

在实践中推动课程创新

——以《面料设计》课程为例

张瑞香

(扬州大学美术与设计学院, 江苏 扬州 225009)

【摘要】为了在实践中推动课程创新,教师在课堂上需要富有技巧地增加以实践活动强化课程的师生互动。在课堂教学中,教师可将主题式教学的方式融入整体性教学设计之中。此外,教师还需发挥随机应变的能动作用,调动学生学习的积极性,将学习的情绪引入正确的思维框架内。

【关键词】面料设计; 艺术类课程; 创新实践

一、以实践活动强化课程的师生互动

面料设计作为一门实践性很强的课程,其创新过程需要师生在反复实验和揣摩中推动。课堂上的尝试和用各种各样的方式来实践显得很重要,创作过程中有很多乐趣,反复地把玩和揣摩滋生出新的灵感和创作方向,如何创作出别具一格的作品,是每一个学生努力的目标。运用几块布料,经过裁剪、切割,形成大大小小的布块,再进行拼接,保留一部分底色,用均衡原则进行色块之间的平衡和协调,在多层次的布块上设计并进行反复添加,使画面形成复杂而有艺术性的效果,有学术和研究价值。在《面料设计》课上,学生对面料拼接很有兴趣,不枯燥有变化的试验让他们耳目一新,他们没想到会有这么多的变化和可能性。一层一层地添加布块使画面越来越丰富多彩,层次的累积充盈着画面。学生们的基本功也制约着其画面的成功与否,审美能力强的学生创作的作品有着更加专业性和审美价值高的特点。点、线、面的交叉使用使得画面更加多变和丰盈。点与点之间的疏密程度需要张弛有度,有的地方布置得很密集,而有的地方则放置得较疏散,有聚有散是关键,如何把握好设计的节奏,考验着学生们的艺术基本功的功力。线的逶迤、弯曲使画面增加了生动活泼的氛围,灵动而有变化。面与面的交叠形成了很多空间和层次。布块上的花纹和设计丰富了画面,显得不空旷和充实。这些都增加了作品的细节感和丰富性。如何把控它们,考验着学生的能力。

在学生的一件作品中,他以深色布块为底,花布的叠加参差有致,将春天万物复苏、清新明朗的气韵生动地表达出来。布块的大小是随机的,学生将布剪

成大小色块,然后开始放置在深色布上,左边放了布块,在右边也放置同色块布料以平衡它们。逐渐累积五种以上的布块,画面变得丰富起来。条状的和满地花布相得益彰,蓝色和绿色的清新靓丽色彩的布块夹杂其中,焕发生机勃勃的活力。面料设计相当于一件艺术品,如何在黑白灰三个层次中协调平衡,是学生们学习和探索的方向。像小纽扣一样的点状物点缀其间,从颜色上配合下面的色块,你中有我,我中有你,进一步深化了整张作品的深度和契合度。紫色、蓝色和粉色的纽扣宛如音乐中的音符一样,跳跃而和谐。花布是学生在网上网购的,商家发货也是随机的,所以拿到手里时,才知道是哪些布块。如何运用好这些布块,对学生的创作能力是种考验,敢于大胆地又破又立,才能开好面料设计的头。学生剪开布块时,尺寸大大小小的也是随意的,但宗旨是必须不一样大小,尺寸一样大是不好进行深度设计的。大小、零零落落是关键,张弛有度、合理布局,按照画面的效果来调整放置的位置,及时感性地去觉察出哪里是最适合放置的地方,每个人的决定是不一样的。艺术性地再现自己的理解和审美是一件很复杂的过程,关系到学生的眼光和基本功。学院派的训练还是有必要的,对于色彩有邻近色、对比色、互补色等,理性地学习和梳理显然很重要,颜色之间互相映衬、相互配合。

面料设计教课时需要逼出学生潜在的创造力,所谓“水到绝处是风景,人到绝处是重生”,熬得住涅槃之痛,才配得上重生之美,学生们普遍有一个困惑,如何做出符合老师欣赏口味的作品。因为每个老师的审美水平不一样,所以喜欢的作品的呈现效果也不

