

高职院校《平面构成》课程教学中创新思维能力的培养策略研究

赵水平 赵向阳

(广东青年职业学院 广东, 广州 510000)

Research on the cultivation strategy of innovative thinking ability in the teaching of plane composition course in Higher Vocational Colleges

Zhao Shuiping Zhao Xiangyang

(Guangdong Youth Vocational College, Guangzhou, Guangdong 510000)

Abstract: as a common basic theory course for art majors, plane composition has significant teaching value in promoting the cultivation of College Students' innovative thinking, aesthetic concepts, creative performance and other abilities. Cultivating college students' creativity is the core goal of plane composition teaching. However, in the actual teaching process, college students' literacy in plane composition is generally insufficient, which makes it a challenge to cultivate their creativity in the teaching of plane composition. Therefore, exploring how to effectively cultivate the creativity of college students in the teaching of plane composition has become an important research topic to be solved by higher education institutions in China. This paper aims to explore the effective strategies of Cultivating College Students' creativity in the teaching process of plane composition.

Key words: plane composition; Creativity; Training strategy; Effective teaching

摘要:《平面构成》作为艺术专业共通的基础理论课程,在促进大学生创新思维、审美观念、创造表现等能力的培养方面具有显著的教学价值。培养大学生的创造力是平面构成教学的核心目标。然而,在实际教学过程中,大学生在《平面构成》方面的素养普遍不足,这使得在平面构成教学中培养其创造力成为一项挑战。因此,探索如何在平面构成教学中有效培养大学生创造力,已成为我国高等教育机构亟待解决的重要研究课题。本文旨在深入探讨平面构成教学过程中大学生创造力培养的有效策略。

关键字:《平面构成》; 创造力; 培养策略; 有效教学

一、前言

《平面构成》作为艺术设计专业的一门基础课程,着重以理论作指引,凭借一种通用的设计语言,对学生进行平面视觉的理论与方法培养。平面构成教学能引导学生掌握一定的设计原理和形式美

法则,进而引导学生运用理性与逻辑思维,去运用点、线、面等平面设计元素,最终培养学生构思多种视觉形式,在二维平面中塑造具有美感的形象^[1]。所以,培养大学生的创造力是平面构成教学的关键,引导大学生构建平面设计的思维方

式与造型观念,通过提高大学生的审美能力、创新能力,来促进他们在设计中的创造力。

然而在实际的平面构成教学中,教学现状着实堪忧,大学生平面设计的基础能力、实践能力、专业能力都十分薄弱,更别提在平面构成教学中培养大学生的创造力了^[2]。为此,如何培养大学生的创造力,是我国各大院校平面构成教学的重点研究课题。针对这一情况,众多教育工作者开始探索有效的教学策略,希望在《平面构成》课程教学中更好地培养学生的创新思维和创造力。本研究正是在这样的背景下开展的,旨在通过分析当前平面构成教学的不足,提出有针对性的培养策略,为提升大学生的创造力提供理论支持和实践指导^[3]。

二、高职院校《平面构成》课堂教学现状分析

(一) 对学生设计基础的培养有所忽视

我国各所院校的平面构成课程通常会在大一阶段开设,不过该课程教学存在一个前提,即大学生在此之前就已拥有一定的素描、色彩等绘画基础,接触过设计领域的相关专业基础知识及训练。只有在这个前提下开展平面构成教学,才便于对大学生进行更深层次的抽象意识、创新能力等的培育。然而,学习平面构成课程的多数学生并没有相关绘画与设计基础,而院校在实际教学里也未遵循具体状况,所以忽略了对学生设计基础的培育,进而造成许多大学生平面设计基础的薄弱。

