

工科背景下《构成》课程在设计类专业中的教学方法初探

■ 文/兰州理工大学 鹿熙军 赵得成

摘要：本文针对工科院校设计类专业的“构成”课程在教学中存在的一些问题进行分析，就教学现状、调研以及从教学内容、教学方法两个方面展开对“三大构成”的教学方法探讨，提出了一些教学改革措施，希望能进一步的提高“三大构成”课程的教学质量。

关键词：三大构成 教学现状 教学改革

“三大构成”即平面构成、色彩构成、立体构成，是我们认识世界组成的最基本规律，它高度概括了事物的构成机理，是关于光、色和空间转化的最根本物象化规律。它在造型类专业方面也是最基础的学科，教学的重要环节。

在世界艺术发展的历史中，“三大构成”居于一个不可取代的位置，尤其是在近现代艺术发展中越来越显示出它的重要性。从20世纪20年代前苏联的构成主义，荷兰风格派，德国包豪斯的教学体系；20世纪40年代的法国具体主义艺术；

20世纪60年代的欧普艺术与活动艺术到20世纪80年代；90年代的高科技艺术，其造型理念与艺术形式，无不影响着各个时期的设计观念与设计风格。构成艺术新方法与新形势对我们目前现代设计产生更积极、更深远的促进作用。

一、“构成”课在设计教学中的学科基础地位

最早把“构成”作为设计教学专门课程的，是瑞士的约翰·伊顿教授。他的《设计与形式》和《色彩艺术》等著作开拓了构成艺术，促成了

构成教学占据包豪斯的主要地位。伊顿开设此课程的时期，正是世界工业设计和绘画艺术发展的一个关键时期。现代大工业的兴起，也使得人们思考和解决日益尖锐的大工业生产方式和手工艺品形式之间的矛盾，另一方面，现代绘画艺术从印象主义到抽象主义的巨大发展，在形式上为人们解决这个矛盾，为创造新的产品，形式提供了美学上的依据。伊顿创立的基础课程在我们现在的理工学校设计类专业开设是设计教学的一个重要基础。现代西方设计教学体系中的基础课程（从内容到教学方法），包括“构成”课程，都是从伊顿在20世纪20年代创立的基础课程上发展起来的。

我国于20世纪70年代引入“构成”课程教学体系，并开始逐渐打破中国设计教育基本上从属于纯美术范畴，停留在纯美术的技能训练上，主要是通过临摹、写生等方式来进行造型练习的传统教学模式。80年代“构成”课程已成为我国造型教育的必修课，并被广泛应用于设计实践，为中国现代设计教育奠定了基础。

包豪斯以自己的实践与成就，在战胜保守势力的过程中逐步形成了自己的教育思想与设计思想体系，就是以构成主义为主要内容的设计教育体系。我国引入构成教学系统并将其作为设计基础课程已有近四十年的历史。“构成”包括平面构成、色彩构成、立体构成，我们简称为“三大构成”。现如今，不仅美术学校、工艺美术学校开设“构成”课程，理工科院校的建筑学、城市规划、工业设计、产品设计等专业都开设了“构成”课程。“构成”课程的开设，现在已经相当普及了。近几十年来，这种设计体系一直在我国理工科院校设计类专业的教学过程中起着很大的作用，并在不断的发展中完善。

二、目前“构成”课程在理工院校教学中的现状分析

构成学在内容上对造型要素“点、线、面、体”和色彩三要素“色相、明度、纯度”这些现代设计中最基本的视觉元素进行了科学化、理性化的分析与研究，并揭示了事物形态的各种构成关系，组合规律及美学法则，将客观事物的本质要素抽象出来，按照美学规律和构成原理，重新解构、整合、创造出新的形态及组成方式，而且注重不同材质的表现力。这种科学的系统化的学习训练方法形成了一个比较纯粹的现代设计基础体系，开设构成基础课程的目的在于拓展学生的设计思维，掌握理性与感性相结合的设计方法，为专业设计打下坚实基础。

长期以来教学方面对“构成”课程存在着片面化的理解和认知，普遍的在教学过程中形成了设计基础课程与设计专业教学的脱节现象，以至于学生在学习时，“构成”课程开设的目的和任务很难领悟到其要领，从而妨碍了他们理解现代设计的精神要领。三大“构成”课程的教学目的成了形式，使学生在图像形态的技术性抽象化和构成的变化之中，从而没有将“构成”课程的教学目的真正得以实现。

