

产品设计专业中平面构成课程的教学思考

汪惟宝

(安徽师范大学 皖江学院 视觉艺术系, 安徽 芜湖 241008)

[摘要]《平面构成》作为《三大构成》课程教学中的第一个阶段,是产品设计专业大一学生由绘画意识向设计意识转变的一个“桥梁”。在我国高校的艺术设计专业教学中,《三大构成》课程已经得到普遍开设,而本课程在产品设计专业教学、实践乃至后期核心课程教学开展均发挥着日益显著的作用。就产品设计专业中《平面构成》课程当前的教学现状以及存在的教学问题进行一定的探讨和思考。

[关键词]三大构成;平面构成;产品设计;教学思考

doi: 10.3969/j.issn.1673-9477.2015.04.034

[中图分类号] G64 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-9477(2015)04-109-03

一、三大构成与平面构成

现代西方艺术流派之一的构成主义主要是指“三大构成”,而平面、色彩和立体的构成教学内容构成了整个三大构成的教学体系。构成主义一直坚信设计的出发点在于“结构”。而技术与艺术也是相辅相成密不可分的。非具象的简单造型是构成主义设计的主要特点。构成主义设计当中的“构成”实际上是一种造型概念,也是一种常见的现代造型设计用语。一开始的时候“构成”的艺术形式是追求几何的抽象造型艺术,多个几何单元经过一定的思考设计后组合成为一个新的单元,赋予新的单元视觉化的力学概念是其蕴含的意义。后来构成演变为艺术设计创作的一种重要方法,它研究的是形态设计的方法和规律。“构成”是产品设计专业人才培养方案中的必修专业基础课程。中国最早的关于现代构成的研究专著,也是惟一被译成外文的构成著作是有王无邪先生编写的《平面设计原理》和《立体设计原理》。这两本书以中、英及西班牙文在香港、台湾和美国出版。

平面构成就是将点、线、面等视觉基本元素按照一定的规则在二次元的平面上进行编排和组合,它以理性和逻辑推理来研究形象和创作形象,它是将理性和感性进行巧妙的结合的产物。平面构成的产生背景是现代科技美学的日益发展,它产生于现代光学、物理学、数学、美学及心理学等诸多领域共同构筑的基础之上。作为一种具有现代感的视觉语言形式,平面构成广泛应用与产品设计、建筑设计、平面设计、时装设计以及舞台美术等众多艺术设计领域。

二、平面构成在教学中存在的问题分析

对于通过美术高考进入高校的大一新生来说,平面构成课程是其由绘画意识向设计意识转变的“桥梁”,其自身在学生专业学习中占据着非常重要的地位,但是目前高校教学活动中平面构成课程并没有得到足够的重视,对于学生后期专业核心课程的学习没有起到应有的承上启下的作用。

(一) 教学内容流于表面

平面构成就是将点、线、面等视觉基本元素按照一定的规则在二次元的平面上进行编排和组合,它以理性和逻辑推理来研究形象和创作形象,它是将理性和感性进行巧妙的结合的产物。长期的教学过程中,本课程的教学局限在基本法则的教授、讲解,对于平面构成基本法则的产生原因及过程缺乏必要的延伸描述,将应该有的“物体表象观察—内部构成分析—视觉规律总结—规律利用创造”教学过程简化为“学习视觉规律—规律利用创造”。这种教学环节上不适当的简化,使得学生流于表面的学习理论,对基本设计原理、法则知其然而不知其所以然。由于学生们对于“平面构成”知识、理论认识的表面化,使得他们处理不好课后练习中的模仿与创新之间的关系,也极少思考其本质,仅仅是流于表面的去临摹已经存在的相关设计图例,导致各年级大一时的学生作业具有强烈的一致性,设计作品不再具有视觉冲击力,而学生们也在这样的教学模式中燃尽对于本课程的热情。

(二) 教学课程没有体现延展及适用性

“平面构成”作为过渡性课程,它作为桥梁与

[投稿日期] 2015-09-25

[基金项目] 安徽省高等学校省级质量工程教学研究一般项目(2014jyxm697);安徽师范大学皖江学院质量工程教学研究重点项目(2014WJZYD04)

