

设计课程的创新与实践研究

——以《面料设计》为例

张瑞香

(扬州大学美术与设计学院, 江苏 扬州 225009)

【摘要】面料设计乃是服装制作领域中一个关键的构成要素,它直接影响着服装的质感、舒适度、视觉效果以及整体的艺术表现力。面料设计对于服装制作来说至关重要,该课程有挑战也有收获。学生需凭借过往积累的艺术功底以及自身潜在的性格特质来达成创作,致使最终作品质量参差不齐。教师需致力于将学生潜藏的创造力激发出来,并使之在作品中得以展现。教师职责不仅在于传授专业知识和技能,更在于敏锐地捕捉学生的个性特点和潜在优势,通过有针对性地引导和启发,助力他们突破自我,将内在的创造力转化为具体的、具有艺术价值的作品。

【关键词】面料设计;艺术类课程;创新实践

一、在授课过程努力创造出良好的接受氛围

在授课过程努力创造出良好的接受氛围,这对于提升教学效果和学生的学习质量至关重要。努力创造出良好的接受氛围是教学工作中的一项重要任务。它需要教师用心去倾听、精心去设计、耐心去引导,让学生在充满尊重、鼓励和创新的环境中,快乐地学习和成长。

正所谓“学问”是主动学习的开始,是主动参与到教学中的重要标志,也是创新的动力。^[1]我的面料设计课程的动手环节乐趣盎然,学生大胆进行实践,先去商场或者网上购物,买来窗帘布碎片,挑选出自己喜欢的色布。在面料设计课程的实践中,学生们面对着几块布料,琢磨如何最好地利用它做出好作品。思考过后就开始动手,剪切或者摆放,没有固定的程序,只有不断地尝试和思索。每个同学的性格不一样,所以做出来的作品也千差万别。有人热烈,有人婉约,有人喜爱夸张,有人喜好谨慎。释放出自己的性格并且强化它,融进作品中。极端化对于艺术创作来说是件好事,强化它是更直接和鲜明地感受自己的情绪变化。

在生活中,成年人成熟的标志之一就是在人际交往中管理好情绪甚至戒掉情绪,平和地处理事情,但是在艺术的领域中,情绪是非常好的创作的动力之一。强烈的情绪能感染人、激励人,激情四射的作品让人耳目一新,久久不能忘怀。艺术家的思维是不同于普通人的,有的理想主义者更是不拘泥于世俗,喜欢标新立异,走常人不敢走的路。创造力就是与众不

同的代名词。面料设计课程中,学生面对的是如何运用好手中的布,发挥奇思妙想,创作出别具一格的作品。老师的引领固然重要,但是学生自己的摸索也很关键。老师不可能手把手地指导学生完成所有步骤,作品中的大部分步骤由学生独立完成,在过程中遇到了困难,才会向老师求教。这时老师会就画面和学生展开开诚布公的沟通,询问为何做、如何做的原因。学生敢于说出自己的想法,并征询老师的意见,老师会给予回应,但决定权还是在于学生,他愿意照着做或者有不同的想法,由他最后裁定。老师看到学生照着自己的想法做固然高兴,如果有更好的创意老师也能接受。

在艺术创作中,对生活的领悟和对心理学的把控很重要,学会享受孤独,听听自己内心的声音,读懂自己想要什么。进行艺术专业研究的冷板凳是要坐很多年的,是积蓄力量等待绽放的一段时期。感受生活、领悟情感是向内求的一个过程,了解自己的性格、喜好倾向,在做作品时自然流露出来,会为作品增色不少。从艺术家的作品能看出他的性格,因为长时间的深耕,作品会显现出艺术家内在的精神世界,这是掩饰不了的。画品即人品,观察一个人的言行和绘画风格,就知道这个人的潜在性格了。有的人画画很严谨,一丝不苟的,他的性格就是比较内向和谨慎的,而有的人画画风格比较奔放,性格就会呈现出张扬的特点。

在课堂上,引导学生思索自身的性格特点,并融入到艺术创作中,其中痛苦或者快乐的情绪会带

给艺术更多的感染力和表现力。多凭直觉创作，不必拘泥于理性思考，因为每个人的想法是不一样的，都值得被珍视。其实发掘自我潜能，是非常有必要的，做作品也是一个人了解自我的过程，我的创作观是别人做的我不愿意重复或仿制，自己独特的思维最珍贵，有着自己情感体验的作品诉说着往事和当下的心境。作品可用来记录往事，记忆中的情境在艺术家的手下变得深沉和难忘。对自身的探索，有好奇心和探究欲，艺术创作的好坏跟人的天赋和性格息息相关。负面的情绪在生活中是弱点，而在艺术表现方面却很有自身表现特点，更有艺术感染力。

