

The Comprehensive Application of Sketch Modeling Theory in the Teaching Reform of Character Image Design

Jing Chen

Sichuan Vocational College of Culture & Communication, Chengdu, Sichuan, 611200, China

Abstract

Character design teaching is a popular major in higher vocational education, and it is one of the majors that many girls are interested in and will consider first. But with the improvement of living standards, people's aesthetics are also rising, the previous set of character design teaching has been different from the aesthetic standards of modern society. Therefore, the necessity of character design teaching reform is obviously easy to see. In recent years, sketch teaching, which belongs to the major of painting art, has been gradually applied to modeling design teaching by many colleges and universities, and has achieved very good results, this paper studies the comprehensive application of sketch modeling theory in the teaching reform of character design.

Keywords

sketch modeling theory; image design; teaching reform; comprehensive application

素描造型理论在人物形象设计教学改革中的综合运用

陈静

四川文化传媒职业学院, 中国·四川成都 611200

摘要

人物形象设计是高等职业教育中的热门专业,是很多女生感兴趣并会首先考虑的专业之一。但是随着生活水平的提高,人们的审美也在不断地上升,从前那一套人物形象设计教学已经与现代社会的审美标准有所差异。所以人物形象设计教学改革的必要性显而易见。近年来,本属于绘画艺术专业里的素描教学逐渐被很多院校应用到造型设计教学中,并且取得了非常不错的成效,论文就素描造型理论在人物形象设计教学改革中的综合应用展开研究。

关键词

素描造型理论; 形象设计; 教学改革; 综合应用

1 引言

在如今这个颜值至上的现代社会里,形象设计日益得到人们的重视,因为一个精致、大气的形象能够给予别人留下深刻且良好的印象。而人物形象设计是与化妆造型专业和服装设计专业密切相关的,简而言之人物形象设计教学也是另一种形式的艺术教学。如何把形象设计教学任务完成得更加优异,不断探索更科学、更符合现代审美的教学改革是解决人物形象设计,教学停滞不前的绝佳方式。而在人物形象设计,教学中融入素描造型理论能够培养学生一定的美术艺术意识,以及认识更多立体、阴暗、虚实等,这些美术知识能够使人物形象设计之化妆造型技术更加精湛,能够帮助学生更好地

认识人物的构成结构,是人物形象设计教育改革的新方向。

2 素描造型设计理论在人物形象教学改革中的优势

2.1 对素描造型设计理论的基本概述

素描是一种艺术形式,是一种关于最基本思维方式和观察方式的训练。素描教学在美术艺术教育中占领着重要的教育地位,素描可以说是美术教育中的基础教学内容,因为素描有很多种表达形式,例如,白描就是素描最简约的艺术表达形式,他一般是简单地描绘某些人物、事物、具体物品的基本线条、图案或者符号。而人物形象设计教学可以简单地比喻为一张白纸,素描则是为其进行第一步的润色,而且也是为之后的精致装饰锁定准确的位置。所以素描造型设计理论融入形象设计教学中可以说是相辅相成,相互成就,素描造型使形象设计在处理细节方面更加细致,形象设计给素描

【作者简介】陈静(1983-),女,中国重庆人,本科,助教,从事人物形象设计研究。

造型带来了更多真实感,为它的造型提供更加多在平面、三维空间上的发挥余地。显然地,素描造型理论可以给人物形象设计教学提供更多新思路。

2.2 素描造型理论使人物形象设计教学更立体

学习人物形象设计专业的主要目标就是帮助一个简单的事物完成美化工作,这个事物可以是一个人,可以是一件衣服,又或者可以是一个面具。以前的人物造型教学,只是简单地涉及如何给人们化妆,学生们会学习日常的淡妆、表演舞台所需要的浓妆、美容美发、衣服搭配、首饰搭配等一系列知识,但是这只是形象设计中非常普通且必要的内容。但是现代人们所追求的美并不只于此了,人们对于如何更突出自己的五官优势、身材优势都有了越来越强烈的需求,而素描造型理论恰好能将这些方面良好地体现出来。虽然素描只是属于美术教学类的一种基础形式,但从狭义上讲,素描也是一切造型艺术的基础训练学科。素描将一个整体事物的构想、情感、具体动作都表现得淋漓尽致,能够为人物形象设计专业提供更多造型上的帮助。一个人如何为之美呢?一般而言,动态会比静态要美得多,因为动态的人有更多的情绪和活力,而素描造型理论课程非常注重二维平面与三维立体两个维度的融合。就以一个正常人的形象造型为例,如果形象设计造型师能够将设计人所需设计部位进行二维与三维的良好结合,那么被设计人的某些身体结构优势能够得到很好的强化,会在整体视觉上给别人更加精致、美丽的享受^[1]。

