

综合院校设计色彩教学思考

伊卫东

(山东交通学院, 山东 济南 250357)

摘要: 设计色彩课是艺术设计专业的学科基础课,它是通往后续专业课学习的桥梁,通过思维方法、表现方法的训练培养学生用独特的眼光认识色彩、分析色彩、创意色彩。本文从设计色彩培养目标展开分析,探讨理工院校设计色彩课程发展。

关键词: 艺术设计 设计色彩 学科基础课 分析

中图分类号: J0 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-9082(2023)03-0212-03

设计色彩课艺术设计专业是大一学生的学科基础课,设计色彩不同于传统的客观写生色彩课程。它是从造型基础课向专业课过度的中间环节,设计色彩课包括包含色彩基础理论和设计色彩运用和表现两方面内容。本课程教学目的是通过设计色彩训练培养学生用创意思维的方法去认识色彩、理解色彩、观察色彩,体会设计色彩与传统绘画色彩的区别和联系,实现从色彩造型基础理论知识向创意色彩设计综合能力运用的转换。通过一年级设计色彩学习和训练,培养学生正确的色彩创意思维方法、丰富的色彩创意表现语言、完善色彩创意知识体系,为后续专业课学习奠定良好基础。设计色彩作为艺术设计专业的基础课,它不仅涉及传统色彩绘画造型语言,还涉及绘画、文化、历史、非物质文化遗产等相关知识。通过设计色彩课学习使学生在色彩认识上有一个全新的观念,通过设计色彩教学训练学生对视觉色彩的理解、表现与交互的能力,做出自己对色彩思考解读,通过色彩情感体验,把色彩巧妙运用于艺术设计中。

一、设计色彩课程人才培养目标

1. 色彩观念的转变

设计色彩是视觉传达设计、产品造型设计、景观设计等艺术设计专业的基础,它是在传统造型写生色彩基础上的演化发展,通过课堂基础训练,将色彩和艺术设计有机融合,实现造型基础色彩训练与创意设计的对接。传统的色彩造型训练主要是从客观出发,通过固有色、环境色、光源色客观分析用写实的方法将自然界的色彩客观正式地表达出来,造型基础训练,它的教学目的是培养造型专业学生用客观色彩塑造物体造型能力。设计色彩是服务于创意设计的,设计色彩以绘画色彩为基础,根据专业方向的培养要求,通过色彩的转化、延伸、提取等方法,表现物象的色彩,它强调在理性思维的基础上,强化物象色彩形式

以及画面的形式美感和设计美感,它的教学目的是培养设计专业学生色彩主观设计表达能力。在日常生活中,将设计色彩融入我们生活的方方面面。例如,日用家电产品、汽车、城市导视设计、服装设计、产品包装、媒体界面广告、城市公共空间等,设计色彩的本质是强调功能使用与视觉审美的结合。例如,现代艺术之父,法国后印象派画家塞尚,他通过不断的艺术实践,把形体结构从色彩语言里面抽离出来,用快状笔触塑造形体,他认为色彩形体结构是通过色彩对比实现的,并提出色彩比结构更为重要,更能给观者带来视觉心里的体验的理论。因此,设计色彩教学是培养学生色彩理念转换,通过色彩的量化控制实现感性和理性的结合。

2. 色彩表现能力培养

设计色彩训练学生对色彩主观思维能力和创意表现能力,这其中包括如何观察、如何分析、如何表达的能力。通过客观向主观色彩转换练习,让学生掌握运用多种表现形式把创造的色彩语言呈现出来。学生入学前都经历过美术高考班的色彩写生训练,联考阅卷标准的硬性规定,导致学生机械理解认知色彩,观察方法模式化、塑造手法单一化。学生对色彩的表现能力只体现在色彩空间的表达、形体质感塑造、画面整体效果等方面,作品中难有个性语言的体现。在设计色彩教学中,首先要明确,设计色彩课教学不是传统色彩造型训练延续,它是培养色彩观察方法和个性体验的能力训练,因此,要求学生写生前不要急于动笔,围绕静物组合从物体形态、位置关系、光影变化、质感肌理多角度观察、展开想象,从客观元素中提取自己感兴趣的点,主观强化自我感知、认识、理解并体现到画面语言结构中,这种训练应该是个性化的、多样化的,在观察方法训练中,有的同学关注轮廓线强化物体的形态特征,有的同学关注物体空间色块对比、有的关注物体材质

肌理变化,有的同学关注物体体积结构、有的同学关注综合材料运用。设计色彩课教学既是观察方法训练,也是思维方法和表现手法的训练,这三者是相辅相成的。在设计色彩教学中,教师应该发挥其在教学中主导作用,通过画面构图、元素提取、表现语言、材料形态、技法表现等多方面启发引导学生,表达自我对色彩的再认识、再理解、再表现。

