

具身认知视角下构成基础课程教学探索与实践研究

阴乐

四川大学锦江学院, 四川 眉山 620860

DOI:10.61369/EST.2025090024

摘 要 : 具身认知强调个体通过身体的探索以感知事物, 通过感知、理解与思考达到“身心合一”的境界与对世界的认知。构成基础作为培养艺术设计思维与审美的重要课程, 在传统的教学过程中却存在形式单一、离身化的教学困境。因此本研究以构成基础课程为例, 以具身认知作为理论指导, 提出以身体感知体验为核心的教学实践路径, 结合日常审美再审视、触觉肌理转化等课程实践, 构建身体到创作一体化的教学模式。教学实践表明, 具身认知教学实践能有效唤醒学生的身体体验和感官联动能力, 提升设计语言的创新性与感知深度。

关 键 词 : 具身认知; 构成基础; 艺术设计教育; 教学探索

Exploration and Practice of Foundational Course Instruction from an Embodied Cognition Perspective

Yin Le

Sichuan University Jinjiang College, Meishan, Sichuan 620860

Abstract : Embodied cognition emphasizes that individuals perceive the world through bodily exploration, achieving a state of “mind-body unity” and understanding through sensation, comprehension, and reflection. As a foundational course crucial for cultivating artistic design thinking and aesthetic appreciation, the traditional teaching of foundational composition often faces challenges of monotonous formats and disembodied instruction. Therefore, this study takes the Foundations of Composition course as a case study, guided by embodied cognition theory. It proposes a teaching practice centered on bodily sensory experiences, integrating course activities such as re-examining everyday aesthetics and tactile texture transformation to establish a teaching model that unifies the body with creative practice. Teaching practice demonstrates that embodied cognition-based teaching effectively awakens students' bodily experiences and sensory coordination abilities, enhancing the innovativeness of design language and the depth of perception.

Keywords : embodied cognition; fundamental of composition; art and design education; pedagogical exploration

引言

构成基础作为艺术设计专业的重要的基础课程, 旨在通过平面、色彩与立体空间的思维训练培养学生对于视觉元素的感知、组织与协调能力, 经过系统学习为后续的专业课程奠定基础, 是视觉传达设计专业思维启蒙的重要课程。针对传统教学模式多停留于二维平面、与身体感知脱节的现状, 在课程教学实践中着重主张“思维始于身体”, 引导学生通过眼睛观察、身体感知, 并以自身为尺度构建设计认知, 使书本中的形式法则从抽象概念转化为可感知的生命经验, 培养学生深层的想象力、鲜活的创造力与完整的设计思维, 为其专业发展奠定坚实而富有生命力的基础。

一、构成基础课程教学现状与困境

构成基础课程可追溯至20世纪初的现代设计教育运动，脱胎于德国设计学院包豪斯预备课程中约翰内斯·伊顿（Johannes Itten）、瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）等艺术设计大师开设的基础课程，强调通过理性的分析和训练，培养学生的视觉语言。受俄国构成主义、荷兰风格派乃至未来主义等艺术运动影响，其影响力延续至今。作为视觉传达设计乃至整个艺术设计学科的基石性课程，其在培养学生的形式审美、空间想象与创造性思维方面具有重要意义。

包豪斯学院所带来的现代主义理念与基础课程方案的意义是跨时代的，但随着时代跃迁，传统的教学模式面临新的机遇与困境，传统的教学多遵循概念讲解到作品绘制的模式，教学过程趋于扁平化，缺乏对学生个性化学习需求的关注^[1]。多维的课程内容常被禁锢于扁平的书本与屏幕之间，学生被动接受“对比调和”、“节奏韵律”等抽象法则，却少有机会追问这些形式规律与自身生命体验之间的内在联系，这种剥离了身体参与和情境感知的知识传授，往往导致学生的理解停留在视觉表象层面，难以将设计理论与方法内化为可延伸的创造能力^[2]。