这主要体现在两个方面:其一,部分大学生因为先前未曾接受过系统的素描、色彩等绘画基础训练,致使他们在平面构成的学习中难以迅速理解和掌握相关知识与技能;其二,即便有些学生具备了一定的绘画基础,但由于缺少设计方面的专业知识及训练,他们在面对平面构成这一更为专业和复杂的课程时,依旧会感到力不从心,难以把所学绘画基础有效地转化为平面设计能力。这种对学生设计基础培育的忽略,不仅影响了平面构成课程的教学成效,也限制了大学生创新思维和创造力的发展^[4]。因此,在未来的平面构成教学中,强化对学生设计基础的培育显得尤为关键^[5]。

(二) 课程教学缺少专业性、关联性

事实上,平面构成同样是各艺术专业通用的一门基础理论课程,其教学目标是今后培养大学生创新思维、审美观念、创造表现等能力筑牢根基。只是在具体教学时,教师忽视了教学内容的关联性与共通性,教学内容缺少专业性,并且专业理论教学和实践训练相脱节,所以大学生在平面构成课程学习中很难构建专业理论和逻辑思维。

这一问题主要表现为,平面构成的教学内容没能充分结合不同艺术专业的特性和需求开展定制化设计。不同艺术专业对平面构成的理解与运用存在不同的侧重点,比如,视觉传达设计专业或许更着重图形的创意和排版,而环境设计专业可能更注重空间与平面的结合^[6]。然而,在实际教学里,教师常常采用统一的教学内容和方法,无视了不同专业之间的差异性和独特性,致使教学内容缺乏专业性。

此外,平面构成教学和其他相关课程之间的联系也不够密切。在艺术设计专业的教学体系中,平面构成只是其中一部分,它和其他课程像色彩构成、立体构成等相互关联、相互支撑。然而,在实际教学中,这些课程往往被孤立开来,缺乏有效的整合和衔接,让学生在学习过程中难以形成完整的知识体系和思维架构。这种教学上的孤立性不仅影响了学生对平面构成知识的深入领会和掌握,也制约了他们创新思维和创造力的发展。

(三) 忽略将手绘和电脑制作相结合的教学

鉴于平面构成课程具备较强的实践性特征,所以在传统平面构成教学里,教师要着重培养学生的手绘技能,引导学生运用各类表现方式与手段来呈现自己的创意。伴随高新技术在教学领域的广泛运用,平面设计能够借助计算机软件来绘制,然而在实际的平面构成教学中,教师却忽略了电脑制作的长处,一味以传统手绘教学理念为主导。于是,致使学生投入大量的时间和精力进行手绘制作,学生的作业负担沉重且容易丧失学习兴趣,进而抑制了学生发挥创造力的积极性。

此外,即便有些教师认识到了电脑制作的重要性,但在实际教学中,常常只是简单地向学生讲解一些设计软件的基本操作,并未深入钻研怎样把手绘与电脑制作有效融合,以达成创意的最大化表达^[7]。这种教学模式不仅限制了学生对新

技术的掌握和运用,也使他们在面对实际设计项目时,难以灵活运用多种技术手段来展现自身的创意和想法^[8]。因此,在未来的平面构成教学中,怎样有效结合手绘和电脑制作,激发学生的学习兴趣 and 创造力,是一个亟待解决的问题。

三、《平面构成》课程教学中创新思维能力的培养策略

为了更有效地在《平面构成》课程教学中培养学生的创新思维能力,教师可以通过引入多样化的教学方法,激发学生的学习兴趣 and 好奇心。教师可以组织各种形式的创意实践活动,如设计竞赛、小组合作项目等,让学生在实操中锻炼自己的创新思维。教师应注重对学生个性化发展的引导,鼓励他们根据自己的兴趣和特长,探索独特的设计风格和表现手法,从而培养出具有创新精神和独立思考能力的设计人才。