二、综合院校设计色彩教学中存在的问题及改进方法

1.基本功问题

虽然设计色彩教学和色彩造型基础教学它的教学目的不同,但是,设计色彩课作为艺术设计专业学科基础课,大部分内容和色彩造型基础相关联的,色彩造型基础水平高低直接影响设计色彩的表达。例如,画面色彩的整体把控能力、细节的深入刻画、画面的结构张力等。从设计色彩课整体课程结构看,大部分内容是色彩提取、色彩组合、材质表现等课题内容,但是色彩的冷暖对比、画面色调、形体塑造、空间层次等一些色彩造型基础也隐含在课题练习中,色彩造型基本功扎实与否直接学生的课题训练能否顺利开展。综合院校的艺术设计专业学生,他们主要通过联考形式入学,专业基本功相对薄弱一些,如何提高他们的基本功问题,我认为可以采用以下几种方法,第一,可以利用课余时间加练一些与课程相关的基本功作业,解决造型、构图等问题。第二,教学中多向学生介绍不同风格优秀色彩案例,开阔学生视野,鼓励学生多看展览、多临摹范画、多参加比赛,通过这种方式调动苦练基本功的热情。三、以院校人才培养方案为本,依照教学大纲要求和教学计划安排,根据学生的专业基础水平,安排教学内容,打牢基础,切不可照搬其他院校的教学方式。以笔者观察,目前各高校在实际教学中,其课程教学内容、教学方法雷同,特色不鲜明,课程安排与专业方向培养脱节,学生动手创新能力培养不足,不能满足各综合院校艺术设计人才培养发展的需要,综合院校由于专业背景、学科布局各不相同,艺术设计教学和人才培养方案也不尽相同,应该从学科背景、学生特点出发本着扎实基本功的基础上开展特色的教学。

2.向经典传统学习问题

在设计色彩课程中通过中外优秀经典作品引导学生,从经典学习中寻找设计色彩灵感。现在高校设计色彩课程教学注重学生技能的训练,向传统学习、向经典学习没有落实到位,设计色彩综合知识较弱,未来的艺术设计发展要求宽口径,厚基础,传统的文化修养是必不可少的。现在

设计色彩课堂教学中,学生接触较多的是现当代艺术流行艺术样式,对传统中外传统艺术的经典作品、流派了解的较少,尤其是中国文化历史长河中的色彩文化语言知之甚少,例如,中国古代建筑色彩、敦煌壁画色彩、宋代院画色彩等。

阅读经典、阅读历史,从优秀文化历史中获得经验,这是学习设计色彩的捷径。教学中,学生的基本功问题和思想观念问题,是影响课程进展的两大问题。功夫问题通过加大作业量、课堂训练、课下自修的方式在短时间里可以看到效果,思想理念问题就需要长期文化积淀才能得到提高,设计审美品位直接影响未来专业道路发展,毕竟我们做设计对接现实生活,要符合大众的文化素养、审美品位、生活需求,设计不能单纯靠新、奇、特博取消费者眼球。美术教育家伊顿说过:“设计看作是艺术家对一种社会的明确需求所做出的某种主观的和富有想象力的反应。”现在的设计作品中,互相抄袭比较严重,有特色、有文化品味的较少。因此,高校设计色彩教学中,教师要结合教学内容引导学生多阅读中外美术大师经典艺术作品,从中体会画家的色彩创作语言和画面表达方法。第一,从中国传统绘画中体会色彩夸张意识。传统哲学思想影响着中国绘画的色彩观念,传统绘画不只是画的山水花鸟人物,更是传达了哲学追求和人生境界。中国绘画采用散点透视法,注重疏密对比;不以客观写实造型,追求形神兼备;不受光影变化左右,色彩随类渲染。中国传统绘画注重笔墨趣味表达,色彩运用上追求大胆夸张风格,我们从唐代周昉的《簪花仕女图》、北宋王希孟的青绿山水《千里江山图》就能体会到中国传统绘画色彩语言特点。第二,了解西方大师色彩风格演变过程。任何色彩语言质的飞跃都是在不断探索中获得的。例如,意大利画家莫兰迪,他艺术生涯的早期推崇文艺复兴时期的艺术作品,随着艺术实践增多和创作理念的改变,他的兴趣点又转向后印象的塞尚和立体派的毕加索,莫兰迪一生专注于静物绘画创作,我们通过莫兰迪系列静物作品中发现,简单的物体造型、概括的色彩块面、象征的表现手法成为他作品的风格,莫兰迪把灰色调发挥到极致,以至后人在服装设计、产品设计、环境设计……中争相借鉴模仿。通过阅读经典、研究经典,了解名家经典色彩语言表现,分析他们的方式方法,感受中外文化的色彩美学差异,拓展学生对色彩认知,提升学生色彩素养。