2.3 素描造型理论能够激发学生的创造力和想象力

素描虽然只是由一些简单的线条和明暗关系来完成的,但是如何利用这些简单的线条和明暗关系来表现人物面部的立体感、五官的矫正、缺点的淡化等关系就是素描艺术里的重难点,也是素描造型理论之所以能够融合到人物形象设计教学中里的关键性内容,在素描造型设计理论课程中,学生可以在对人体模特进行素描造型设计描绘作业时,利用画笔落笔的深浅程度对自身对人物面部构造优势的理解程度、人物动作的灵活程度等将人物的真实感以及动作表现出来。艺术的表达形式是多种多样的,艺术创造中,学生可以拥有许多天马行空的想法,有时正是这些大胆的想法而成就了许多惊人的创意妆容,所以学习素描造型理论一方面可以帮助学生更好地认识人体的面部构造,另一方面学生还可以通过素描学习激发自己独特的想法。有很多实际的案例可以证明,学习素描造型设计理论有助于提高形象造型设计能力,通过大量的练习可以提高摸透人物面部构造的基本能力,该项能力能够在实际化妆造型过程中利用化妆品的功能及自生技术手段,使人物

造型更加立体,进而达到更精美或更贴近角色的状态^[2]。

3 素描造型理论在人物形象设计教学中的综合运用策略

3.1 提高学生视觉艺术的表现力和观察力

形象设计教学与美术艺术教学最大的不同之处在于,人物形象设计教学的美感是更直接地表现在真实的人物身上的,不仅仅是表现在一张张纸上的。如何将有血有肉的真实人物的不足进行无痕式的掩盖,将人物的优势完美展现,是形象设计教学的最终目标。所以如何提高学生在视觉上的艺术表现力和观察力是提升形象设计教学内容的核心,在日常的形象设计之化妆技术课堂上,教师应该利用多种形式激发学生在视觉上的表现力和观察力,例如,利用多媒体放映更多优秀案例的教学分析,教师也可以利用人体骨骼、肌肉模型对课堂上学习的内容进行展示讲解,在讲解过程中教师可以利用素描绘画的手段,让学生理解人体面部骨骼肌肉的走向,从而理解在真人面部化妆中的人物面部的立体塑造。并且加强互动,使师生之间的交流、生生之间的交流变得更加活跃,老师可以趁机调动学生学习的积极主动性,适当激发学生,增强形象设计学习的兴趣。另外,人物形象设计教学是一门实操性非常强的课程,如果单凭老师一人之力是很难将学生的动手能力拔高的,所以教师不能简单地以口头形式授课,需要更多地进行真人展示。譬如,老师可以布置一个设计素描纸妆的作业任务,化妆的类型和主题由老师决定,学生可以在此主题上自由发挥,尤其是在一些舞台创意造型的活动上,学生可以尽情地发挥自己的想象力,在画本上去设计完成化妆造型创意作业,在画本上反复修改达到满意的妆容效果后,再化在真人模特面部。这时是学生将自己的专业能力和所学到的素描造型结合起来的最佳时机^[3]。

3.2 素描造型能够帮助学生提高他们的视觉传达性

人物形象设计教学随着社会审美的变化而不断变化,所需要教授的内容也是要及时更新,这样才不会被快节奏的社会淘汰。现在人们对于精神层面上的追求是比较高的,所以敏锐的视觉传达性,在人物形象设计教学中占有重要的作用,是学生对于不同品质、不同情绪、不同意境的理解和深度挖掘的必要工具。很多大型的晚会、时尚秀场、戏剧表演等都需要通过人物造型将表演者美化,将活动现场气氛拉满,而素描造型正好能够帮助学生提高他们的视觉传达性,因为不同类型的活动所需要的妆容都是不一样的。所需要表达的情绪不同,那么化妆造型技术也需要随

