- (3) 创作课时16课时。

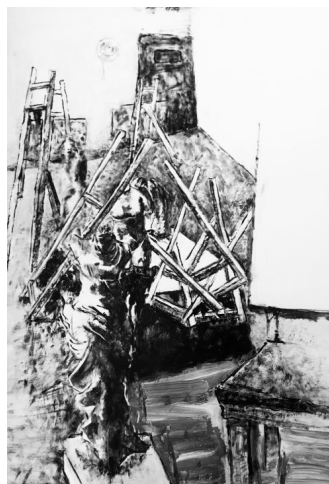

图1 学生作品

图2 学生作品

学生作品评析：上两幅作品是两个学生作业，作品在杂乱的静物中选取了最有表现力的一个角度。画面有秩序感，设计感强烈，能诠释成语的含义，构图新颖，表现有力度深刻。

3 个人情感与设计理念融合

《心理学大辞典》中认为：“情感是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验。”同时，一般的普通心理学课程中还认为：“情绪和情感都是人对客观事物所持的态度体验，只是情绪更倾向于个体基本需求欲望上的态度体验，而情感则更倾向于社会需求欲望上的态度体验”^[2]。艺术设计中单纯的艺术中的情感即审美情感，是一种无功利的具有人类普遍性的情感。情感在艺术活动动机的生成、创造与接受过程中均是重要的心理因素之一。同时，情感又是艺术创造的基本元素。

艺术与科学是人类认识世界和改造世界的基本手段，在现代文明的社会中设计是为了满足人类物质文明和精神文明的物化世界。设计就是满足人类物质和情感需求的。设计作品是艺术家情感和观赏者情感的沟通和传递，设计作品不仅是形式的物象，也是有温度和情感的作品，所以培养学生设计形式感审美的同时要融入情感的重要性。如何培养学生的个人情感融入作品也是设计素描教学的重要一环。情感的作用在素描教学中发挥着重要作用，学生有饱满的感情和动力和只是被动的完成作业是两回事。调动学生的情感因素，是提高学生创作高质量作品的又一方法。

让学生为自己最心爱或者最难忘物品画像。因为是最

难忘或者最心爱，学生对对象是有感情的，所以在创作过程中会不会仅仅在形式样式上进行创作，避免了单纯的样式上的空洞和乏味。学生的创作也会很积极和用心。

作品要求：

- (1) 一定是自己最心爱的物品或者最难忘的。
- (2) 说出你最心爱或者最难忘原因。
- (3) 创作一幅素描画，材料不限，创作课时 16 课时。

图3 学生作品

学生作品评析：该作品是同一个学生的两张画，实际上是一张作品，表现吸烟主题，采用写实手法，细腻地表达了打火机和一只不完整的香烟，作者父亲是一个烟民，一天两包香烟，她从小就看到父亲吸烟的情景，由于父亲死于肺癌，所以她对香烟有强烈的印象，打火机是完整的，香烟处在画面的黄金分割位置上，边沿是残破的，这种残破是隐喻，只在香烟的边上有一小缺口，香烟在她的生活里是不完整的，她生活中最重要的一个人的去世，让她感受到了无助，并学会了坚强。

4 人文精神建构的融入

人文精神通常是指整个人类的自我的终极关爱，表现为对人和社会的命运、价值、前途的维护和关怀。是一个民族一个国家文明程度重要表现。传统文化是各民族对本民族遗

留文化遗产的传承和弘扬。艺术设计的素描教学完全是一种舶来品,是西方艺术体系下的艺术教学范畴,如何使艺术教育更适合中国大文化背景下的艺术教育,是我们艺术教学者值得思考的。钱穆先生认为:“现在我们在回头来,从中国历史上,看中国自己的传统下的‘广义’教育吧!中国文化,是一向看重“人文精神的”。^[3]冯骥才先生认为:“所谓人文精神,在我看来,是指人类共同信奉的那些真理性的精神。例如,我们常说的科学精神、体育精神、民主精神、爱国精神、社会公平与平等的精神、人道主义精神等,这些精神确保人能自由、幸福且有尊严地活着,有利于人的幸福与社会的进步和文明,其重要性不言而喻。”^[5]

