

零基础学生时装画课程教学实践探究

——以服装表演专业为例

贺晨亮, 杨梅, 夏添, 殷海伦, 迟晓丽

(湖南工程学院 纺织服装学院, 湖南 湘潭 411104)

摘要: 时装画作为服装类专业的一门基础课程,除了有绘画基础的学生学习外,还有绘画零基础的学生学习,所以面对绘画零基础学生,如何有效开展教学活动显得尤为重要。在教学实践过程中,发现教学设计与学生实际情况不相符、教学内容与本专业主要课程关联性较弱、教学内容无创新、教学目标单一等问题。针对发现的问题,提出相应的建议和方法,并以实际教学过程中的案例为例,指出建议、方法的有效性。

关键词: 零基础学生; 时装画; 教学; 方法应用

中图分类号: G 712.1

文献标志码: A

文章编号: 1673-0356(2022)04-0059-03

“时装画”是服装类专业的重要课程之一,旨在培养学生设计表现能力、基础设计能力和对服装结构的理解。服装表演专业作为服装类专业之一,开设“时装画”课程有重要的意义,首先是增强学生的实用技能,其次是提升学生对服装搭配与服装设计的理解能力,以及提高学生自身的审美能力。

以我校(湖南工程学院纺织服装学院)服装表演专业为例,该专业将“时装画”作为基础必修课,目的在于培养学生掌握除本专业能力以外的其他专业能力,例如较高水平的审美能力、设计表达能力、整体策划能力等;另外培养学生能够组织应用交叉学科,解决文化产业中的相关问题和进行团队合作,使学生具备创新设计、科学、技术融为一体的基本素质,有综合运用知识解决实际问题的能力。

服装表演专业学生非绘画“艺术生”,绘画能力零基础,没有接受过素描、色彩、速写三大项基础绘画训练,并且课程时间有限,绘画练习有限,很难达到服装设计专业的绘画要求,所以针对该专业,不能一刀切地与服装设计专业教学方法一致,应该因材施教,对以往的教学方法、内容进行改进,形成一套适合该专业学生的教学方法。

收稿日期: 2021-11-24

基金项目: 湖南省普通高校教学改革研究立项项目(湖南省湘教通[2019]291号-708); 2021年湖南省普通高等教育教学改革研究一般项目: 文化自信视角下,打造基于湖湘服饰艺术考古的《中外服装史》金课(HNJG-2021-0836); 湖南工程学院2021年校级教学改革研究项目: 基于信息化教学手段打造在服装设计金课中的应用与实践; “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目: 信息技术在服装设计专业教学中的建设与与实践

第一作者: 贺晨亮(1993—),男,助教,硕士研究生,主要从事时尚理论、服装设计研究。

1 以往时装画课程中存在的问题

1.1 教学设计与学生实际情况不相符

“时装画”是服装设计专业的一门核心课程,而对于服装表演专业而言,“时装画”则是一门拓展课程,按照服装设计专业的教学安排给服装表演专业上课,就会出现水土不服的情况。例如:(1)按照该专业教学课时的设计,“时装画”总课时量为48课时,理论占16课时,实践练习占32课时,但对于绘画零基础服装表演专业学生而言,需要更多的实践练习,而不是更多的理论记忆;(2)教学内容中的理论知识对于零基础学生而言,较难记忆与理解,例如未经过绘画基础训练,不容易记忆人体的横纵比例、五官形态等,不容易理解三庭五眼与实际五官比例的透视关系差、服装与人的空间关系等;(3)依照以往的教学设计进度,零基础学生往往会出现练习跟不上、作业交不上、绘画质量差等情况。

1.2 教学内容与本专业主要课程关联性较弱

就目前的教学情况而言,大多数的教师按照教材内容,按部就班地进行教授,忽略了不同专业的特殊性与不同专业学生的个性,也忽略了与本专业的关联性和互动性。为了合理有效实施教学,不能简单地“眉毛胡子一把抓”。首先,“时装画”作为服装表演专业的一门拓展课程,在学习过程中,除了增加学生一项新技能外,还更应该辅助学生更好地学习理解自己所学专业的课程内容;其次,增加与本专业课程的关联性,能起到双向促进作用,学生借助本专业的课程知识,更好地理解“时装画”课程的内容;最后,课程之间的关联与互

