

主题创意和图形语言的批判性思维塑造 ——以社会为导向的公益海报设计课程教学思考

The Critical Thinking of Theme Creation and Graphic Language:
On the Teaching of Public Posters Design Course Guided by Society

鞠 然 Ju Ran

内容摘要: 本文以视觉传达设计专业的公益海报课程为对象,通过镶嵌式教学,将批判性思维与设计学科相结合。文章分别从教学任务、教学原则、课程设计及成果呈现等方面做出融合课程的尝试,试图建立一种系统的思维训练体系,从批判性思维深入到创造性思维,最后引发形象思维,完善整个公益海报的创作。
关键词: 公益海报、批判性思维、主题创意、图形语言

一、课题研究背景

公益海报课程是一门引导学生对人类、社会、历史进行自省与反思,借助视觉元素传达出思想和态度,以达到教化大众目的视觉传达专业设计课。但是,该课程始终欠缺一个“质”的飞跃,存在以下几个弊端:首先,学生不懂历史、不关心时事,会出现缺乏深度、眼界狭窄等问题;其次,学生习惯性模仿别人的设计形式,一旦找不到模仿的对象,设计思路便戛然而止;再次,一味强调视觉冲击力弥补不了作品内涵的空洞,甚至学生在创意阶段会出现错误判断,导致后期执行时面临“全盘皆输”的局面。因此,公益海报中主题创意和图形语言的思维需要重新塑造与融合,“原有的作坊式、师傅带徒弟式的教学情境正慢慢转变为探讨式、交换经验式的整体教学语境”^[1],教学模式也应该伴随着新的教学目标做出调整。

批判性思维概念最早由美国教育家杜威提出。谨慎反思和创造,是批判性思维研究的常识,也是在设计课程中应受到重视的教学理念。加入相应的内容和练习,能够使批判性思维的培养更加具体化和现实化,也使设计课程能渗透进隐形的思维技能,将技术综合运用和人格特质完美结合。

本课程经过6年积累,针对历史问题、社会热点、新闻时事、政治见解等内容不断抽丝剥茧,运用批判性思维引导学生对社会事件自由评判,理性地辨析其真实性及其折射的法理和道德上的

价值观,有意识强化公民与生俱来的无身份差别的权利,通过设计手段呼唤良好的社会秩序。

二、教学任务

作业要求:每人在4周内完成1张关注社会问题的公益海报,事件、想法和立场自由表达,不做限制。在自己的亲身经历中选取素材是上选,要求以客观公正的价值立场和独立判断完成作品。

课程适用于视觉传达设计专业三年级学生。在教学过程中,分为前、中、后期三个环节融合批判性思维进行教学设计。具体教学进度安排如表1。

三、公益海报课程各阶段的批判性思维教学原则

各教学环节互相关联又各有侧重,即“在基础阶段中强调‘学中做’,实践阶段强调‘做中学’”^[2],每个阶段都需要在对应的教学内容中遵循以下塑造思维的原则:

1. 前期创意阶段——“有感而发”的原则

课程的前期开门见山地植入“批判”概念,

引导学生通过认知对社会现象进行分析和质疑,形成独立和正确的见解。这是提出主题的开端,也是求异和独创的起点。而在立意上选择不当的海报中,普遍存在这样的痛点:1. 缺乏责任和使命感,混淆公益海报的界定范围,其创意方向并没有达到公益海报的高度;2. 思想封闭和思维僵化,只会为旧事物辩护,主题上拾人牙慧,如千篇一律地只关注水资源短缺、动物保护方向。

公益海报阐述的事件牵动每个人的心,应鼓励学生从自己的生活或体验出发。比如关注童工、居住权、医疗权、性别歧视、教育资源缺乏等角度。其核心都是建立在尊重个体和保障社会的基础上,以公正而开放的态度审视公共事件,洞悉是非曲直。比如,校园暴力因为发生在青少年之中,不仅贴近学生的成长与生活,而且学生们对校园暴力的受害者或受害群体所遭受的不平等待遇感同身受。如果不进行及时适当的重视和干预,它就成为儿童学习暴力、学习不平等的社会化过程。因此,该题材被许多学生作为公益海报的真实素材。