人文精神是艺术设计的灵魂,加强素描教学中人文精神的建构是艺术设计基础素描教学的重要一环,以前我们在素描教学中进行点、线、面的形式组合设计,却忽略了人文精神的传承,现代设计的理念是西方包豪斯设计体系演化而来的,通常是注重点、线、面的形式感和现代性。作品严重缺少文化内涵和人文特色,作品千篇一律毫无特征。田自秉在《工艺美术概论》一书中写道:“包豪斯却过于强调工艺美,认为传统是阻碍机器产品设计的因素,因而认为功能就是美,却忽视民族文化传统的作用。”在素描课上加强自身民族精神的注入,是对中国优秀文化传承负责任,如何在素描课堂上加强民族精神的注入呢?构建良好的素描教学体系,培养学生的文化教养,以设计为核心进行素描创作。达到审美与文化,形式与内涵的高度统一。设计作品的表达不同于艺术品的表达,艺术品的表达是完全出于艺术家自身的无功利的表达,而设计产品则首先以功能特征为主,设计本身蕴含在作品里。作品所要表达的历史、人文、生态、社会的精神因素都要涵盖其中。作为设计基础课素描,蕴含人文精神的设计也是非常重要。

在这个数字信息化时代,随着经济的飞速发展,人们的观念在不断更新,人类对文化的认识也在不断变化,以前对西方文化一边倒的现象也在慢慢改变,增强文化自信,树立文化形象成为现代文化人的基本任务,而且各个艺术门类之间相互交融,呈现多元发展的趋势。设计门类学科继承传统文化责无旁贷,中国传统文化底蕴深厚,形式多样,极具民族特色是中华民族取之不尽的宝贵财富。要弘扬自己的传统文化,树立自己的设计品牌意识和国际形象也是及其关键的。设计素描怎样融入传统文化,找到具备本民族艺术设计精神

的素描表现,打造符合时代精神的现代素描教学途径。

在设计的过程中,设计的主题范畴有两个方面:一是表达人与人之间的关系,也就是社会性;其二,是人与自然关系,也就是自然性。以前工业文明中思维模式是一种对立的关系,而生态文明则是一种和谐的方式,让学生以生态环境为主题或饮食文化为主题分别画一幅素描作品。提示作品是表现人与自然或者是人与人的关系。

作业要求:

- (1) 要有鲜明的主题特征。
- (2) 材料不限,要有作品表现力。
- (3) 作品的人文精神的体现,创作课时 16 课时。

图 4 学生作品

图 5 学生作品

学生作品评析:图 4 是表现污染问题,作品是一个柚子,画面采取写实手法,表达细腻柔和,一半被黑色背景包围着,作品其实是表现自己买了一个柚子,表面是完好的,剥开里面的肉看上去也很好,但是吃起来却有一股药味,完全没有新鲜柚子的味道,作者用大面积的黑色告诉我们,一个

新鲜的柚子被人做了手脚，里面已经坏了。作者没有把坏画成腐烂样子，而是用大面积的黑色来表示已经把柚子污染。画面设计感很强，简介很有表现力。如图5所示，画面凌乱，表现有唐三彩侍女像，放在角落里，中间有一个方框里面有很多的现代首饰，作者对首饰的描绘是粗糙的，其对时尚的和历史的错位表达了现代年轻人浮躁的心态。

