

Teaching Innovation and Practice of Color Composition Course in the Context of Interactive Applications

Ying Liu

Chongqing University of Science and Technology, Chongqing, 400000, China

Abstract

In response to the teaching “pain points” of the course, such as deviation from teaching philosophy and objectives, single teaching mode and lack of interactivity, insufficient student motivation for learning, and weak research ability in previous teaching practices, the *Color Composition* course has implemented innovative reforms. As a fundamental course in the design discipline, the reform of *Color Composition* should be guided by the direction of student training programs, centered on students, and aimed at cultivating high-level abilities to cope with the vocational market. The teaching innovation of this course focuses on the output orientation of students’ learning outcomes, integrating “new technologies”, “new carriers” and “new concepts” related to market demand, technological development, and professional transformation in the context of the times (the development and application of interactive applications and artificial intelligence); In terms of assessment methods, this lesson has established a dual layer system of comprehensive evaluation and positive oriented evaluation, which enhances students’ ability to evaluate their works and work abilities, and stimulates their learning motivation; Build a practice oriented “CBL” blended learning model in the teaching process, allowing students to start from problems and use theoretical exercises to create a strong connection between practice and society. At the same time, this course has constructed color resource units of “historical”, “ethnic”, and “folk”, integrating the ideological and political content of the “Southwest China Ethnic and Folk Color Model” course with the context of “multidimensional” and “broad time and space”. From the perspective of visual color, it enhances students’ confidence and self-awareness of ethnic culture.

Keywords

interactive application; market-oriented; big model; practical ability; mixed teaching mode

在交互应用大背景下色彩构成课程的教学创新与实践

刘影

重庆科技大学, 中国·重庆 400000

摘要

针对课程在以往教学实践中教学理念与目标偏离, 教学模式单一且缺乏互动性, 学生学习内驱力不足、研究能力不强等教学“痛点”问题, 《色彩构成》课程实施改革创新。《色彩构成》作为设计学科的“基础课程”, 改革应以学生培养方案方向为指导, 以学生为中心, 以应对职业市场的高阶能力培养为目标进行课程重建。本课程教学创新注重学生学习成效的产出导向, 在时代背景下(交互应用和人工智能的发展与应用)融入与市场需求、科技发展、专业转向相关联的“新技术”“新载体”“新理念”内容; 在考核方式上本课构建了综合评价与积极导向评价双层体系, 提升了学生对作品以及工作能力的评价能力, 激发学习内驱力; 在教学模式上构建以实践为导向的“CBL”混合式教学模式, 让学生在教学过程中从问题出发, 用理论联系实践与社会产生“强关联”。同时, 本课程构建了“历史性”“民族性”“民间性”的色彩资源单元, 融入了“多维度”“广时空”为脉络的“中国西南民族民间色彩大模型”课程思政内容, 从视觉色彩的角度, 增强了学生的民族文化的自信心与自觉意识。

关键词

交互应用; 市场导向; 大模型; 实践能力; 混合式教学模式

1 《色彩构成》课程中的“痛点”问题

1.1 教学理念与人才培养目标偏离

随着时代的发展, 交互设计已经广泛地存在于商业应用场景中, 各种新技术、新载体以及新平台逐步涌现并替代了传统设计媒体以及行业。而色彩构成这一课程, 在面临新

的人才培养方向时, 其教学对应的目标还停留在传统纸质媒体时代的教学内容及方向上。教学内容从实际的应用场景当中, 被纯粹地抽离出来, 这使得学生以及老师并不明确课程开设的最终目标。同时, 教学与实践的关联被阻断。

1.2 教学模式单一、缺乏互动性

传统教学模式下, 教学活动往往是单向的, 教师是课堂的主导者, 学生被动接受知识, 缺乏足够的互动和交流。这种“填鸭式”的教学方式限制了学生的主动性和创造性,

【作者简介】刘影(1981-), 男, 中国重庆人, 硕士, 讲师, 从事艺术与设计研究。

导致学生在课堂上的参与度不高,学习效果不佳。同时,传统的教学手段大多只依赖于教材以及课件,使得学生在信息获取渠道方面面临单一狭窄的问题。

在交互应用的大背景下,学生更希望能够在轻松、随性的氛围中学习,通过互动和交流来深化对知识的理解。然而,传统教学模式难以满足这一需求,使得学生在课堂上的学习兴趣和积极性受到抑制。

1.3 学生缺乏内驱力、思辨与创新的能力不够

学生对学习缺乏内驱力,主要是源于价值感不强。一是对课程的认同感不强。在传统教学模式下,色彩构成教学任务大多是固定不变的,知识点与时事、社会问题以及网络热点是脱节的。当学习失去了针对性变成一个纯粹抽象,并且与实践脱离的虚拟模式时,学生是很难对这个课程建立起明确的目标以及表达出较强的学习积极性的。二是学生在教学过程当中的存在感较弱,在教学过程当难以实现自己的角色价值。这使得学生很难产生积极主动的学习愿望。