在本阶段教学中,以讲授公益海报理论知识居多,辅以优秀作品评析,再嵌入提问、对话、

教学周	教学形式	思维培养教学内容	阶段作业		
前期阶段	第一周	1 入门讲座课	自由提问法,形成思维概念 发现模式,学生收集信息		
		2 交流创意草稿			
		3			
	4 创意方向课、点评	对话法、辩论法,各个视角的开放性讨论	10张构图手绘草稿,横竖构图不限		
中期阶段	5 创意表达课、点评	自我评价法,鼓励分析、批评和宣扬观点			
	6 交流设计稿的	追求独特、大胆创作,并强调创意的想象空间			
	7 不同手法	自由提问法,侧重图形语言和逻辑的关系			
后期阶段	第三周	8 图形语言课、点评	自我评价法,检查作品的思想性和情感性		
		9 图形元素课、点评			
		10 交流设计稿的			
	11 图形元素	创新和制作,探讨设计技巧的掌握情况	1张确定下来的上机稿,增加标题文字		
完善阶段	第四周	12 中期总结课、观摩		促进学生之间自主性比较的探究	
		13		一对一 交流上机设计稿	精修和润色
		14			
		15			
16					

辩论等训练。只有不轻信任何言论观点的批判性思考,才会驱使创作者大声疾呼,也只有这样才能将公益海报从低级的审美趣味中摆脱出来。

2. 中期深入阶段——“言之有物”的原则

在深入阶段,批判思维体现在学生对问题的认识是否做到从不断的否定中,最终上升到肯定,同时以敏锐的眼光和独到的思考作为切入点,并能熟练融合设计专业知识。缺乏批判素养的学生存在着以下通病:1.在错误的角度钻“牛角尖”,忽视了对问题核心的挖掘,以幼稚甚至是病态的思维方式看待事件发展;2.在海报中充斥着虚假煽情、血肉炸弹或低俗噱头,引起观众视觉上的不适。

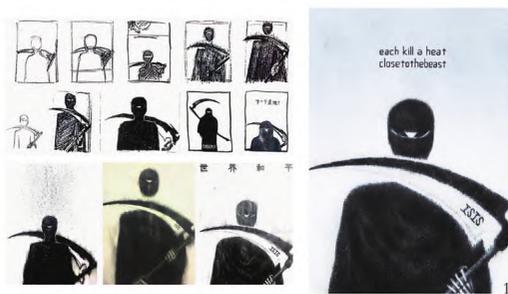
此阶段应当培养学生批判性思维中的评价能力——深入社会事件所处的时代、背景和文化,在错综复杂的信息中一针见血地解析,并对引发的后果进行判断和预测,进而形成以立场、观点和意图支撑起来的切入点。例如,关注农村留守儿童群体的学生,往往都具备优秀的观察力和关怀社会弱势群体的专业高度。但在深入中,往往并没有剖析留守儿童如何生存发展,仅停留在呈现现象层面,如留守儿童哭着找父母、看着全家福照片想爸妈等悲情的画面。正确角度应从留守儿童的发展权受到影响入手,如留守儿童教育得不到保障、生活环境存在违法犯罪现象、易受外界侵害、人身安全被忽视、健康成长受到限制等。

从普遍的社会事件来看,学生经常面对波及人群多、状况复杂、后果严重、改变和治理棘手但又刻不容缓等难点。因此教师应着重帮助学生梳理清楚事件的前因后果和来龙去脉,避免后期画面产生歧义甚至跑题。

3. 后期图形阶段——“过犹不及”的原则

在图形表达方面,一个具有批判性意识的人能判断出观众的期待和取向,会尽可能地使视觉传达严密而充分,让对方易于理解和接受。但学生通常较难平衡创意和图形的结合点,海报上就会出现脏话或者还原暴力场景等等。这种宣泄情绪的方式会让观众有被威胁感,甚至还有一些观众认为这样的海报是在无病呻吟。这意味着图形的使用存在以下几个问题:1.选择的图形不具有代表性;2.图形代表性的意思和所表达的本意存在歧义;3.信息的表述上有缺失;4.画面的逻辑关系不对;5.“小漫画”风格,依赖有限的镜头感表达复杂的事。

