

论色立体构成课程改革的探索与实践

胡余

四川电影电视学院

[摘要]公共艺术设计基础类课程《色立体构成》的课程改革,这门课程的改革探索已近三年,以学生为主体,发现学生在这门课程出现的一些问题以及状态上的不同,后需探索老师在教授这门课程是会出现的一些不足,针对这些不足和问题,针对性的解决.最后研究这门课程在本专业中发挥着什么样的作用.在此探索中本次课程改革得到良好的结果,对今后公共艺术专业的课程发展起到了重要的基础奠基。

[关键词]色立体构成; 构成; 公共艺术; 课程改革

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.600

公共艺术专业是我们国家较为新的一个学科专业,它拥有较为良好的可发展持续性,同时还需要具有基础的专业理论知识和强大的体系结合,作为一门与城市文化价值、所属地性质结合等结合非常紧密的艺术类学科。故公共艺术专业的课程设置需要具有前瞻性,实时的融入新的教学理念、新的思维方式和方法,以培养实践和创新思维双重能力并存的大学生为目标开展教学工作。

一、《色立体构成》课程的重要性

作为公共艺术专业的必修课程,《色立体构成》这门课程的重点内容就是立体构成。立体构成以及关于构成的教学体系是在20世纪七八十年代传入我们国家的,最开始是在我们国家的几所美术院校进行推广传播,也是由这改变了以前美术学院的教学手段,同时也是一种在教学改革上的极大转变。现在已经接近五十年过去了,人们的观念、思想、等等都在转变,设计类学科也得到了极大的发展,而立体构成作为设计类学科的基础专业课程却没有多大的改变。在我们国家很多的高校都开设了设计类的学科,但由于对设计专业的理解和认识度不同,他们所运用的教学方法和手段都相差无几,部分学校课程上课时间比较短,布置的作业相对较为单一,从而导致了这一门课程与现代设计教育有距离,在课程教学中训练方式和模式相对比较刻板,已经不能非常好的去适应现代设计的需求。

在我们国家设计基础类构成课程已经发展有三十多年了,人们的生活环境在改变,认知的水平也在不断的提高。如此一直沿用以前的教学方法和模式进行教学就会出现许多问题。例如,所授的课程内容与专业的适应度和高年级课程内容的匹配度不高。关于设计类学科内专业很多,不同的专业所偏向的重心也是不同的。但大体上来看,构成的发展方向与趋势是越来越专业化、功能化、多元化以及个性化,这些都是我们现代社会所需要的。

《色立体构成》这门课程主要是关于色彩与构成相结合的形式进行讲述。它主要通过色立体构成的教学和训练,让学生掌握立体构成基本原理,了解色彩之间的关系,熟练运用色彩与空间要素进行创作。开启学生的创作性思维和立体意识,运用不同的创作手段和创作条件进行创新。加强学生对创作形式的培养和创意思维的训练,从而使学生的创作理念从形式到内涵的到全面的提高。让学生对于空间雕塑,公共装置艺术有着基本认识以及对两者的概念有着自身的理解,为后面的创新型专

业课程打好良好的思维基础。构成课程旨在认识空间构成要素及原理,掌握空间构成元素的运用规律和原理以及色彩之间的关系,熟练掌握并运用空间构成元素和原理以及色彩的要素,开拓创新,能够根据不同的主题,创作出新颖独特的色立体构成(公共空间)作品。

二、《色立体构成》课程教学的不足和改革方式

在近三年对《色立体构成》这门课程的探索和研究当中,首先需要以学生为主体,去发现学生在这门课程会出现的一些问题以及状态,还需探索老师在教授这门课程是会出现的一些不足,然后针对这些不足喝问题,针对性的解决.最后探索这门课程在本专业中发挥着什么样的作用.在教学中存在着不足进行分析。

1. 教学方法和模式相对单一

在教学上主要是以讲授法为主要方法,讲授法是一个以教师为主导的教学方法,让学生们能够掌握基本的理论知识和概念。教学的大体程序是以教授的讲授为主,但辅助性的教学内容相对来说比较少的。这中模式有个弊端就是容易导致教师们忽略学生们该有的主动性,课堂较为沉闷、古板,从而造成学生对上课的积极性不高。

在《色立体构成》课程中,学生主要的训练法是主题训练,教师讲解训练的内容。这样的方法能够提高学生的创造力、思维水平和操作能力等,但每个个体单位之间他们的互动比较少的,这样会造成课堂的活跃度降低,同时还会出现实训的结果和过程与市场和艺术设计的新理论、新文化脱轨。

2. 和专业的适应度不高

《色立体构成》是涉及多学科多门类的一门学科,同时它也是一门独立的艺术学科。在所涉及的这些专业当中,每一个专业都是有自己的方向的,《色立体构成》应该需要和专业方向所相适应,不能够出现所有设计类专业所上的都是同一模式,只是简单意义上的注重形式,而不是内容。不从专业出发的学习,已经违背了学习构成基础课的原则和目的。立体构成课程已经在我们国家开展了三十多年了,通过对课程的回访,发现学生们不能够很好的把课程中的知识和其他的课程很好的联系起来,知识单纯的增加了一些艺术理论知识的储备而已,无法在实践中去运用。

3. 在教学手段上的创新不足

在《色立体构成》课程的教学当中为了追求教学较好的稳

定性,完全按照课前准备的教学大纲、教案等等进行行课。这种的教学虽然能够在一定程度上符合了学校的规定,也符合了教学活动中的普遍规律,注重教学的基础。但是这也在一定程度会收到制约而难以突破,缺乏创新性、灵活性。