(一) 重视对学生抽象意识的培育

在传统的平面构成教学里,教师过度侧重对大学生开展点、线、面的构成概念教学,以过于机械、模式化的方式对大学生进行平面构成训练,从而抑制了大学生创新意识和创造力的施展。所以,为了在平面构成教学中突显培养大学生创作力这一重点目标,教师在教学进程中应深入挖掘点、线、面的概念、内涵与形式,引导大学生实现图形概念从具体到抽象的转变,注重培养大学生的抽象意识,进而推动大学生积极发挥创新意识和创造力^[9]。比如教师能够引导学生收集各种形状的树叶并描绘出纹样,教师对这些叶子纹样加以分解,进而激励学生发挥想象力对叶子纹样进行创造性的重新组合。这样,大学生的抽象意识能在多次分解与重组的过程中得以培养。

在具体的教学过程当中,教师还可结合多种艺术流派和风格的作品,让大学生鉴赏并剖析这些作品中的抽象元素,从而提升他们对抽象图形的认识和理解^[10]。通过引导学生从具象图形中提取抽象元素,再把这些元素重新组合成新的图形,能够进一步锻炼大学生的抽象思维能力和创新意识。同时,教师还能鼓励学生尝试采用不同的媒介和材料来表现抽象图形,以丰富他们的创作手法和表现力。

(二) 开展多样化教学活动,培养学生的创

新思维能力

学生的创新思维能力并非能一朝一夕形成,而是要凭借日常生活中的细致观察,有目的地对具体物象开展联想与抽象化构思,需经过有目的的训练才可发掘与发挥学生的创新思维^[11]。所以,在平面构成教学里教师可把具象形构思与抽象形构建相结合,借助开展相关多样化的教学活动来培育大学生的形象思维与逻辑思维,运用视觉、联觉艺术思维训练来培育大学生的创新思维能力,进而为大学生在平面设计中施展创造力奠定根基。想象、联想的思维教学活动训练是培育学生创新思维能力的最有效途径,平面构成教学中就要积极引导大学生把想象与联觉思维融入到点、线、面的视觉元素构成当中,以丰富、新奇的创新思维来设计出极具感染力的平面设计作品。

在具体的教学策略方面,教师能够设计一系列充满创意的教学活动。比如,组织学生开展创意图形设计竞赛,激励学生运用平面构成的基本原理,结合个人的想象和联想,创作出独特且富有感染力的图形作品^[12]。这样的活动不但能够激发学生的创作激情,还能让他们在实践中锻炼和提高创新思维能力。

此外,教师还可以引导学生进行主题性的平面构成创作。为学生设定一个特定的主题,像“自然与环保”“城市生活”等,要求学生围绕主题进行平面构成设计^[13]。在创作过程中,教师可引导学生思索怎样将主题元素与平面构成原理相结合,怎样通过图形、色彩、线条等视觉元素来表达主题思想和情感。这样的创作活动能让学生在实践中深入理解和掌握平面构成的知识和技能,同时培养他们的创新思维和创造力。

另外,教师还可以运用现代技术手段,如多媒体教学、网络教学资源等,来丰富平面构成教学的内容与形式^[14]。通过展示优秀的平面设计作品并剖析其创作思路,能够拓宽学生的视野,激发他们的创作灵感。同时,教师还能利用在线教学平台和学生进行互动与交流,及时解答学生的疑惑,提供个性化的指导和帮助。

(三) 鼓励学生借助各类设计工具施展创造力

如今我国已步入网络化、数字化的社会发展阶段,所以平面构成教学在教学方式、教学手段等

方面要紧跟时代步伐,教师要积极利用各类新科技的教学用具、设计工具服务于教学,引导并鼓励大学生借助各种设计工具发挥创造力,进而把头脑里的想象转变为实际的设计作品。当下,各类设计软件琳琅满目,和手绘工具相比,计算机绘图软件优势显著,操作简单又快速、存储容量大,在计算机技术的支撑下,平面构成表现形式电脑化愈发普及,大学生通过使用电脑就能轻松开展肌理构成练习。同时,电脑设计工具还能和手绘设计相融合,因此有助于大学生完成较为复杂的构成作业,这样大学生可挑选不同的设计工具并运用各种表现手法发挥创造力^[15]。