扁平的教学模式使学生创造力匮乏，在课程中常处于被动的状态，过度依赖并局限于视觉感官，而忽略了身体其他通道在形式生成中的本源作用。学生对于肌理的理解大多源自书本及纸样的视觉仿真，对空间的理解仅停留在透视原理上，手与心的联结被简化成了对图像的复制。身体作为感知主体以及创造媒介的潜能常被忽视，学生的设计语言缺少与材料的真实对话，也缺乏对日常生活的体察，致使设计作品容易流于表面。他们或许能熟练绘制出“正确”的作业，却难以在后续的专业设计中将形式法则转化为富有生命力的叙事手段，这种“知行分离”导致基础课程与后续专业课程之间出现断层，学生的创造力面临形式化的风险。

二、身体作为锚点：基于具身认知的教学实践探索

具身认知（embodied cognition）又称涉身认知或寓身认知，作为当前研究认知心理学的新兴方向，该理论认为认知是大脑、身体与环境交互作用的产物，强调人身心全意义上的发展，强调具身性、情境化等特征，主张身心一体化，身体与心智相互影响。“具身”即伴随身体，与身体不分割，具身认知则是身心合一达到认知自我与世界的目的，在教育理论层面，具身认知质疑了以教师为中心和以知识单项传递为主的教学方式，认为教育应是多感官联觉的过程，注重学生身体互动在学习过程的重要性^[3]。随着时代的变革，该理论在实践中不断得到论证，在设计领域，该理论主要作为设计理论方法被广泛运用至产品设计、交互设计、工业设计中。

构成基础课程通常被设置在艺术设计专业学生的前期的课程中，其目的是为后续核心专业课程打下基础，在教学中主要将其分为平面构成、色彩构成与立体构成三部分进行讲授。在课程实践中尝试引导学生进行可感、可知的身体经验探索和审美训练，

以达到“身心合一”的状态，强化其对课程的理解与认知，本质是引导学生通过身体行动，唤醒其内在的“身心感知”，并在真实的知觉场域中，将个体的身体经验转化为具有生命力的视觉形式，使“思维始于身体”成为可操作的教学方案。

（一）日常之物审美经验的挖掘与重塑

英国社会学家麦克·费瑟斯通（Mike Featherstone）在其著作《消费文化与后现代主义》中扼要的提出了“日常生活审美化”的概念，他提出日常生活审美化具备三重维度：一是诸如达达主义、超现实主义这类先锋艺术运动，它们消解了艺术与生活的边界，艺术品不再高高在上，可以是一切现成之物；是第二个纬度是生活向艺术品转化，人们赖以生存的城市成为空间美学的重要载体，“艺术的生活化”试图塑造一种生活方式，即随处可见的艺术空间、展览和生活美学，艺术以一种更加日常形式进入我们的生活；第三个维度是充斥于当代生活的各种日常符号，它们积极的构建出消费主义及其文化景观的现代性^[4]；费瑟斯通对于日常生活审美化的论断给予课程设计诸多灵感，设计源于日常服务日常，更需要与日常生活产生深刻的勾连，通过对“日常之物”的重新审视，不仅能培养学生的图形观察与再创作能力，更启发式的唤醒其对日常的审美感知。

平面构成指通过分解、重组视觉元素，对点线面等元素进行理解感知，构建具有形式美感的画面结构，良好的构成审美与编排能力对后期的版式设计、书籍装帧、品牌设计课程至关重要。因此，在平面构成课程的部分的教学中，除了讲授平面构成的基本概念、点线面构成要素和各类视觉原理以外，还在每个相应的课程内容中植入启发式的课程环节。例如在几何图形创作方面，受日本平面设计师、东京造型大学教授高田唯（Yui Takada）的基础课程教学实验及个人展览“鸟瞰与虫看”（图1）的启发，引导学生进行“Play·日常之物”的观察训练，将视角从书本教室迁徙至日常生活，审视我们未曾观察过的事物并与其产生链接，例如盒装饮料底部的图案、方便面配料表中的平面图形，它们通常具备很强的几何与色彩形式美感，却常被我们忽视，引导学生观察其特有构成和色彩搭配美感，临摹并尝试解构它、收集各种日常之物，并以时间轴的形式记录它，如本土语境下的广告牌、店招等。这一过程不仅增强了学生对构成语言的理解，也促使其建立起设计与日常生活的联系，从而激发创作的生命力与真实感。