目前，我们从传统形态构成课程多年的教学内容来看，无论是建筑设计、产品设计，还是视觉传达设计专业，构成课程讲授的内容和方法几乎都是通过抽象的点、线、面、体来逐步培养学生的造型能力和审美能力；训练的步骤也是从二维平面向三维空间模式过渡。这种教学模式曾经在我国设计类专业教学过程中，对于学生造型能力的培养起到很重要的作用，但通过教学实践我们发现，尽管构成课程在所有设计类专业教育中起同样的作用，但因为专业特点和侧重点不同，对构成课程的讲授和训练要求也应有所不同，原有的教学内容和方法，已不能完全适应今天的专业发展对人才培养的更高要求，传统的教学模式显现出不适应性。

这种不适应性主要表现在三个主要方面:

1. 教学目的与任务不够明确, 缺乏学科之间的关联性

平面构成、色彩构成、立体构成作为构成学课程的骨干, 在教学过程中被安排为三门独立的课程开设, 但在教学活动中没有有机的联系起来。实际上割裂了它们的关系。学生在学习过程中很难找到它们之间的联系, 更不会综合利用。另一方面, 构成学课程在教学上缺乏与专业课程的紧密联系, 学完“三大构成”抽象的理论知识, 经过一些程式化的课堂训练, 最终, 学生根本不知如何在设计中应用。这些现象都是和构成学课程的教学目的相违背。

2. 在教与学的过程中重视程度不够

工科院校设计类专业是建立在工科的大背景之中, 由于传承了工科的教学思想与理念, 存在着不同程度的重工抑文的现象, 缺乏与文化艺术学科的交叉融合, 注重培养学生的理性思维, 轻视了文化综合素质、艺术表现技能的培养。因而构成学内容的抽象性, 使得不少学生以为构成练习是一种用处不大的程式化训练。在这种环境下, 构成学的教学与训练都没有得到足够的重视。

3. 目前对于“三大构成”的教学地位不明确, 偏重于对形式法则的教条模仿

我们现在所用的构成学教材, 重点大多放在探索形成法则的“形式”推敲上, 学生的作业模仿成伤太多, 过分强调形成, 缺少新的创意, 从而忽略了对学生创造能力的培养。

我们的社会在快速发展, 科学技术也在突飞猛进, 知识结构在不停的更新, 传统教学模式与内容是不能培养出适应时代发展的人才, 并且在陈旧的教学模式指导下, 使得教学内容与训练都趋向于城市化、形式化, 限制了学生学习的主动能动性的发挥, 阻碍了学生设计潜能的挖掘。

三、对目前“构成”课程教学内容与方法的改革思考

有效的教学改革就需要紧密的结合学科特点, 专业特点, 学生特点, 时代特点, 现实条件等在教学活动中探索、实践。我们学院现有建筑学、城市规划、产品设计、艺术设计(平面、市内外环境设计两个方向), 目前两个专业开设了构成课程, 为适应专业发展的不同需要, 根据构成课程建设和教学理念, 已经进行了一些教学改革, 也取得了有一定的成果。但是仍然还有较多的方面, 亟待进一步深化改革。

1. 传统的构成课程, 只注重基本理论与传统构成的形式作业练习

所谓构成的形式主要是一些逻辑构成形式, 比如平面构成中的重复、渐变、发射、特异等; 色彩构成中的色相推移, 明度推移, 色彩重构; 立体构成中的线材、块材的重复、渐变等构成都是在过去老式教学模式下流传下来的, 学生在进行完基本的传统逻辑构成作业练习后就要结课了, 根本没有机会进行构成设计的创新设计练习机会。而事实上构成课程是连接学科基础课和专业课的纽带, 不能只追求形式感, 设计的本质在创新, 形式的目的在于掌握和顿悟形而上的理念, 必须使形式和功能结合起来这就是创新, 在进行构成课程教学的时候就应该有意识的放入一些专业设计的内容, 这样学生就理解了构成课的作用和意义。当然针对不同设计专业应有不同的倾向性, 比如产品设计要在遵循构成原则的前提下考虑机构运动和功能特征, 建筑设计重点在静态空间的构成处理方面, 图1是结合机械产品使用功能的一种实用性的立体构成设计, 该构成将若干个立体平行四边形构成单元共用于两个铰接支点, 使整个装置在旋转时形成众多旋转平动机构, 具有极好的城市景观艺术观赏价值, 放射和重复的立体构成形式, 营造了一种特定的空间视