动,使学生更全面、系统地接受与理解专业知识,同时也提升学生的学习兴趣。

1.3 教学内容无创新

在传统时装画教学中,往往先从绘画人体开始,再到给人体穿着服装,最后给服装上色。然而在实际教学过程中,零基础学生会出现不少问题,例如对于学生而言,最难的不是绘制服装线稿,而是绘制人体,在练习人体的过程中会花费大量时间,并且绘画效果不理想,对于人体的知识也较难理解,容易失去学习时装画的兴趣,从而影响教学效果。另外,传统教学中的理论内容往往超出零基础学生的理解范围,内容又相对枯燥,致使学生在学习过程中注意力不集中,兴趣降低。

1.4 教学目标单一

面对零基础学生,教学目标不能采取一刀切的单一方式,在教学过程中发现,所谓绘画零基础学生并非真的零基础,个别学生在成长学习过程中,虽然没有接受过系统的绘画训练,但参加过兴趣班,有过绘画经历,学习绘画专业知识较快;另外,有个别学生虽然没有接受过任何的绘画训练,但对于绘画有浓厚的兴趣,并且具有一定的绘画天赋,在实际绘画过程中表现优良;还有些学生虽然在绘画方面表现不佳,但在服装设计以及色彩搭配方面表现出特长。所以在设定教学目标时,要充分考虑到学生之间的差异性,确立相适应的目标。

2 时装画教学的整改措施

2.1 调整教学计划

在制定教学计划时,要充分考虑到零基础学生的特殊性。在以往的教学实践中发现,学生动手实践往往比单纯的头脑记忆对于知识点的理解要强得多,所以在制定教学计划时,要充分考虑到该特点,学生的实践时间应多于理论记忆的时间,实践为主,理论为辅,这样学生的手绘技巧才能做到熟能生巧,量变引起质变,从而得到提高。总课时量为48课时,之前理论16课时,可以调整为8课时,之前实践练习32课时,可以调整为40课时,并根据调整后的理论课时量,编写相适应的讲义与教材,挑选“时装画”核心内容进行讲解,如服装的穿着、服装线稿的表现、服装上色、系列服装绘画等,人体模特的绘制、时装画风格等内容可以进行适度删减,练习时长也可以进行缩短。

2.2 设计合适的教学内容

重点把握课程的教学目的,要以目标为导向,时装画是设计师将抽象概念转化为具象视觉形象的产物,又是服装实现从无到有的第一步,学习时装画的重要目的之一在于准确地表达设计师的设计理念,在教学过程中,要以这个目的为主,练习绘画服装时间要多于绘画人体时间。针对学生不善于绘画人体的问题,可以采取两种方式应对,第一种是选一款正面动态人体即可,因为在当下众多的服装设计手稿中,无论是各大服装设计大赛设计稿,还是知名的服装品牌公司,都会选用一款正面人体来表达,目的在于快速表现设计理念;第二种则是选用人体模版(图1),在工具的辅助下,将大大提高绘画的效率,减少不必要的时间消耗,也使画面更加规范、美观,学生对人体结构部位更加熟悉,把握更加精准,具有科学性和高效性。

