

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

● 教学研究卷 ⑧

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

● 教学研究卷 ⑧

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

建筑院校“三大构成”课程教学研究 王 琬 王义彤 张迪妮	001
浅析研究型基础素描教学对建筑设计教育的促进 鞠 伟 马 兰	004
浅谈高职建筑装饰专业的素描教学 张 霞	006
东方五行默写素描在建筑艺术教学中的应用 孙玉德 孙翰颖	007
运用东方五行默写素描创作古木森林 孙玉德 孙翰颖	009
高职院校园林工程技术专业素描教学思考 白 雪	011
浅议高职室内环境艺术设计素描课程教学弊端与改革 王振华	013
解构重构·概念转换·空间虚构与设计素描的创意造型 陈 明	017
环境艺术设计基础构成教学新探 李海珠	021
浅谈室内设计教学中色彩设计的应用 何依航	025
风景园林专业构成设计课“发现教学法”初探 王郁新	027
论环境艺术设计构成基础课的系统性教学 郑 欣 张艳河	031
园林专业色彩课程教学探讨 郑 伟	035
建筑专业基础绘画教学存在的问题与对策 杨 琼	038
创意新空间的表现——设计素描教学新思路探究 武 丹	040
简约而不简单——浅析素描基本形思维训练 俞美丽	044
综合性大学环艺专业学生职业素质与培养策略 马本和	046
景观设计教育中的审美情趣教育 钱 磊	050
基于市场需求的环艺人才培养途径研究 万或吉 吴 彪	052
高校室内设计人才培养与教学模式探究 冯晶雅	056
高职高专环境艺术设计专业教学改革初探——以开封大学为例 郭亚楠	058
环境艺术设计表现课程体系教学改革初探 徐 丹	060
建筑设计类高职生专业技能教学模式探究 罗 智	064
室内设计手绘表现教学中的形式与情感表达 赵少俐	068
浅议建筑装饰设计与实训课程教学 石家泉	070

基于工作过程的室内装饰工程技术课程改革研究	曾传柯 李 扬	073
《透视学》“过程创意”课程的教学探索	潘登福	076
对室内设计专业课程中任务型教学的探索	贺 炜	079
基于现代职教体系的高职室内设计专业教学模式改革	陈 鑫	081
“建筑装饰设计”课程设计标准化的研究	梅清源	083
独立学院环境艺术设计专业教学改革探讨	彭 朋	086
校园公共空间在设计基础教学中的应用	阿丽莎	091
环境艺术设计专业实践教学模式的探索与运用	杨 震	093
工科院校建筑美术教学方法与课程体系建设初探	丁 鹏 张 群	095
高校环境设计专业计算机课程建设思考	高英强	098
以实际应用为导向的园林手绘表现课程改革研究	任全伟	101
关于“景观手绘表现”课程改革的思考		
——以中国美术学院艺术设计职业技术学院环艺系景观设计专业为例	夏克梁	105
绿色设计在现代室内设计教学中的体系建立研究	肖 宏	109
跨界设计融创精神下的环艺专业教学探索	吴智雪	111
高职建筑设计类专业教学工作室化改革的定位	蔡 笑	113
室内设计原理课程群的构建与教学改革探索	陈 熙	115
中国传统哲学思想在室内设计教学中的传承	张 清	117
多元教学模式在室内装饰工程及构造课程中的应用研究	孟春荣	121
高校手绘效果图课程的教学探析	陈柳红	123
手绘表达在环境设计工作室教学中的作用研究	杨 凯	127
对手绘效果图课程教学的新思考	卞冬仙	129
论手绘表现与园林景观设计教学的关系	任全伟	133
浅析“快速手绘表现图”课程在高校环艺专业中的重要性	范小舰	135
3DS MAX制作装饰效果图教学探索	陈亮奎	137
3D室内效果图设计课程教学方法初探	高 鹏	141
CAD软件在高职教学中的应用	邢永胜	146
CDIO模式下的艺术设计专业实践教学	邢 瑜	150
浅谈室内设计教学体验	程 歌	152
谈高职环境艺术设计教学改革	肖友民	154
关于当前景观设计教学的思考	王 英	156
关于环境艺术设计专业的教学思考	胡 鹏 张 夏	158
浅谈高职环境艺术设计专业建筑制图教学	李 斐 韦 华	160