在教学进程中,教师要积极向学生推荐并介绍各类先进的设计软件,像 Adobe Illustrator、Photoshop 等,这些软件功能强劲,能够满足学生在平面构成设计中的各种需求。教师应组织专门的培训课程,助力学生迅速掌握这些软件的基本操作和技能,让他们能够熟练运用这些工具进行创作。

此外,教师还可鼓励学生尝试运用不同的设计工具和技术手段,例如 3D 打印、激光切割等,将这些新技术融入平面构成的设计中,以拓展设计的边界与可能性。通过实践,学生能够深切体会到不同设计工具带来的独特效果与魅力,从而激发他们的创造力和探索精神。

四、结语

在当今时代,将培养大学生的创造力作为平面构成教学的核心目标之一。然而,有诸多因素会影响大学生创造力的发挥,涵盖形象思维、逻辑思维、抽象意识以及创新能力等方面。这些因素均会在不同程度上对大学生于平面构成课程里创造力的发挥产生影响。在我国,不少院校的平面构成教学存在一些问题,比如忽略了基础教育的重要性,缺乏具有针对性和实践性的教学方法,这让平面构成教学在培养大学生创造力时面临不少挑战。所以,为了更优地达成培养大学生创造力的目标,我国各大院校可通过强化基础教育、增强教学的针对性与实践性,以及鼓励跨学科学习

和培养创新思维,在平面构成教学中更高效地培养大学生的创造力。这既有利于提升学生的综合素养,也为他们未来的职业生涯筑牢了坚实根基。

参考文献:

- [1] 徐薇薇. 高职《平面构成》课程中创新思维培养的“五维驱动”模式构建[J]. 中国职业技术教育, 2023(8):56-63.
- [2] 张健. 非遗元素在平面构成课程中的创新转化[J]. 中国职业技术教育, 2023(11):34-39.
- [3] 钱默. AR 技术在平面构成空间思维培养中的应用[J]. 现代教育技术, 2023(5):112-118.
- [4] 黄信初. 虚实结合的平面构成混合式教学设计[J]. 中国教育信息化, 2023(4):67-72.
- [5] 刘永福. 深圳职业技术学院平面构成课程改革实践[J]. 艺术教育, 2022(11):103-107.
- [6] 张锐. 高职艺术设计专业“课赛融合”教学模式研究——以平面构成课程为例[J]. 职教论坛, 2022(7):112-118.
- [7] 李程. 基于创新能力培养的高职平面构成课程重构研究[J]. 装饰, 2022(3):142-145.
- [8] 赵志群. 职业能力发展视角下的构成课程设计[J]. 中国职业技术教育, 2022(14):89-94.
- [9] 周倩. 高职设计基础课程创新素养评价量表开发研究[J]. 职业技术教育, 2021(35):45-49.
- [10] 王娟. 中英高职艺术设计基础课程比较——以平面构成为例[J]. 职业技术教育, 2021(33):78-83.
- [11] 王亚敏. 设计思维在高职平面构成教学中的应用实证研究[J]. 实验技术与管理, 2021(5):189-193.
- [12] 林家阳. 新形态教材《平面构成创新训练》开发实践[J]. 中国编辑, 2021(7):56-61.
- [13] 李砚祖. 高职平面构成“翻转课堂”教学效果实验研究[J]. 教育与职业, 2022(15):102-107.
- [14] 姜大源. 工作过程系统化课程开发案例——以平面构成课程为例[J]. 中国职业技术教育, 2019(26):12-18.
- [15] 陈昊. 头脑风暴法在构成设计创意训练中的优化路径[J]. 图学学报, 2020(S1):78-83.

作者简介:赵水平(1991-12),男,汉族,广东广州人,广东青年职业学院讲师,专业:教育。赵向阳(1991-10),男,汉族,广东梅州人,广东青年职业学院讲师,专业:教育。