教师在教学过程中要不断激发学生的主观能动性和学习兴趣,让学生在练习探索过程中体会乐趣,潜移默化地渗透知识点,引导学生发现美与感受美,从而激发他们的设计思维。

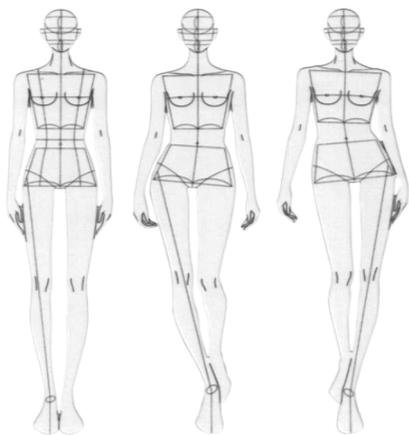

图1 服装模板应用

2.3 增强专业之间的互动性

由于零基础学生与服装设计专业的学生不同,教学的侧重点也应有所不同,前者(服装表演专业)侧重点在“形”,后者(服装设计专业)侧重点在“意”,但专业之间也有很多共通性,教学过程中要增强专业之间互动性。例如:在教授人体比例时,可以了解服装表演专业的招生条件,跟学生自身条件进行对比,增加更多的体验感;在讲授人体动态时,为学生播放时装走秀视频(图2),一方面是捕捉模特走秀时的动态,为绘制人体动态作蓝本,更加立体地了解人体的结构,另一方面是与该专业形体课程进行联系,了解模特在T台上的走

动姿势、节奏、动线及感觉;在绘制时装画人物五官时,强调五官的特点:美化、抽象、简练,而美化并不等于漂亮,过于漂亮的五官和形象往往会影响服装设计的充分展示,反而本末倒置,这时可以列举该专业的知名模特案例,如吕燕、刘雯等模特的面部特征,与之相关内容进行联系,再强调专业之间的相似性,以便学生更加容易理解专业性知识。

图2 时装走秀视频案例

2.4 提升教学内容的趣味性与创新性

零基础学生学习以往的教学内容时,往往感到吃力,知其然不知其所以然,从而导致学生注意力不集中,学习能动性降低。兴趣是最好的老师,如果学生对一门课程的内容不感兴趣,教学活动就很难有效地展开,所以要提升教学内容的趣味性与创新性。例如,在绘制五官时,按照以往教学内容,先从人脸的比例开始,再到五官的具体形态,然而学生底子薄,在练习时很难画准确,使得学生自信心降低,失去对课程的兴趣,这时候可以采取较简单的漫画人物形象进行练习(图3),首先,漫画人物形象比较夸张,本身具有趣味性,其次,漫画人物形象相比写实人物形象不需要那么准确,反而在一些情况下,越不准确,人物形象越可爱、好玩,最后,也可激发学生的能动设计,衍生更多的创新想法;在绘制服装时,可以同样采取绘制漫画人物的方法(图4),漫画人物的服装将复杂的衣褶简单化,学生绘制起来更加方便,也更容易理解表达服装的要点在哪里。教师在教授课程内容时,要将苦学变成乐学,将学习变成“玩”,将作业变成“游戏”,这样才能激发学生的学习兴趣,课程才能取得良好的效果。

2.5 教学过程应因材施教

在教学过程中,由于学生的认知水平、造型能力不

同,接受能力也参差不齐,教师要善于发现学生之间的差距,并及时给予针对性的指导,发掘学生的天赋和潜能,充分调动学生的积极能动性,引导学生确定努力方向,落实因材施教的教学理念;在设立教学目标时也应因人而异,针对不同学生的实际情况制定相应的教学目标,教师要以肯定、鼓励为主,激发学生的学习动力,例如在点评作业时,可以从不同的角度分析作业,并给予肯定,增强学生的自信心。

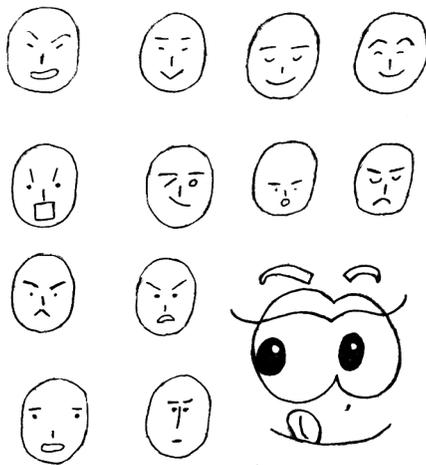

图3 学生练习漫画人物五官案例

图4 学生练习漫画人物服装案例

3 结束语

针对绘画零基础学生,要以学生的实际情况制定相应的教学策略,鼓励和激发学生的学习热情和兴趣,使学生不因零基础而受挫,把学习变成一种乐趣,而不是负担。在实践教学过程中,还应秉承“兼容互动”的教学理念和“兼收并蓄”的学术精神,增强课程之间的联动性,尊重学生之间的差异性。