高校艺术设计类课程从“4W+1H”开始	
——以室内设计课程为例的教学启动模式探讨 马丽旻	162
装饰艺术设计人才如何适应大众艺术的需求 郑桂玉	166
对室内设计手绘效果图教学的两点建议 陈春花	170
装潢设计教学实践的点滴体会 代 昊	173
地方高校环境艺术设计专业特色性教学初探 蒋卫平 吴彩东	175
高职环艺设计专业教材的适应性研究 高 光 孙元山	179
高职室内设计教学模式研究 周 莉 王 哲	183
职业教育环境艺术设计专业课程改革探讨 江红梅	187
浅析现代首饰设计主题与艺术表现 金 韵	191
环境艺术设计学科平面构成教学模式探究 李 时	195
室内设计教学中应注意的几个问题 叶 菁	197
关于建筑模型课教学方法的探索与研究 刘长纓	199
形态造型学在景观设计课程中的探索 马佳博	201
环境艺术设计专业应用型本科教学体系初探 杜 鹏	203
小议环境艺术专业教学方法的改革与创新 何依航	207
《环境艺术设计》精品课程建设的研究 郑祎峰	209
浅议室内设计美术基础课改革 田景娜	213
对高校环境艺术教学科学化的探讨 马瑞东	215
论景观设计教学的发展与创新 陈越平	217
建筑装饰构造课程教学创想 刘长纓	219
对景观设计教学的一些思考 吕 琦	223
建筑模型制作课程的教学与实践 范小舰	227
初探环境艺术设计专业毕业设计的实践教学模式 霍 珺 韩 荣	229
中国传统装饰艺术课程教学研究与探索 高 阳	233
浅谈造型基础对环境艺术设计表达能力的培养 王 瑶	235
《住宅室内设计》精品课程建设的探索与实践 白廷义	237
谈构建艺术设计专业创新思维教学体系 李玉龙	241
高职环艺专业立体构成课程教学改革初探 胡 斌 宋 薇 胡 曦	243
浅谈室内设计专业课程改革与创新 张志刚	245
高职建筑装饰专业美术教学改革之探索 张 霞	247
论高职会展专业学生创新能力的培养 吕玉龙 童铎彬	251
环境艺术专业模型设计思维培养及课程教学改革 郭 阳	255

高职高专室内设计专业工作室制教学模式研究	路照林 彭 景	257
谈我国环境艺术设计学科的发展趋势	邱 裕	259
建筑学专业美术基础教学当代性方法研究	叶洪图 张 滨	263
高职室内设计教学的改革与方法	李玉萍	265
上海世博会展示设计对高校展示设计专业教育的启示	郑 丹	269
新课程“软装设计”中的色彩理论探究	陈天勋	273
环艺专业实践教学改革的创新思维	杜 鹏 张 慧	276
高职高专环境艺术设计专业课程体系设置与改革	李铁成	279
室内设计专业工程制图教学中的问题剖析	阳林杰	281
以就业为导向的高职环境艺术设计专业课程教学创新	李梦玲	284
谈当代室内环境艺术设计人才培养	刘 珣 邹航英	286
高职院校“实训、实习、就业”一体化人才培养模式		
——以环境艺术设计专业为例	陈 鑫	288
以空间构成思维为核心的室内设计专业基础教学研究	李 丽 李 楠	292
环艺专业毕业设计的创新意识培养	黄国维	294
团队协作教学模式的探索与实践		
——以内蒙古师范大学国际现代设计艺术学院室内设计教学为例	康建华	297
关于手绘和电脑室内设计效果图的探讨	吴小华	300
浅析高校建筑色彩规划中的色彩心理	马 莉 刘 军	305
感性体验 理性思考——浅议建筑空间感知教学方法的运用	金乃玲	308
论高校周边环境景观区的现状与出路	陈永馨	310
快速设计方法在城市景观设计课程教学中的应用	谢林霞	315
高职建筑设计速写实训初探	张春梅	318
模型设计制作对于场景空间设计的重要性	赵 玮	321
现代景观设计中的系统化构建——论“点一线一面”的思维模式培养	张瑞霖	324
浅谈空间形态语意的准确性表达	郭宗平	327
环境艺术设计专业教育模式探析——关于开设室内色彩设计课程的构想	邱海东	329
环境艺术设计专业教育模式探析		
——关于开展环境艺术设计专业色彩基础教学方法的设想	邱海东	333
中国传统景观在环艺工作室制项目化教学中的应用	张 玲	337
以专业应用为导向的园林景观水彩手绘教学研究	武冬梅	341
建筑水彩表现教学方向性探析	王成宝	344
对室内设计制图课程教学的思考	杨 芳	348