1.4 学生在学习过程中思辨与创新的能力不够

学生在学习过程中被动地“困于书本”“困于教室”“困于专业”,从而使得学生难以拓展学习的深度、广度。长此以往,必将使得学生丧失从多维度理解、实践课程的知识与能力,难于创新。

综上所述,传统色彩构成教学方式存在诸多痛点,这些问题不仅影响了教学效果,也限制了学生潜能的充分发挥。为了提升色彩构成教学的质量和效率,我们需要不断探索和创新教学方式和方法,以满足学生的个性化学习需求,培养学生的实际应用能力和创新思维。

2 以学生为中心的“痛点”解决方案

2.1 明确需求,制定符合时代特征的培养方向

①知识目标:主要教授学生初步掌握具有前瞻性的计算机创意语言,通过可视化的方式辅助编程,教授色彩构成在交互应用中的基础知识。

②技能目标:使学生在掌握色彩构成基础知识的同时,经过学习达到在编程零基础的情况下初步掌握创意编程语言,并创造富有创意的虚拟色彩空间交互作品。

③素养目标(人文、品德):具备对人机交互的专业审美把握。

④解决专业社会实际问题:借用数字化技术手段来解决现实中色彩学相关的人机交互问题。

2.2 嵌入数字化模块,制定面向实战的授课内容

①传统的色彩构成教学,教学内容主要聚焦在以纸质媒体传播为主要特征的视觉训练上。对色彩体系的认知和训练主要呈现静态的、平面的、单项传播等特点。而在交互程序广泛应用的当下,这样的内容明显不够支撑调整后的人才培养目标,因此我们在该课程新的授课内容中新增了单元教授色彩的流动、色彩的通感训练等模块。

②传统的色彩构成教学更为注重自身教学单元的内容,而忽略了课程的延续性。小组在该课程新的授课内容中新增了单元教授色彩与空间的关系、色彩与质感的关系,帮助学生衔接后续的《立体构成》《空间与建构》等课程。

③传统的色彩构成教学在工具的使用和掌握上,颜料使用惯性大,在面向直接的市场应用时,缺乏对新材料、新技术的探索和应用。小组在该课程新的授课内容中新增了对软件和新型平台的讲解与应用。使得教学从传统纸质媒体走向数字化媒体时代,帮助学生在后续的专业学习中能够直面市场的需求。

④让教学直面市场需求,增设“色彩心理效应”以及“色彩与品牌塑造”等课程单元。使学生清晰色彩体系与品牌塑造之间的密切联系。

2.3 反客为主,采用多元共生的教学手段

①用网络热议或是社会问题引发学生兴趣,进行课程导入或是将其设为课程考核目标。

②采用“CBL”教学模式、规避传统的单向灌输的教学手法,让学生在教学活动中成为真正的主角。基于挑战的学习(Challenge-Based Learning, CBL)是一种基于参与、调查和行动的教学方法。通过具有挑战性的结构化教学方法,“激发”学习者积极参与并产生结果的想法。CBL建立在体验式和建构主义学习的基础上,使参与者既成为教师又成为学习者。例如,在“徐白芍药”品牌重塑的案例中,学生在徐白芍药品牌的色彩体系设计中,以市场为导向,结合品牌方的需求,从前期调研、同类竞品的比较分析、到提出设计理念、丰富设计内容,从而形成品牌视觉体系,让学生自身的价值得到释放,极大刺激了其主观能动性。最终,不仅完成了知识点的练习;帮助品牌真实落地;其设计成果在相关的竞赛(国a类)中获得优异的成绩,大幅提升了学生的学习自主性以及深入研究的能力。

③引入多模态教学法,帮助学生完成“抽象”到“具象”、“具象”到“抽象”以及“抽象”到“抽象”的概念表达练习(利用不同信息源对感官的刺激,形成通感)。

在艺术教育中,多模态教学法可以帮助学生全面体验和表达艺术作品的内涵和情感。通过视觉模态展示各种艺术品、绘画技巧和表现形式,学生可以观察和分析艺术作品。同时,通过听觉模态播放相关音乐,让学生在艺术作品中感受音乐的节奏和情感。在触觉模态方面,学生可以亲自动手进行艺术创作,如绘画、雕塑等,以加深对艺术元素和创作过程的理解和记忆。除了课堂活动,多模态教学法还可以帮助学生为工作场所的沟通做好准备,实现不同的认识方式,提高知识的可访问性、包容性、参与性、理解性和保留性。

④面对学生在学习过程中被动的“困于书本”“困于教室”“困于专业”的现状,增加实际商业调研教学环节、联动兄弟院校共享实践教学基地、结合国家技能大赛实践基地赛事。

新型教学平台的使用,如结合纠缠学习法、移动学习和场景学习等。所谓纠缠教学法,即是应用于移动学习和场景学习中,利用移动设备和现实场景来促进学生学习的方法。学生可以利用手机、平板电脑等移动设备在不同的学习环境中获得信息、参与学习活动,并与同伴进行合作。