(下转第64页)

3 结束语

随着数字化、网络化、智能化的深入,技术的迭代速度越来越快,一步跟不上,步步跟不上。数字化素养亟待贯穿于设计学学科创新设计人才的全程培养,以校企创新数字化平台为依托,建立健全数字化教学资源,从数字化基础能力入手,结合数字化实践能力训练,逐渐培养数字化创新能力,势将成为数字时代创新设计人才培养模式的主题。同时,大学不能放弃核心要素的学习和研究,要从大数据、企业培养、中国大学三个维度分析和完善设计学学科创新人才培养,才能践行科技引领和人才水平支撑国力发展,科学研究与

高等教育深度融合的世界高水平大学发展之路。

参考文献:

- [1] 宗晓萌. 关于研究生科研与实践能力提升的思考——以“2011”大学设计专业为例[J]. 文献资料, 2019(24): 113-114.
- [2] 王曼, 吕建强. 数字时代的教师: 身份转换与价值重塑[J]. 当代教育科学, 2021(9): 35-41.
- [3] 黄玮雯. 数字化时代培养艺术设计专业创新人才的课程评价体系构建[J]. 美术大观, 2018(12): 134-135.
- [4] 吴卫, 张佳慧. 从研究生培养机制入手探讨艺术学科研究生课程建设——以湖南四所高校设计学科研究生培养模式研究为例[J]. 艺海, 2019(12): 140-144.

Construction of Innovative Talent Training Mode of Design Science in the Digital Age

ZHOU Li, ZHUO Wenwen, FAN Peihong, LI Zifei, ZHANG Longlin

(College of Sericulture, Textile and Biomass Sciences, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: The continuous iteration and wide application of digital technology not only gave birth to a new digital era, but also brought the innovation of design thinking, design tools and design methods in the design field. The digital technology, digital innovative thinking and digital design practice were integrated into the training of graduate students in design. Through systematic learning of digital theory, training of digital platform and resources, digital design innovation talents were trained combing with industrial needs. It can make the design talents who have received a large number of digital design innovation training have more international vision and innovation ability, which can effectively improve the efficiency and quality of the discipline construction of design.

Key words: design innovation talent; digital design thinking; digital innovation capability

(上接第 61 页)

参考文献:

- [1] 罗实. 美术学院零基础学生教学实践探究[J]. 美术观察, 2019(12): 69-70.
- [2] 张迎新. 基于艺术“零基础”学生的设计色彩课程教学改

革与实践[J]. 美术教育研究, 2019(15): 150-151.

- [3] 徐艺, 张梅, 吴缙怡. 论服装表演与服装设计的关系[J]. 科技创新导报, 2009(21): 182-183.
- [4] 刘文, 徐慧明. 关于本科应用型院校时装画技法课程教学的改革——以嘉兴学院为例[J]. 设计, 2021, 34(7): 69-71.

Explore on the Teaching Practice of Fashion Painting Course for Students with "Zero Foundation"

——Taking Fashion Performance Major as an Example

HE Chenliang, YANG Mei, XIA Tian, YIN Hailun, CHI Xiaoli

(Textile and Clothing College, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan 411104, China)

Abstract: As a basic course of Fashion painting, in addition to students who have the foundation of painting, students have "zero foundation" of painting also learn, so how to effectively carry out teaching activities in the face of students with "zero foundation" of painting is particularly important. In the process of teaching practice, a series of problems were found such as the teaching design did not match with the actual situation of students, the teaching content was weakly related to the main courses of the major, the teaching content was not innovative, and the teaching goal was single. In view of the problems, corresponding suggestions and methods were put forward, and the effectiveness of the suggestions and methods was pointed out by using cases in the actual teaching process as examples.

Key words: zero-based students; fashion painting; teaching; method application