在以上问题出现后,最首要的问题就是先要把教学模式进行改革。《色立体构成》是一门实践和理论联系较为紧密的课程,所以教授这门课程需要突破固有的思维模式和教学模式,结合本专业的特点去进行教学,因此在教学模式上需要采用多种不同的教学方法进行教学。

1. 教学模式上的改革

①讨论式的教学方法。《色立体构成》课程上讨论式的教学方法,首先是在指导教师的引导下进行,学生们以分小组的形式进行交流和探讨关于课程中的一些问题。学生们通过这种带具有辩证性的教学形式,能够更好的吸收关于《色立体构成》课程中所学习到知识点。

②教学方法采用翻转直观演示形式。这样的教学方法能够将现在国家大力推进的翻转式的课堂融入本课堂当中,同时还与教学演示相结合。能够更好的提高学生的课堂参与度,在课堂演示过程中不单单只是让教师演示,还能够让实践能力较强的学生进行演示,只能对学生来说更加的直观和更好理解。

③读书指导式的教学方法。上好一门课程,教师们不单单只是传授课本上的知识,更应该关系和关注与这门课程相关的一些知识点。由此,教师可以指导学生们去校内图书馆或者校外图书馆阅读相关的书籍,去启发学生,同样也是培养学生一种独立自主的学生能力,让他们在现有的知识的基础上经常性的更新新的知识储备。

④任务式的教学方法。学生们在《色立体构成》的学习当中需要处理非常多的信息和问题,教师从旁参与和帮助他们,在强烈的问题意识的驱动下,学生们能够自主的探索和整理学习的信息、资料和问题等。

结合上述的几种教学方法去开展教学活动的话,能够很好的在课堂中凸显学生的主体地位,让学生们更好的掌握课程知识的基础上,掌握逻辑思维能力和构思能力。这样能够从根本上的去强化学生的思考能力,有利于学生们后期高年级课程的开展。

2. 积极和相关专业建立紧密的联系

立体构成这一设计基础类课程应该和相关的专业发展紧密联系起来,以本校的《色立体构成》课程为例,公共艺术专业在学习立体构成之时,在相关的教学内容上会以装置艺术、公共雕塑为主要教学方向。在实践落实环节,学生们由自然形态到抽象形态再到几何形态去进行立体形态的探索。在此基础上,学生们能够完成从自然到人为形态的过渡。这个为本专业的学生打下了良好的基础,同时也是对后续课程起到了承前启后的作用。各个设计专业的不同,所开设的实训内容也不为相同,需要各个专业方向为导向去安排实训内容。

3. 实践实地考察的重要性

公共艺术专业本身就是具有公共特性的一个新型专业,公共艺术专业所带来的作品,都是与公众有所联系的。教师可以带领学生去城市中的公共装置作品去考察学习,还可以在我们身边的高楼大厦这些建筑中,是否运用的现代建筑空间构成的要素呢!在没有学习构成之前,学生可能没有意识到这些生活上的细节,但经过教师的讲述,学生的积极性以及对《色立体构成》这门课程的认识会更上一个台阶,从而为今后的学习打下更好的基础。

三、结束语

构成课程教学改革及研究,不管是在国内还是国外都是非常多多,但在课程改革前往往都需要经历过长期但教学这门课程,这样才能知道发现它的不足之处。就教学模式来说,作为教师不能单单只是按照教材的内容进行授课,更重要的是教师需要在上课前就把课程的知识点了解清楚,然后在归纳总结再给学生讲述。尤其是在大一时期,也就是我们基础课程开设时期,非常多的学生对与绝大多数的专业名词是不了解的也是懵懂的。这时候就需要教师一一的向学生们解释和分析,同时也是一种加强教师和学生之前的联系及互动。在课堂上,教师和学生之间信息的交流和传递,完全可以通过聊天的形式去完成,打破传统的上课形式。经过一系列教学方法下来,课程中学生的状态有所改善。

《色立体构成》作为一门新开设的课程,会存在着一些问题,但同时也会出现一些新的变化.这种变化所带来的就是一片新的海洋,这片海洋中就让我们自由的翱翔.由课程为中心,发现学生教学过程中出现的问题以及教授授课方式的改变,再延伸到本专业领域,这么课程对本专业的重要性,我们需要如同进行的调整和改进.最主要是围绕课程进行探索,完善提升整个课程的体系。

由一位“讲述者”到一位“聆听者”的过程,把握住学生内心的想法,教师与学生不是上下级的关系,他们是同级的,是朋友。学生喜欢出校门,那么我们可以把课堂搬到校外去,在我们真正看到身边装置艺术作品、空间建筑作品、设计作品之时。学生们会有众多的问题,那么作为教师,这时就要结合现场实践运用课本上的知识向同学们讲解,这样的讲述将是事半功倍的。总之,所有的目的都是围绕着帮助学生进行更好的学习,同时学习的主动权也尽可能的交给学生。

参考文献

- [1] 杨芳. 提高艺术设计基础课程的专业性, 全面深化课程改革——以立体构成课程为例[J]. 美术教育研究. 2020
  - [2] 卢晓燕. 高职艺术设计专业课程思政建设路径研究——以设计构成课为例[J]. 湖南包装. 2020, (2)
- 基金项目: 课题项目: 四川省民办教育协会(研究中心)一般项目 “民办高校提高设计基础类课程专业合理性, 深化课程改革的探索与实践——以《色立体构成》为例”, 编号: MBXH21YB144