[作者简介] 汪惟宝(1983-),男,安徽六安人,讲师,硕士,研究方向:产品设计。

纽带衔接着基础课和专业课,在所以专业课程开展中起着承上启下的作用,并为本专业后续开展的专业课程服务,为学生就职工作、创业时打下一定基础。所以,“平面构成”教学迫切要解决的课题是与后续专业课程保持一定的联系。现在的构成的教学方式大都比较局限,多是停留在构成本身并且较为刻板。未能对构成进行深入的细化以及延展而且在教学环节中出现了与后续的专业课程脱节的现象。不能使整个专业方向的课程有机结合,松散、独立的教学内容使得“平面构成”也失去了原本的意义。另一方面,教学环节与市场的有机结合也被忽略了。仅仅只是从构成到构成,而非构成到运用。教学与市场良好互动关系也就此缺失,学生面对平面构成具的运用无从下手。学生解决市场实际问题的能力被无形削弱甚至丧失,学无以致用,那么学生步入社会便难以立足。

(三) 教学培养模式单一

目前在我国已经确立了艺术设计专业包豪斯“三大构成”的重要地位。但是对于设计专业“教学真谛”的把握依旧是扑朔迷离。艺术与技术相统一的这个主张早在包豪斯创立之初就已经得到了明确。工作室作为包豪斯的教学基础结构,每一间工作室的教学任务都会只派两名教员来承担。其中一名是精通手工技艺、材料技术以及制造工艺的手工艺人,另一名教员则是艺术家。艺术家的主要作用就是用来激发学生们的创造性思维。目前我国主要采取的教学模式是以课堂为依托的,这种教学模式的弊端在于一方面对急速更新的新技术、新工艺、新材料的获取总是落后,甚至并没有涉及这些“新鲜出炉”的技术,造成了技术和艺术的分离。并没有汲取包豪斯在工艺上成功的本质。另一方面单一的课堂教学太过于局限,对于与自然、市场都有千丝万缕关系的“平面构成”来说,没有走出去,而是关在“课堂里”无异于闭门造车。学生的见识面狭窄,也仅仅能纸上谈兵,没有实际的解决问题的能力。

三、平面构成课程在产品设计专业教学中的思考

(一) 点的教学思考

平面构成要素中的点以及点的大小、明暗、色彩、肌理等,是所要表现的物体概括提炼后呈现的抽象形态。其具有明确的面积、大小、和形状,是所有形态的基础,点按照一定方向密集顺序的排列可以形成线,而点的扩大就可以形成面。它又是一个相对的概念,例如:高楼上的窗户,远距离观

察是,窗户是作为点而存在的,但是近距离再去观察的时间,其就作为面而存在了。在视觉特征上点是可以吸引观察者的视线的,具有视觉上的聚集性以及观者心理上的扩张感。就构成形式而言,其包括无序构成和规律构成。在讲授“点”要素时,要融入到产品设计专业当中,将点的形态构成与组合关系代入到产品中去。产品设计中的“点”比几何学以及平面设计中的点更具有重要意义,是产品设计要素之一,其具有不可替代的作用。例如,小至手机、遥控器等电子产品的操作按钮、指示灯,大至各类产品区域功能键划分都可视为“点”的构成设计。汽车造型设计中的照明区域构成、键盘功能区域构成;家具设计中的把手、储物格、钥匙孔、色彩点缀构成等等,其组合方式都离不开点的组合与构成,通过这种的教学方式,让产品设计专业的学生接触到“点”元素构成时,就课程一开始就寻找平面构成与本专业之间的最佳契合点,而不再是一味地追求点的组合在形式上的审美法则。

(二) 线的教学思考

在产品造型设计中,线具有长短、宽度、形状、色彩、肌理等给人以直观感受的因素。而直线、曲线表现其各自不同的性格特征,与点的视觉特征不同,线具有强烈的方向感,方向的不同会给观者截然不同的印象,比如:水平线的广阔、舒缓的视觉感受以及垂直线所产生的自有落体式的视觉感受等。我们日常生活产品的形态美的构成,无不体现出线的巨大魅力。线在产品设计中具有无限的创造、表现潜力。产品设计中的线可以表现为造型轮廓线、按键轮廓线、装饰纹样线、结构线等,整齐、明快、阳刚、力量的直线多运用于办公家具造型设计中;变化、自由、温柔的曲线多运用于家居家具造型设计中。产品设计设计专业线构成教学中,以线的性格、视觉特征,构成形式系统的讲授为基础,同时要增加产品设计线的运用原理和实例解析。将线构成运用的实际产品设计案例分析引入教学中,使得学生加深对产品设计专业的理解和兴趣,做到学以致用。如在讲线的性格特征原理时,让学生在观察办公用品、家具与家居用品、家居的过程中,了解直线、曲线的线体所体现出的各自不同的特征及丰富的变现力;从汽车前脸进气格栅设计发现线的运用方向不同产生的视觉特征变化,奔驰汽车的“数横一竖”式、劳斯莱斯汽车的“宫殿立柱”式、吉普的“七竖孔”式、道奇的“田字”式等,让学生在生活的不经意间,融入线的构成设计,提高他们的学习兴趣。