商业调研能够让学生直观看到市场的需求,在学习过程中可以有的放矢,更好地聚焦。

2.4 扎根民族民间文化,提升“思政板块”在设计类基础课程的含金量

通过对历史珍贵文物色彩体系、民族文化色彩体系以及民间艺术色彩风格进行梳理借鉴,整理出“多维度”“广时空”为脉络的“色彩大模型”思政内容,搭建历史性、民族性、民间性的资源单元,最终目标是建设成有中国文化特色、文化自信的“西南民间、民族色彩大数据库”。

①历史性:课程通过对历史优秀艺术作品进行梳理,整理出具备当时时代特色的色彩单元体系。并从中找出色彩在其历史长河中演变的规律。

②民族性:将《色彩构成》课程与民族民间考察相结合,通过对民族服饰、民族建筑以及民族工艺品的研究,深入了解、记录具有当地文化特征的色彩体系。

③民间性:通过对比中国四大年画、陕北剪纸等民间艺术的色彩体系,了解掌握其色彩搭配的规律和色彩的象征性。

2.5 注重实践转换,把专业教育与素质拓展教育有机结合

2.5.1 以赛代练,将教学与国家职业技能大赛实践基地训练紧密结合

色彩体系的认知以及色彩搭配应用在国家职业技能大赛的油漆与装饰项目以及商品展示技术项目中发挥着举足轻重的作用。师生团队将教学场景迁移至训练基地,将色彩构成理论结合比赛涉及的材料、工具、规则进行深度链接,并取得了优异的成绩。

2.5.2 关注自身成长空间,结合课程知识点,改造教学环境

课程在考核方式中设置知识点在实际案例中的落地的考核环节,如鼓励学生将色彩构成知识运用到劳育、素质拓展等活动中;引导学生关注自身的学习、生活、活动空间,将色彩构成知识与空间美学有机结合起来。通过上面方式,不仅让学生将课堂知识运用到现实生活中,而且有效地拓展教学成果展示,使同学主动挖掘自身价值、学习价值。

2.5.3 关注社会,助力乡村振兴和城市更新

从思政角度出发,引导学生关注社会、关心当下。

①在助力垫江打造“徐白芍药”品牌时,课程将中国古代色彩发展脉络与色彩心理学以及商业视觉逻辑相结合。

该项目帮助“徐白芍药”成功落地线上门店,并在后续的设计竞赛中获得优异的成绩。中国好创意(第十八届)

暨全国数字艺术设计大赛,乡村旅游设计专项赛(国赛)学术组一乡村旅游用品与纪念品创意设计组三等奖。

目前,课程团队师生为“徐白芍药”网络旗舰店打造专属应用APP助力“徐白芍药”提升品牌影响力、增强用户体验、优化客户服务、拓展营销渠道。

②2023年,团队师生走进重庆市市级乡村振兴重点帮扶乡镇垫江县大石乡,围绕“大美石居,稻渔果香”主融,将生态文明、乡村振兴理念与本地特色元素相融合,对垫江大石乡主干道民房外墙进行彩绘。

③投身城市更新,积极参与香炉山街道改造项目。

2.6 考核方式

本课构建了综合评价与积极导向评价双层体系,重在提升学生对作品以及工作能力的评价能力,激发学习内驱力。

2.6.1 综合评价体系

人文学科的评价机制要灵活平衡个性化与标准化,本课依托雨课堂完成考勤、发言和客观题考核,保证了数据的客观准确;针对小组活动和期末论文设计了考核量表,保证了标准一致;特设高阶附加评价,促成学生达成高阶目标。教学团队设计的“色彩构成高阶能力量表”和“高阶能力赋分表”为附加评分提供了有效参考。

2.6.2 积极导向评价体系

积极导向评价体系是本课以评促学的重要保障,重在激发学生内驱力,主要采取三种创新方式:

①创研活动颁奖礼。为各组在某方面的突出表现颁发奖杯,颁奖词即为对各组活动完成情况的总结评价。

②参与与课程相关比赛获奖有额外加分。

③优秀学生作品案例入选教学团队编写的《色彩构成》教材以及相关的教学改革论文。

3 结语

随着交互技术的不断发展,色彩构成课程面临着新的机遇和挑战。论文探讨了交互应用大背景下色彩构成课程的教学创新与实践,旨在提出适应新时代要求的教学模式和方法。

展望未来,色彩构成课程的教学创新与实践仍将继续。我们将继续关注交互技术的发展趋势,不断探索新的教学方法和手段,以适应新时代的教学需求。同时,我们也将加强与其他学科的交叉融合,拓宽学生的知识视野和应用领域,培养更多具有创新精神和实践能力的专业人才。

参考文献

- [1] 名取和幸,竹泽智美.设计心理学:色彩与图像的150个视觉表达法则[M].北京:电子工业出版社,2022.
- [2] 胡国生.色彩的感性因素量化与交互[M].北京:中国建筑工业出版社,2018.
- [3] 路倩,李莹,王志新.Processing程序交互与动态视觉设计实战[M].北京:清华大学出版社,2023.