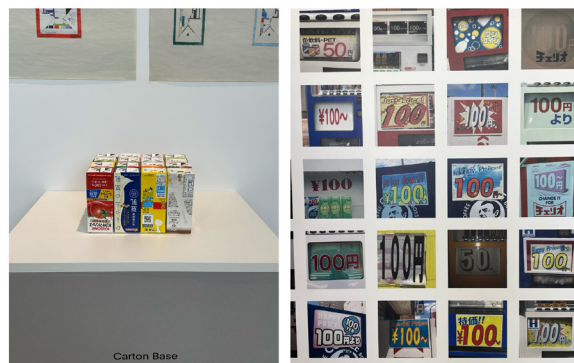

图1. 高田唯作品中对日常之物的观察

（二）多感官协同强化身体经验与审美感知

色彩构成要求学生掌握对色彩的配比、冷暖调与明度等内容，培养学生对颜色的敏锐度和色彩搭配审美力；立体构成则侧重与对学生整体空间思维能力的训练，掌握立体的形式、物料材质与肌理表现等。在传统构成教学中，对色彩、肌理、空间等形式元素的探讨往往局限于视觉维度，学生被训练以“观看模仿”的方式理解形式法则，导致感知单薄、设计表达僵化。而实际上，一条“锐利”的线条不仅可被看见，亦可通过触摸尖刺物获得身体认知；一种“温暖”的色调不仅呈现于色相，也可关联到阳光的温暖记忆或音频的听觉共鸣，忽视这种通感联结，便割裂了形式与生命经验之间的有机纽带。

在色彩构成与立体构成的课程实践中，除了需要讲解基本的色彩、空间概念以外，在实践中植入联觉、多感官体验能有效强化学生的身体经验和审美感知。通过视觉、触觉、听觉、嗅觉的协同作用强化学生对色彩、肌理的感知；通过一种感官刺激自动引发另一种感官感知的心理现象，例如引导学生进行“听声见色”声音可视化、“身体线条”“色彩情绪”训练，以身体为媒介探索不同的设计语意与形态，通过跨媒介、通感联觉形式激发内在超越视觉的综合性体验潜能。引导学生观察日常之物的肌理，例如借鉴高田唯个人展览“口香糖雕塑（Mouth Made Sculpture）”作品，物体在被延展、碾压的过程中生成出不同的形态颇具雕塑与立体美感（图2）。那些被遮蔽的、微小的事物蕴含丰富形式美感与生长规律，引导学生除了体察日常宏大建筑的形式美感外，更要留心日常之物的形态之美，并能将其迁移至个人的设计创作。通过这种多感官联动的实践，强化了形式语言与身体经验之间的内在关联，使设计表达从视觉模仿转向身心整合的创造，为学生的感知力、表现力注入了更深层的维度。

图2. 高田唯 Mouth Made Sculpture 作品

（三）设计创作整合思维与能力的培养

设计实践除了需要设计师具备良好的艺术审美和专业素养外，合作意识、沟通能力与整合思维也是必不可少的；在高校的艺术教育中，教师通常通过诸如课程汇报、团队作业等形式来培养学生的综合素养。受中国美术学院马亮老师的启发，在构成基础课程开始，便对课程内容的衔接与最终作品呈现有了整体的规划：课程总共分为“观物取象”、“以色表意”和“立体重构”三个部分，分别对应构成基础中的平面、色彩、空间三要点，在

课程练习与最终作业规划中，都围绕“第二自然”这一主题进行铺陈。向自然学习是人类社会发展永恒话题，感知“第一自然”可理解为对自然物的形、色、质的全面观察，是对宇宙造物的生命逻辑的本源探索，认知“第二自然”则是打开五感通道，重新反思与建立人与自然物的关系。通过深入探索自然物的形态、质料、色彩三大要素，解构复杂自然物的构成要素，通过观物取象、以色表意、立体重构，实现具象到抽象、表象到表意、感知到认知的转变。