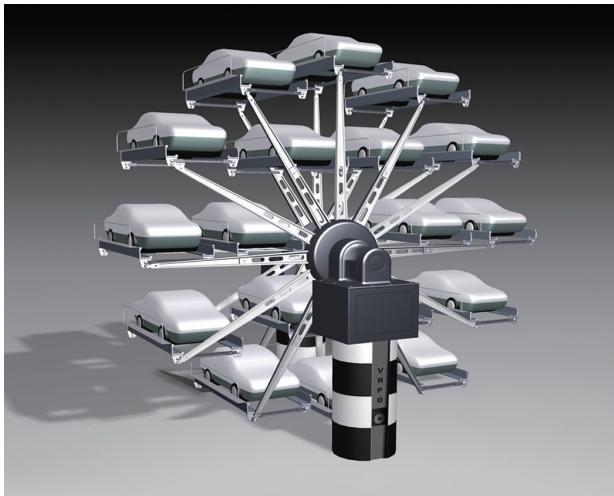

图1 基于发射和重复构成的旋转立体车库

觉效果。在转动时，动中有静、静中有动，富于节奏和韵律感，每个平板在一对水平轴的约束下始终处于水平状态。本构成装置可以有许多实际功能和用途，图1是用于立体停车的方案，还可用在商业展示和游乐设施等领域。

我们应该在加强基本理论的同时引导学生树立构成在实际设计中的应用意识，启发学生的独立思考和探索练习。构成课程教学不能因循守旧，不能按部就班长时间保持固定不变的理论内容、作业练习内容，应在益于提高学生创新设计方面下功夫。

2. 强调相关课程之间的关联与综合运用

构成理论是从二维的，三维的，色彩的，视觉的，心理的不同角度为艺术设计提供理论上寻求各种可能的设计表现形式，极大地丰富和完善了整个构成的基础理论。但在工院校的设计教学的现状是：工科类教师和美术师范类教师不缺，而科班出身的专业设计师资贫乏。许多学生在学完了素描、色彩课程之后不知如何将这些知识有机的应用到现代创意设计之中，由于素描、色彩、构成等课程是由美术类教师讲授，而专业课又由工科类非专业教师讲授，这就亟待需要设

置一门连接学科基础课群和专业课群之间的纽带性课程，这应该就是《形态构成》课程，这类课程应该集艺术性、表现性、工程性于一体，在进行专业课教学的时候就能起到基础支撑作用，从而使学生的创意意识及设计思维方式得到全方位的培养和训练。

3. 加强培养学生的形态感受能力与造型设计能力

无论是建筑学专业，城市规划学专业还是工业设计专业，艺术设计专业，它们都是技术与艺术的结合体，是感性与理性的结合体，这就是要求学生有一定的感性思维能力和造型表达能力。工院校设计类专业的学生定向思维和逻辑思维偏重，感性思维不够活跃，所以我们应该在教学过程中加强感性思维训练。在实际的教学过程中可以通过特定主题训练学生的感性思维，例如，精选图像让学生去感受，用视觉语言表达出来；给出若干情感的词汇，让学生去表现；依据诗词去表达感受意境等。

4. 提高教学质量，需改革现有的教学方法，规范教学过程和教学内容，在教学方式上，我们应选择适当的教学媒介和新的表现手段

构成学课程作为一门设计基础课程，我们长期以来一直采用传统的构成教学模式，主要是由教师课堂授课，学生接受教学内容，通过手工实践练习，最终以作业形式表现出来，教师进行最后的课堂作业讲译。这种教学模式的优点在于可以培养学生的动手能力以及对于手工绘制工具的熟练掌握，但在计算机高速发展普及的今天，我们还在用手工方式完成作业的制作已不能适应时代要求，就目前我们还有很多教师讲求徒手，在观念上排斥机绘。实际上，手绘与电脑制作各有利弊，我们应在教学过程中，可以将两种手段相互穿插和补充，发挥各自的优势，使学生在过程中提高学习效率。

四、结束语

随着我国改革开放的步伐，国内众多工科院校普遍开设了构成设计基础课程，并广泛应用于各种设计领域。应该说我们今天开设的平面构成、色彩构成、立体构成等课程，已经过几代人的积累和完善。许多的艺术家和设计师为这个时代创造了崭新的视觉语言，把视觉语言推向了现代。新的视觉语言不断与科学、美学、电脑科学和社会科学发生广泛的联系，并在设计艺术中得到广泛的运用。这种以形态、构成、色彩、空

间、肌理、节奏等视觉现象为课题，把体验、感受、实验作为教学方法，发掘学生个人潜能的基础教学体系还在不断发展和丰富，这种建立在视知觉、心理学基础上的构成学很快被我国的各大学广泛接受。构成学作为基础课程，它对现代设计有着极大的启发性。随着科技的发展，教学不能只停留在传授上，更需要创造、传达创造性的思想，为未来的设计领域培养出高素质的优秀人才是其结果。

参考文献

- 1.《构成设计》，易心、刘浪、陈耕编著，湖南大学出版社，2001年9月第1版
- 2.《平面·色彩构成》，王力强、文红编著，重庆大学出版社，2002年8月第一版
- 3.《工科背景下艺术设计专业“构成”教学方法探讨》，李丽，（第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会论文集），中国建筑工业出版社，2011年9月第一次出版发行