一样。学到东西和分数高低是学生关注的两个要点。被逼出隐藏的艺术天分是需要一些外界压力的，看到别人做出来，心里着急，茶不思、饭不想的，寝食难安，学生整个身心都浸润在艺术创作的构思中，内在的不服输的劲逼出了源源不断的创作潜力，使手上的作品迸发出熠熠生辉的光芒。过程是痛苦的，结局是美好的。不经过这个过程的人是感受不到那种痛并快乐着的感受。快乐和痛苦就如一个硬币的正反面，相辅相成、互相映衬又相互制约，没有其中一方，就没有另一方的存在。情绪能带来好的艺术表达，当下的情绪就是做作品时进行宣泄的途径之一。没有什么是一蹴而就的，历经痛苦才能迎来璀璨的光明。大家都只看到你的作品的高光时刻，其实在这个背后，蕴藏着无尽的苦痛与折磨。凤凰涅槃需要经历阵痛，才有后来的万众瞩目。郭德纲曾说，没有十年的冷板凳，他是接不住后来的福报的，在这个过程中，他领悟到了很多常人没有经历过的艰难时刻而感受到的道理。学生们应该向郭德纲学习那种百折不挠的韧劲和闯劲，打下一方属于自己的天地。倒逼自己的潜力，让天赋和隐藏的才华为自己所用，并在作品中呈现出来。自身拥有足够的能量也很重要，内在很强大的人能拔出常人所没有的巨大能量，在作品中也会展现出这种能量。

《面料设计》这门课作为实践性很强的课程，需要学生动手试验。刚开始学生不知道如何创作，我就拿一个学生的作品做示范，如何逐层推进，每一步都在仔细考量，如何利用底色，在这个基础上放入第二块布料，保留底色的同时，也增加了新的浅色的布块，相得益彰，互为依靠、互相配合。学生们慢慢懂得了设计的程序和方法，也琢磨着用到自己的作品中，所以示范很重要，一目了然地教会学生如何在艺术领域里前行。学生学习老师的艺术创作的最好的方式就是模仿，老师作品的气质和常用手法激励着学生奋勇攀登艺术的高峰。老师认真的态度会影响学生的创作欲望，他们变得更加认真勤奋起来。整个课堂的气氛变得生动且活跃。一般来说，学生还是很愿意学习专业知识的，只不过老师要带着他们努力向前，从姗姗学步到扔掉拐杖，大步流星地行走，这其中需要一个过程。其中艰难的心理历程只有自己才能体会，每一次的进步得到的惊喜，是前行路上的馈赠。遇到难以翻越的高山，学生们拿出所有的能量去攻克它，全神贯注的专注

劲让老师刮目相看。没有一蹴而就的成功，消耗体力和磨练毅力，都是成长的必经环节。如果没有这个过程，学生是很难得到茁壮成长的，那份刻在骨子里的坚韧能帮助学生跨越重峦叠嶂的山峰。

二、主题式教学在课堂教学中的运用

正所谓，主题式教学更有利于“满足学生深度学习价值取向”^[1]。课程引进主题式教学很有必要，范围太大会导致学生无所适从，反而找不到努力的方向，适当地约束其选择范围，会帮助同学们更好地进行深入研究该课题。

比如环境保护主题，虽然这是一个老主题，但是我们依然能找到很好的切入点。海洋污染是人们当前关注的热点话题之一，尤其现在是日本核污水排海的关键时期。众所周知，排放核污水会引发一系列的环境污染问题，鱼类吸进核污水以后，会大面积地死去，或者携带放射性元素再回到人们的餐桌上，进而影响人类的健康，会导致癌症和一些病变，威胁人类的生存。不作为的态度是不对的，因为关系到每一个人的健康，可以想见癌症的横行和日益堪忧的健康的危害，学生们有责任了解这些情况并在以后的岁月里改善它。课堂上的学生的一件作品中的压迫感和密集的纽扣带给人的视觉的张力，显现了海洋污染的紧迫性。

小组讨论法的必要性，在教课当中，我发现学生们互相评价很有意思。很多老师没有发现的东西，其他学生发现了并指了出来。比如材料和用色方面。有些学生很敏锐，能觉察出别的学生的潜意识在作品中的体现。听他们互相评价确实能拓宽知识面和增长见闻。比如有一个学生特别能说，把自己的作品夸上了天，头头是道地描述我们没看出的地方。不得不佩服她的口才。她用的是塑料瓶的盖子和瓶身两部分，她把两者切割开，然后根据需要再重组，作品看上去有一定的新颖度，符合废旧材料再利用的原则。不过她说得天花乱坠，把作品描述得如古今未有之发明，比作品本身多了很多其它意味，令人不得不佩服她的语言能力。但是作品美丑来自于作品本身，不在于过多的描述，别人一眼能看出的地方它就在那里，改变不了它的根本的审美价值。所以学生对自己的作品有较深刻的评价很重要，但是不能漫无边际的吹嘘。有时我发现当其他学生在评价他人作品时，不好意思说否定的话，专捡好的方面说，比如做得太棒了，寓意深刻、材料新颖等等，却提不出真正建设性的意见，