（三）面的教学思考

在造型艺术里点、线、面都是相对而言的概念，点面积扩大会形成面、点的密集排列也会形成面，而线加宽以后就是面。三者之间没有明显的界限。在面构成的教学过程中，同样需要紧密联系实际产品造型关于面的错视、图底反转等视觉特征以及空间构成的设计进行讲解，通过实例产品设计引导学生自觉的思考面构成设计的运用及其重要性。例如：图底反转的构成运用于手机面板设计中时，手机主控制面处于视觉中心，我们称之为“图”，而除此之外的那些面，称之为“底”。让学生通过观察认识到“图”是具有明确、醒目、清晰的形，“底”是用来衬托“图”的，具有后退的效果。

通过前期结合产品设计实例对于点、线、面的构成以及点线面综合构成的教学，注重激发学生对于平面构成学习的热情。而更加重要的是引导学生提升自己观察、分析和解决问题的能力。例如，带学生到户外去，让学生在大自然中去感受，进而观察、分析，将自然景象中的美抽象成点线面的组合，并从中发现平面构成重复、近似、渐变、对比、特异、发射和密集的基本形式，以及统一与变化、对比与调和、节奏与韵律、对称与均衡等形式美法则。结合课程内容通过户外感受、观察、分析，不仅可以激发学生学习的兴趣，同时也锻炼了他们的概括和总结能力。

当学生对平面构成的基本要素、形式以及形式美法则都有了一定了解后，我们再结合优秀的产品设计来分析讲解。例如，对国际知名品牌汽车造型以及家族设计特色进行对比分析，让学生能够确切的认识平面构成知识的运用所体现出来的风格迥异的效果；贴近学生的生活，对手机的外观设计进行分析，通过老牌诺基亚的强盛到没落，苹果、三

星等品牌的后来居上以及本土小米、华为的不懈努力。让学生充分认识到平面构成和产品设计密切的关系，以及其在产品设计过程中的巨大作用。要求学生运用点、线、面的组合表现风格迥异的汽车前脸设计、手机外观及面板设计，使课本知识与实际产品设计既有连贯性又有交融性。提高学生的专业意识，增强他们对本专业的了解和兴趣。

四、结论

我们所追求的目标就是让产品设计专业的基础课程平面构成能与产品设计的专业方向紧密结合。这一点也是制定产品设计专业的人才培养方案以及教学大纲的重中之重。因为在教学的实践中我们发现，如果我们的产品设计专业也采用其他设计专业相同的教育教学模式以及教材，就无法突出产品专业的专业特色。除此之外，也会让产品专业的学生感觉不到他们学生专业与其他设计专业有何差别。无法进行有效率有实用价值的教学活动，更不可能达到预期的教学效果。所以为了教学质量的提高以及学生以后能够将学习的专业知识学以致用，必须要给学生一个明确的专业方向定位，让他们了解平面构成课程在所学专业当中的重要作用。我们对于人才培养方案、教学大纲、教材教案的制定需要突出产品专业的特色，通过对于这几方面的优化改革来促进整个教学过程科学有序的完成。

参考文献：

- [1]陈岩,彭和,秦成.平面构成设计[M].北京:北京大学出版社,2013:16-66.
- [2]陈震邦.工业产品造型设计[M].版次[第三版].北京:机械工业出版社,2014:26-78.

[责任编辑 王云江]

Reflection on planar course for product design majors

WANG Wei-bao

(Department of Visual Arts, Wanjiang College of Anhui Normal University, Wuhu 241008, China)

Abstract: "Plane Constitution" as the first stage in the teaching of "Three Major Constitutions", serves as a "bridge" for product design majors as it helps the students to change from painters to designers. Today many China's colleges and universities of professional art and design offer courses like "Three Major Constitutions", and this course "Plane Constitution" is playing an increasingly significant role in the teaching, practice and core curriculum development of product design. In this paper, the author reviews the current teaching situation and explores existing problems in the course of "Plane Constitution".

Key words: three major constitution; planar formation; product design; reflection on teaching