5 自由创意素描阶段的提升

一个优秀的设计师，必须与市场碰撞、融合。在这个商业繁荣大众消费普及的社会，设计潮流瞬息万变，如何在这样一个信息时代立稳脚跟，必须有不应变万变的理念。通过对兴趣导入，融入情感，人文精神三部曲的训练，来完善自我艺术风格的形成，从而为以后真正进行专业艺术设计形成一整套完整的设计体系，促成自己的设计风格打下良好的基础。在这一阶段的学习中，学生可以借助综合材料，进行自由创作完善作品。这一阶段要求学生根据以上三种训练模式进行自由创意素描训练，创意作品至少有两个条件满足，其中一个必须是人文精神这一条件。有侧重的养成他们对人文精神的重视，完善自我个性，成为具备人文担当的新型设计人才。

自由创意并不是完全没有约束，在这一阶段实际上要求学生完全进入自主绘画阶段，是对前三个阶段设计素描训练的综合提升，是一种综合能力的体现，这一阶段让学生从被动地接受变为主动创意，是一种自觉的意识。

首先，指导学生找到自己的兴趣点，提出问题，通过自己的所学来建构自己的知识体系，围绕自己设定的问题，用科学的思维方式分析解决的办法，如何表达，用什么材料表达。充分调动自己的创作欲望。其次，在这一过程中教师要经常启发式方法的去激发学生的能动性。给学生答疑、解惑、纠偏。最后，总结围绕作品进行讲评，讨论，开学生创造性思维的智慧之门。让学生形成完整的设计素描思路。

作业要求：

- (1) 要有鲜明的主题特征。
- (2) 材料不限，要有作品表现力。
- (3) 作品要有人文精神的体现，创作课时 16 课时。

图6 学生作品

图7 学生作品

学生作品评析：这两张作品是表现拒绝垃圾食品的创意素描，图6表现很多手表示拒绝的样子，但是眼睛和嘴暗示垃圾食物的诱惑，周围的黑色把所有这一切吞噬，眼睛无助的望向远方。作者表现了对垃圾视频的无助和无奈。图7用色粉笔表现出垃圾食品的美丽的包装，周围的黑色粗乱的线条，暗示垃圾食品其实对健康有很大的危机。两幅作品从形式虽然还有很多值得推敲的地方。例如，图6的嘴和手应该在画的精到一些，嘴的位置再推敲一下会更有表现力；图7的中间食品再小一点，表现得更精微一些，把作品的对比度拉大，其表现张力会更强。

6 结语

综上所述,作为设计素描课程通过兴趣导向引入;逐渐融入作者情感,最后通过人文精神的提升三个步骤。让学生充分在享受素描教学的同时,进行深层次的挖掘,试图通过对情感文化的渗入,加强学生学习素描设计的深层认识,摆脱简单的写生和形式的拼凑,从而达到设计学科基础教学的目的。从深层意义上看,审美能力、创造能力、想象力、空间能力以及丰富的社会经历是一个设计师的基本素养,所以要在日常教学工作中培养学生人文素养,尊重学生的个体情感导向,使学生养成独立思考的能力。艺术活动是人类社会活动的一部分,是服务于社会的,加强艺术设计素描教学中传统文化的介入,加大作品设计内涵,赋予文化承载,既能健全学生的人格、增强学生的民族自信心和自豪感,又能提

升学生的责任感和家国情怀。正如潘公凯先生所说:“从艺术教育最基本的层面看,创新仍然还是手段;人的感性能力的提升,人的全面发展,人的本质建构才是最终目的”^[6]。

参考文献

- [1] 李建盛. 希望的变异——艺术设计与交流美学 [M]. 郑州:河南美术出版社,2011.
- [2] 迦尔纳. 士气与管理——士气心理学 [OL/M] 百度阅读, 2018-06-16.
- [3] 钱穆. 中国历史精神:新校本 [M]. 北京:九州出版社,2012.2.
- [4] 冯骥才. 人文精神是教育的灵魂 [N] 中国教育报,2018-02-11.
- [5] 田自秉. 工艺美术概论 [M]. 北京:知识出版社,1991.
- [6] 潘公凯. 造型艺术的意义 [J]. 美术研究,2011(01):4-5.