(下转第26页)

5 实施效果分析

将游戏化教学模式应用到软件工程系软件技术8个班级中的3个随机班级,对比未实施班级教学效果,学生学习的主动性更强,积极参与游戏,找出软件中的bug,赢得闯关游戏豆;通过调查问卷了解到,绝大部分同学认为游戏化教学方式比普通的教学方式更有兴趣,同学之间的交流和互动性也更强,增强了同学之间的感情,同时,提升了团队合作能力;从期末总评分数来看,学习成绩也得到了明显改善,平均分均高于未实施班级,高分比例人数也明显高于未实施班级。

6 实施总结和展望

论文以软件测试课程为导线,结合学生喜欢玩手机游戏的特点,将软件测试技术的知识点与游戏元素相融合,探讨游戏化教学模式。游戏采用闯关游戏豆的奖励形式,并将游戏豆的分值纳入实训成绩,实践证明,游戏化教学模式能最大的激发学生的学习主观能动性,理论结合实践,将被动接

受变成主动吸收,提升学习效果^[6]。游戏化教学模式在实施过程中也暴露了一些问题,游戏后期以小组的形式采用联机多人的模式,这意味着可能会有同学混在其中,并不作为,且教师无法监控,在后续的游戏教学模式应用中,需重点解决此问题。

参考文献

- [1] 于延,李英梅,于龙.程序设计课程游戏化教学模式设计[J].计算机教育,2020(2):68-71+75.
- [2] 陆正.功能类游戏模式对高职教学过程的启发和探索[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2018(5):95-96.
- [3] 威华.游戏化教学模式在高职计算机实训课程中的应用研究[J].现代职业教育,2017(34):428.
- [4] 赵俊明.计算机游戏软件应用技术的学习策略[J].新媒体研究,2015,1(6):32-33.
- [5] 杜志鹏.高职网络安全课程游戏式教学设计与应用研究[J].信息与电脑,2019,31(17):253-254.
- [6] 魏颖.探究性学习方式下教育游戏的展示研究[D].南京:南京师范大学,2011.

(上接第23页)

着改变,例如,某个剧组在拍一场生死离别的戏码的时候,化妆师如何将相关角色的妆容向伤心、发愁等情绪靠近,这时如果一个将素描造型理论学得好的学生,他就会知道这种情绪主要是表现在人的眼睛部位的,如何将正常的眼睛画得泪眼汪汪,将眼泪在眼睛里打转却没有流出来的情绪表达出来是一个难题,但是素描造型理论却可以帮助学生找到人体构造的内线位置,学生可以着重在特定的位置利用化妆品将“欲哭”的状态表现出来。这同时也是素描造型理论的一种功能性,教师可以将其中明确的创作技巧通过分步、分解等步骤将形象设计构想与设计理念准确地传达给学生,以增强学生的视觉传达性。

4 结语

综上所述,形象设计在当代社会越来越受到广大群众的

追捧,人们逐渐开始在意自己形象的好与坏,所以人物形象设计教学也要随之进步,不能一味地停留在简单的上色阶段。通过许多实际操作,他们均可以表明素描造型理论在人物形象设计教学中所起的作用是非常显著的,能够帮助人物造型专业的学生更加熟悉人体构造,提升其对人物造型化妆与色彩设计艺术的敏感程度。通过很多实际的案例表明,素描造型理论融入人物形象设计教学的改革形式是值得被提倡的。

参考文献

- [1] 魏锋.形象设计教学改革中素描造型理论的综合运用研究[J].教育现代化,2018,5(12):65-66.
- [2] 黄静.人物造型化妆与色彩设计艺术[J].艺术大观,2021,4(9):69-70.
- [3] 张琳琪.素描造型理论在形象设计教学改革中的综合运用[J].散文百家(新语文活页),2016,4(4):143.