以往的平面、色彩与立体构成往往存在各课程环节脱节的问题，学生不能有效将三者内容进行串联与运用。而在该课程学习与“第二自然”实践中，学生必须具备统一性思维，从第一节课开始，学生便要思考如何围绕“第二自然”这一主题将平面、色彩和空间三个看似孤立而又密不可分的内容联系起来，这要求学生具备很强的设计规划能力、有效统一不同内容下的设计语言。通过整体的实践设计，学生在创作中不断的调试修正自己的想法，以达到整体、协调统一的设计效果（图3）。在课程实践中将平面、色彩与立体构成有机串联，引导学生从局部训练转向整体创作，学生在统一主题下逐步融合不同构成语言，从而建构起系统的设计思维，实现从感知到表达、从技法到整合能力的跨越。这一过程强化了形式与观念的统一，为学生后续专业发展奠定了整体性的思维基础。

图3. 构成基础“第二自然”部分学生课程作业

三、“具”与“离”思辨：课程教学体验与反思

设计是一门实践性很强的学科，无论是构成基础亦或是整个设计学科都要求设计师在与社会链接的过程中生发出无穷的问题与答案。将视野拓宽至技术伦理层面，不难发现人工智能普及为教学带来便捷的同时，技术的介入也会带来了一些切实的问题。从具身认知的角度来看，师生之间的情感更多依赖生命之间的互动交流，师生情感发生在双方具身互动当中，是一种身心一体的、在真实情境下产生的完整生命体验。当人工智能渗入到教育情境当中，师生之间的交往发生已经深刻的变化。最为明显的是，数字技术介入课堂教学，且将师生情感互动由“人—人”关

系转向“人一技术”关系，影响着师生情感互动^[5]。

在教育技术深刻变革的当下，具身认知理论具有深刻的价值，它强调认知的身体性根源，为应对教学实践里的“离身化”趋势提供了哲学依据和批判性视角。在基础课程中开展具身化教学探索，不只是单纯的教学方法更新，更是对技术潜在异化困境的一种自觉应对。以人工智能为代表的技术，虽能高效生成各类图式，但其底层逻辑本质是“离身”的，它把形式创造简化为对海量视觉数据的算法重组，导致身体与真实时空中的知觉与情感互动剥离，这种“离身性”为基础教学大带来了深层的挑战，容易引导师生追求视觉表征，从而遮蔽了形式语言源于身体与材料、空间互动的本质。

设计课程的意义不仅在于培养学生的设计思维，更是在技术反思视角下培养学生一种无法被算法替代的“身体智慧”，即通过亲身感知、情境互动来理解形式与内容的关系。该理论视角并非拒绝技术，而是确立人的主体性在与技术共生中的核心地位，

使技术成为拓展身体经验边界的工具，而非取代身体经验的权威。以具身化的教学实践，重新审视设计教育中最为珍贵的感性深度、批判性思维与充满生命温度的原生创造力。

四、结语

作为设计专业的思维启蒙课程，构成基础课程的价值不仅在于形式法则的讲解传授，更在于对学生创意思维与审美能力的塑造。通过具身认知的课程实践，倡导在教学中植入身体经验，引导学生通过多感官参与和身体互动，将设计形式从视觉模仿转向感知的生成，从而激发更多的创造力。放眼至技术伦理视角，具身实践的价值在于通过身体的情境感知与生命体验，或许能培养学生无法被算法替代的身体智慧，这不仅仅是对课程教学“离身化”困境的回应，更是在技术时代对“人”作为感知与创造主体的确认。

参考文献

-
- [1] 姜一. 场域视角下艺术设计专业基础课混合式教学研究——以“构成基础”教学改革为例[J]. 湖南工业职业技术学院学报, 2025, 25(02): 100-107.
- [2] 吴晓玲, 杨诗卉. “二维设计基础”课程的教学创新路径与实践探索研究[J]. 兰州文理学院学报(社会科学版), 2025, 41(06): 112-116.
- [3] 张琪儿. 具身认知视域下高校美育课程的路径研究[J]. 闽西职业技术学院学报, 2023, 25(02): 94-98.
- [4] 吴剑锋. 日常生活审美化视域下的艺术设计与文化认同[J]. 浙江社会科学, 2017, (12): 146-151+160.
- [5] 赵文乔. 人工智能时代教学中身体经验的困境与回归——基于具身认知的视角[J]. 当代教育科学, 2025, (06): 33-41.