面料设计变化万千，其中对比无处不在，疏密对比、明暗对比等等。情绪在艺术作品中的运用，做作品是宣泄情绪的一个很好的途径，无论经历了怎样的苦难，通过做作品痛苦就会随着指尖喷薄而出，然后心态会恢复平静。作品记录了最近的情绪波动，像日记本一样，忠实地诠释着所思所想，心境的变化伴随着成长，成长的过程有阵痛和情绪的起伏变化，聆听内心的声音，理性地梳理情感，让自己像一个局外人一样，冷静地看待所经历的一切。课堂上，学生们也会把情感体验融入到作品中，有的作品很直观，让人看着有所触动，没有真情实感是做不出这样的作品的，共鸣共情就是这样的。所以艺术来源于生活，高于生活，凝练于生活。负面的情绪做出的作品，更有震撼力。当然快乐也可以在作品中分享出来，春天的万物生长、秋天的秋高气爽、收获的喜悦都是做作品的灵感来源。清新的气息让人遐想连翩，感受到生命的跃动和欢快。

二、推崇多样化的创作风格

正所谓“教育的本质就是让学生通过对知识的学习逐步获得超越知识本身的能力。”^[2]教师在面料设计课程上需要推崇多样化的创作风格，从而让学生以更为开阔的视野去探索这一充满创意与无限可能的领域。多样化的创作风格意味着打破传统的束缚，鼓励学生突破常规的思维模式。这不仅能够激发学生的创新意识，更能够培养他们的独立思考能力和批判性思维。当学生接触到各种不同的风格，他们会开始思考每种风格背后所蕴含的文化、社会和历史背景，从而深化对设计的理解。

我发现课上比较有意思的一个现象，有的同学性格呈现两极化，即两种迥然不同的性格同时在一

个人身上展现，比如有的学生在有着浪漫情怀的同时，也有着好勇斗狠的狼性性格，很难说哪一种性格更接近他的本性，只能说在不同阶段，呈现出不一样的他，在受到外面的强大压力时，触底反弹地显现韧性，并不屈不挠地进行反抗，而在恋爱时，又呈现出多愁善感的患得患失的情愫。这两种都是他身上的隐含性格，在不同的能量场中，激发出不同的磁场。在创作时，他的性格会反馈在指尖上的作品中，可能是无意识的，也可能是有意识的，作品呈现唯美、恬静时，此时此刻他的心情就是美好且甜蜜的；如果呈现烦躁和不安时，那就说明他此时正无所适从、焦虑困顿。所以作品会真实地反映他当时的状态。同学们的作品千差万别，根本原因是性格不同和审美差异所致。在课上我很欣喜地看到百花齐放、百家争鸣的创作场景，太单一的作品种类让人看了后味同嚼蜡，唯有各放异彩，才能瞬间吸睛，让人感叹于创作的神奇之处。好的作品能调动起身体里的多巴胺的快乐因子，激情满怀、兴奋不已。学生的互学互助也很重要，相互影响且提振助力，一个班的学习风气是由几个好学生带动起来的，激发出优秀学生的创作积极性，鼓励并引导他们向艺术的高峰攀登，随之带动一个班级学生的创作热情。好的学生创作时的认真、专注劲会起到良好的带头作用，调动起其他同学的情绪，让整个班级在良性循环的氛围中进行艺术创作。关于运用综合材料进行面料创作，材料的多样性会激发学生的创作热情，看着琳琅满目的各种材料，进行驾驭和再创作。

在课程进行中，如果刚动手时就预料到做完的样子，会让学生失去兴趣，他们喜欢冒险、不确定性和刺激，做作品只有不可预测才有吸引力。创作者只有在自己的那个非常小的领域里往深处挖，才可能与别人不一样。越个人才越有魅力，过多考虑不相干的事，可能就把自己丢失了。对于创作作品的不可预知性，里面有两种声音，一种是设计就是设计，需按照效果图中的作品做出来，这样是有理性和预测性的，作品还原了效果图，是有目的的创作活动。另一种声音就是在开始创作时学生有自己的意图，但随着创作的继续调整策略，有的受布料的织物粗糙程度启发，产生了别样的构思和情愫，沿着新的思路再创作，这不是背离了原先的初衷，而是更加完善了作品本身，引领作品向更高维度进发。所以两者都是可行的，主要是看学生的自我选择。我本人更加欣赏后者，因为它的挑战性更强，