怕影响同学之间的感情。这样的行为能够理解却不能赞同。有好说好、有坏说坏的诚实品格需要推广。胆子大一点,评价一针见血,更能获得同学们和老师的赞赏。如何在诚实和不伤害别人的情感之间取得平衡,是同学们需要锻炼的评价能力。小组讨论法最大的优点在于如何用自己的眼光评价别人的作品,在材料、立意方面有所建树。做出跟别人不一样的有意思的作品,是老师教学的目的之所在。

面料设计完成后,应用在服装设计上,让人耳目一新,平面的和立体的感觉就是不一样。平面的更像一幅作品,而放置在服装小人台上后,多出来别具一格的生动韵味。面料设计作品一旦被人穿上后,平面的变成立体了,丰富人体的美感,让人耳目一新。因为人体有很多曲线,所以面料放置上去后,显得变化多端,改变了原来的感觉。服装可以让人婀娜多姿、摇曳生辉。平面的时候,设计显得单薄、不厚重,而穿到人体上后,平面被弯曲成曲面,改变了原来的观感,变得复杂多变起来。所以服装设计的魅力也在于此,把平淡的一块布变成适合人穿着的衣服,多了很多额外的惊喜和美感。人体是世上最美的风景之一,服装为人体而生,衣服增加了人体的美感,不仅仅是御寒遮体,而且还体现人的性格、爱好和审美能力。每个人适合的风格不一样,穿着时也呈现出千姿百态的变化,有的人适合穿着淑女装,显得端庄高雅,而有的人适合穿着中性化,显得狂放不羁,各有韵味。没有固定的模式,甚至在不同时期,人们会调整自己的着装风格,因为心理发生了变化,需要时装的外在烘托。

三、教师要在课堂上发挥随机应变的能动作用

“研究性学习”是一个不断试错的过程,这种试错过程也可被视为是让学生开展自我反思活动的机遇。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。教育不是讲授具体的技能,而是让学生在焕发自身潜能的过程中真切地认识自己、社会和世界^[2]。”

课堂上如何将错就错地搞面料设计,取决于学生的独特思维和艺术观,在现实社会中,人们可能会觉得违背生活规律是不好的,但在艺术的世界里,这种违背被视为一种创新。在设计中,错误和失误也可以引发新的思考。设计者应该接受自己的错误,并从中发现个人规律和潜在意识。人类在艺术创作中可能会犯一些意想不到的错误,这些错误有着珍贵

的价值。我记得我的一个美国师姐做作品时,不小心用熨斗在布料上烫了一个大洞,觉得可惜的同时,干脆将错就错,烫了很多大大小小的黑洞,最后把它制作成一件艺术品。没想到的是此件作品在一个艺术竞赛中入围了,在展览的时候我去看了这件作品,果然有新意,富有创造力。如果不是熨斗烫坏布料,就不会出现大洞,也就不会有后来的很多小洞,甚至于整个作品的诞生。所以“祸福相依”在艺术创造上指的就是这种情况。当然同时也得艺术家有审美能力和再创造能力,否则她看不出哪些地方应该保留,哪些地方应该舍弃。师姐是个大胆的艺术家的,经常出现不合常规的行为和举止,开放的美国风气在她身上一览无余。教条的束缚禁锢不了她自由的灵魂,她一直在不停地挑战自我。在作品中的逆向思维促使她不断刷新自己的观念,迎接一个又一个新的作品的诞生。在教学过程中,鼓励学生将错就错,让一些偶然发生的现象保留下来,再因地制宜,继续创作逆向思维的作品,把坏的一面延续扩展再创作,反而能出一些新鲜的有创意的作品。

通过做作品,学生们可以发现自己的性格和习惯,从而更好地认识自己。做作品是一面镜子,从而更加真实地看待自己,了解自己性格方面的特点。运用老师和其他同学的帮助,拔出自己的潜能,并赋予在作品上,是一个探索的过程。自己本身的艺术功底的根基,加上外力帮助,结合自己当下的情绪体验和感悟,才能赋予作品鲜活的生命力。

面料设计课程是很有趣的一门课,学生可以从中学到很多知识,点线面的结合和再创作,有聚有散、有密有疏的布局可以丰富画面,把面料设计运用到人体上,增加了曲线的玲珑和变化之美。主题式的引导让学生们有了明确的方向,探索面料设计的手法和技巧,让作品呈现出创造性强的特点。

参考文献:

- [1] 高嵩,陈晓端.论当代主题式教学中的课程知识整合[J].课程.教材.教法,2020(05):79-86..
- [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.
- [3] 王晓红.职校家纺专业课程改革实践——以“家纺提花面料设计与工艺”课程为例[J].江苏教育,2018,(44):56-58.