公益海报实质是探讨人的生存和发展,即体现“自由”和“平等”,这两个落脚点在不同的社会环境也侧重在不同的视觉元素上,可以简单归结为:

1. 学生作品《反对恐怖主义》前期、中期、后期各阶段任务的创作过程,设计者:高静云

2. 学生作品《种族平等》,设计者:朱万疆,2016年波兰奥斯维辛国际公益海报设计奖

3. 学生作品《言论》,设计者:蘧怡帆,2018年波兰奥斯维辛国际公益海报设计奖

1. 战乱地区的设计关注点多为“自由”,如生命或财产的自由,选择的图形应与语义相符。例如和平鸽、翅膀、蓝天等元素。或者是使用负面形象侧重表达渴望“自由”,如武器、牢笼、黑夜、深渊等等。2. 和平地区的设计关注点多为“平等”。与“平等”相对的就是特权。如果焦点事件发生在比较稳定的社会环境中,绝大多数的落脚点都是体现不平等。因此,练就学生能够冷静克制地引导观众进一步思考的能力,就需要以“信、达、雅”为标准,用有代表性和象征意义的符号构建出恰当有效的图形。

四、教学评价

公益海报在难度和深度上要求甚高,学生们需要接受过系统的设计基础训练和入门级海报设计课程。同时,鉴于该课本身的复杂性,整个教学过程并不适合各层面平行推进,应该从事件到观点再到传达,形成阶段性流程,才能够让学生从宏观处着眼全局,也能从微观处掌控细节。

通过在教学中的不断的调整,本人反思过去的公益海报设计课程偏向简单化,重模仿、轻思考,重视觉、轻评判。公益海报终究是“内容为王”,本课不仅是设计教学,更指向思维训练。尤其在现代社会,更应该将对学生的批判性思维能力的培养作为主线,注重批判性思维形成过程的训练,即强化“解释、认识观点、分析、比较和对比、识别原因和结果、辨析原因和结果、假设、评估、应用技术”^[3]等环节,打造出一门具备多元性、开放性和时代性的特色课程。

本人收集了几位学生的课程感悟,通过学生的反馈和评价,可以不断地去换位思考,总结问题,形成更科学合理的教学思路。

“能够做自己感兴趣的主题让我充满动力。作品需要修改时,老师都是用引导的方式指出方向,需要通过独立思考后做出选择,虽然这常让

我感到抓狂和沮丧,但一旦找到突破口就会欣喜万分,我享受这个打破自己再重建的过程。”(13级学生:高静云)

“结合国际长久以来的种族歧视问题,通过海报的形式将它现实化,赤裸裸地展现出来,希望多多少少能够引起人们的重视与共鸣。”(13级学生:朱万疆)

“长时间的思维引导会在冷却后迸发出奇特的‘点’,想法来源于内心和生活。老师说过,好的设计是真切地体会过才能呈现出来的,这句话我一直受用。”(15级学生:蘧怡帆)

结语

尽管本课程成果呈现以设计作为载体,但作为教育者必须意识到批判性思维不等于技巧,而是理智美德和技巧的结合——求真、公正和反思才是本门课程的轴心理念,是批判思维教育者要瞄准培养的精神素质。在教与学中,塑造学生与此精神相应的“理智规范”,如诚实、开放、自省、全面、细致、明晰、谨慎等。这些批判精神的内涵是一个理想的批判思维者的内在要素,也是法制和民主社会的基础。

*基金项目:本文系2018年鲁迅美术学院院级科研立项课题“公益海报的主题寻找和创意方向”(编号:2018LML34)研究成果。

注释:

[1] 张钰:《从明确到模糊——新媒体艺术从专业教育到生活教育转换》[J],《艺术工作》,2018年第4期,第112页。

[2] 孙兵、赵妍、杜海滨:《从终点看起点——探析以基础教学驱动设计原创》[J],《艺术工作》,2018年第3期,第101页。

[3] 潘涌、易华丽:《美国语文:培养批判性思维及其启示》[J],《教育科学研究》,2018年第5期,第74页。