3.课程内容问题

设计色彩课程内容安排应依托院校学科背景、专业发

展、师资状况、生源条件、教学设备、实验室建设等因素统筹考虑。目前,各高校设计色彩课程教学中,课程内容都大同小异,训练内容、训练方法也相差无几,课程内容和学科专业发展衔接不到位,设计色彩作为学科基础课的重要性没有更好体现。综合院校设计色彩课程应该结合自己院校背景和办学特色以及资源优势,注重学生设计色彩思维、创造能力培养,设计色彩课是为专业设计打基础的,课程内容要有明确的有针对性指向性,切不可失去自我同质化发展。以笔者从事教学的院校为例,环境设计专业设计色彩训练中应有道路景观色彩设计、交通场站色彩设计等相关内容;产品造型专业设计色彩训练中应有交通工具色彩设计、交通机械设计色彩设计相关内容;视觉传达设计专业应有交通导视色彩设计内容,课程过程中应充分运用学校专业优势资源,例如汽车博物馆、工训中心、实验室等教学资源等,合理规划安排课程内容,对接后续专业课程。

4. 综合材料训练问题

有了好的思维,还要转化到具体操作实施中。如今的设计色彩课程教学不只是训练学生单纯主观表达色彩能力问题,更是要让学生通过运用综合材料整体呈现色彩形式问题,毕竟设计色彩课程最终还是为专业方向服务的。优秀的视觉传达设计、产品造型设计、环境艺术设计不仅要有好的色彩艺术构思还要有独特的色彩材质表现,优质的艺术设计作品在形式语言上色彩和材质同等重要。以往的设计色彩课堂仅仅局限于色彩的对比、协调、调性等偏色彩构成形式的训练,学生模仿抄袭的痕迹严重,学生间作业辨识度不高、个性化展现不足。工具局限于水粉笔、水粉笔、水粉色等材料,这些材料在画面中呈现的效果比较单一,特别是水粉色,由于自身材料性能原因,不适宜多层叠压和肌理表现。因此,在教学中,鼓励学生使用多种综合材料,例如颜料上可尝试丙烯色、油画色、国画色、油画棒、彩色铅笔、色粉、墨汁等;工具上可使用毛笔、油画笔、板刷、油滚、剪刀等;材料可运用纱布、宣纸、高丽纸、麻线、塑型膏、砂砾等,通过材料使用,学生可以展开丰富想象力和创造力,体验不同材料的表现形态,更深层次体验设计色彩的万千变化,推动学生创意水平和创新能力。

三、教师在设计色彩教学中的主导作用

真正发挥教师在设计色彩课教学中的主导作用。美术教育家伊顿说过:“教育是一种勇敢者的探险——尤其是艺术教育,因为它涉及人类的精神创造。”设计色彩教学中,教师既不能把课程内容简单的讲授给学生,让学生不假思

索去接受,更不应该让学生毫无目的计划去实践探索,这在艺术设计教学中不可取的。教师在教学中承担着重要角色,教师要以教学大纲为本合理制定教学计划安排教学内容,过程中时刻掌握教学效果,重视学生反馈,切不可满堂灌。教师开课前要认真备课,开展教学研究,制定详细的课堂计划,在总课时量范围内合理安排课题训练内容。注重课程过程考核,通过学生作业分析,了解学生知识掌握情况,并做出相应规划。教师要利用课余时间走出去,参加学术交流和艺术实践活动,时刻掌握课程发展动态,不断充实自我,以适应时代发展需要。

艺术设计专业培养的是应用技术型人才,在设计色彩课教学中,始终坚持理论和实践相结合,让学生在不同课题训练中锻炼理性分析能力,每个同学绘画的基础不同、对色彩的认识理解不同、观察角度和感悟不同,教师授课中根据不同类型的学生运用不同的教学方法鼓励和发掘他们的长处和优势,对于主动性强的学生,可以制定目标,适当放手,鼓励他们发挥自身优势,大胆尝试,引导学生在练习中体会设计色彩多样化的风格表现。对于主动性薄弱又被动的同学,教师要多关注多辅导,多鼓励多引导,作业中存在的问题逐一分析认真解答,在辅导过程中,教师将理论讲授和课堂示范相结合,帮助学生更好更好解决学习中遇到的问题。教学中教师要充分运用现代教育方式辅助教学,做好课堂教学和课下辅导衔接。第一,现代新媒体技术成为课程教学重要手段,教师利用学校多媒体教学平台、腾讯会议、微信等技术助力教学,通过上传辅导材料、经典案例、辅导答疑,帮助学生解决学习中遇到的困难,线上教学期间开展的授课就是很好的证明。第二,教学过程中,教师要充分利用好师生互动环节,给学生提出更高的学习要求。通过教师和学生对课题作业共同分析探讨产生共鸣,学生讲评自己的理解认识,分享自己作业过程的心得体会,教师评审总结,把更高的目标隐含在情境中,有效促进学生设计色彩的主动性。作业讲评环节,不单是作业的讲评与总结,它也是课堂教学最为重要的一环,教师通过讲评把自我的学术观点、研究方法、学科动态等传递给学生,让学生从更高层次分析问题认识问题。

结语

百年大计,教育为本,随着科技进步和认识水平的提高,学科间相互交叉融合,设计色彩课教学也从基础素质培养转向复合型创新人才的培养,通过课程教学开拓学生艺术视野,提升色彩审美境界,激励学生在艺术设计道路上敢于实践勇于探索。