冒险带来的刺激感会产生更多的创造力。

三、针对学生出现的具体问题进行有效辅导

教师需要针对大学生在面料设计课程的创新与实践方面的具体问题进行有效辅导。辅导内容将涵盖从创意构思的启发,到材料选择的精准指导,再到制作工艺的细节把控。教师需要引导大学生突破传统思维的束缚,鼓励他们从生活中的各种元素汲取灵感,如自然景观、文化传统、科技发展等。通过案例分析和头脑风暴的方式,帮助他们挖掘潜在的创新点。教师也要为学生详细介绍各类面料的特性、适用场景以及成本因素,亲身示范并详细讲解关键步骤,指出学生在实践操作中容易出现的问题,安排学生之间的交流与合作,让他们相互学习、分享经验,共同提高实践能力。

进行艺术创作时,我们需要在理性和感性思维之间找到平衡。通过面料设计和创作等方式,我们可以将自己的想法和情感以图像的形式呈现出来,让自己和他人来感受。面料设计中的好坏、像不像是一个基本判断,但这个判断往往受到个人情感、经验、理性思维和感性思维的影响。面料创作不是炫耀技巧,更在于对时代的反应。每个时代都有自己独有的特征,人们通过艺术创作来表达。艺术的存在目的和最终答案可能因人而异。美与术的关系也是辩证的,如眼高手低、手高眼低的说法。有的人有强烈的绘画表达想法但是做不出来,有的人技法很好却创作不出生动感人的画面。艺术创作的奥秘在于找到自己最擅长的表达,而不是追求完美。通过创作,我们可以了解自己生命的意义,这是最有价值的生命体验。通过创作,人们可以发现自己的性格和习惯,从而更好地认识自己。

关于眼高手低的问题,有的学生看的东西多,并有所思考,能轻易地鉴别出哪些是高质量的作品和低劣的作品,但是他的手上功夫却表达不出自己想说的话,虽然假以时日,她可以通过训练提高自己的绘画水平,但是短时间内很难突破困境,这时候模仿别人的画作是一个较好的途径。手高眼低的情况跟前面相反,有技法却缺乏审美的辨别能力,不知道哪些是好的和差的,究其根本,看得少,思考得不够造成的,喜欢重复别人,自身不能开拓出一条新路,在创作时会满足于炫技,技法熟练,花样百出,却没有实质性的突破。他的兴趣点是让别人了解他的技巧是多么纯熟,在艺术领域内深耕多年,对艺术了解甚深,从而赢得别人的称赞。其实

在创作中技法和眼光都很重要,它们是相互支撑、相互成就并补足的,不能割裂开来。技法内容很丰富,有成百上千种方法,里面也有很多学问,确实值得探究,但光有技法是不够的,眼光高低更重要,深入地思考会突破艺术的瓶颈,自我挑战显然更关键,没有一蹴而就的成功,需要若干年的磨炼,方能识得艺术的真谛。

我认为艺术专业之间应该相互影响并相互借鉴,姐妹艺术这个称谓就是讲的相互学习的意思。纤维艺术向油画学习被很多人诟病,认为违背了纤维艺术的初衷,纤维艺术特有的温暖感和手工艺传达出的人文情怀,在向油画学习后消失不见了。可是我不这么认为,反而觉得是纤维艺术拓宽了视野和维度。油画艺术中的优势,比如细腻的画风和狂野奔放的表现力注入进纤维艺术领域中,在女性化特征明显的一部分纤维艺术中注入新的血液和活力。油画中的风景元素被大量运用到编织中,现在很多地毯的图形设计就是油画的风景再现,受到很多老百姓的喜爱,无形中拓宽了油画的受众群。是油画和地毯相互成就导致的结果。

结语:

面料设计课程的设立非常必要,每年都有新的面料诞生,这些会直接影响到服装的设计方向,面料设计结合服装有很多探索的空间,无论是做成艺术品还是穿在身上,都是美的产物。大范围的探索很有趣味,从中可以得到很多启发,人体是一个复杂的曲线组合,穿上合适的服装后,增添了区别于他人的独特的美感。在面料和款式之间碰撞出新的火花。学生在上这门课时,需要激发出自己潜在的性格,并融入进作品中,创造出有个人辨识度的作品。面料设计课程的训练很有挑战性,不仅需要丰富的平面的点线面的设计语言,还要有立体地穿在人体身上的观念,面料设计是属于纤维艺术中的一个分支,它也随着时代的变迁和审美习惯的变化而发展。

参考文献:

- [1]曹子江.改革课堂教学,培养学生的质疑、“学问”能力[J].四川教育学院学报,2002(09): 14-15.
- [2]简圣宇.回归教育的本质——关于当代教育问题的批判性反思之六[J].沿海企业与科技,2019(04): 66-72.