高职室内设计专业手绘效果图表现技法课程教学模式探索	裴元生	351
浅析表现图技法教学	陈玲	354
室内设计教学中手绘草图思考的重要性	赵少俐	357
环境艺术设计专业电脑辅助设计课程教学初探	李龙	360
如何调动学生学习室内装饰工程及构造课程的主动性	吕奇达 孟春荣 黄明楠	365
“主题性”住宅室内设计课程教学探析	于潇倩	367
风景园林专业课程实践教学的几点思考	胡德强	369
民办高职院校环艺专业教学模式改革探析		
——以高博软件技术职业学院环境艺术设计专业为例	江水明	371
高职景观模型设计与制作课程“五位一体”教学模式研究	裴元生	373
虚题设计在室内设计教学中的弊病与化解	王蓉 王海亮	376
高校酒店设计课程教学内容的拓展研究	李婷婷	378
室内设计专业“课题制”教学模式研究	黄金峰 曾传柯	381
应用型环艺设计专业教学方法的探索	王力	386
高职室内设计绘图员岗位职业能力培养分析	闫英	389
将装饰画创新设计应用于室内设计教学	吴小华	392
新形势下对高校环境设计教育的理论思考与实践探索	徐钊 郭晶	394
艺术院校景观设计专业教学改革探讨	黄江文	399
高职家居艺术设计专业群基于工作过程课程开发研究与实践	张晓冬	401
项目教学法在园林技术专业中的运用	羊双全	404
建筑美术教学中的创新素质培养研究	叶洪图	406
SPBL构架下环境艺术设计类研究生教研集合式基地建设探究	韩荣 左俊杰	409
对高职室内设计专业建设的思考	王孟霜	414
环境设计专业实践教学体系的有效性研究	祁焱华 范晶晶	417
跨界·融合·创新——美国风景园林跨学科教育模式探究与借鉴	李睿煊 李香会	420
探析天花设计在室内设计课程中的应用	王锐 田柳 顾吉胜	425
论“非专业性”在高职教学过程的重要性——以建筑装饰专业为例	邹娟	428
室内设计专业“工作室制”教学模式探析	高海东	430
室内设计专业校企合作人才培养模式探讨	韦荣荣	432
构建高职环艺专业第三方教学质量评价体系实践研究	裴元生	434
马克笔手绘效果图在室内设计中的运用与技巧	黄文娟 史志方	436
浅谈如何提高环艺效果图的教学质量	刘志辉	440
室内设计专业基础教学改革与探索	徐南	442

基于能力本位的建筑与装饰构造课程项目教学案例设计	崔丽萍	446
“建筑装饰施工技术”课程教学方法改革初探	孟春荣 郑庆和 莫日根	449
利用产业市场优势开展专业综合实训——以室内设计专业为例	曾传柯	451

建筑院校“三大构成”课程教学研究

文/王琬 王羲彤 张迪妮

【内容摘要】本文总结了目前建筑院校三大构成课程的教学现状，尝试性地提出在建筑院校设计课程特点的基础上，把三大构成课程与建筑院校的专业性特征进行更为紧密地结合，以此促进三大构成课程的教学改革尝试，从而把构成课程的基础性作用发挥得更好。

【关键词】三大构成 课程 教学研究

一、建筑院校构成课程的教学现状

“三大构成”是建筑院校建筑环境设计类专业必修的一门基础课，主要课程内容包括平面构成、色彩构成和立体构成。开设本课程的专业涉及环境艺术设计、工业设计、建筑装饰、建筑设计、规划设计等。三大构成课程的开设是以上这些专业课程必要的基础课之一，但目前建筑院校的构成教学存在三个普遍的问题。

1. 构成教学千篇一律，教学模式缺乏专业特色

自20世纪西方包豪斯开设了三大构成基础理论与实践课程以来，中国的现代设计教育也借鉴了许多西方设计课程的教学方法。但与西方现代艺术设计教育相比，我国现代艺术设计教学方法较为单一，始终把构成学的表现形式固定在一个有限的、统一的模式中。课程内容与专业衔接不够紧密，不根据专业特色或专业侧重点区别课程内容和方法，使得学生认为这门课程与专业毫无关系，不能认识到基础课程的重要性，在自己的创作过程中不能独立思考，导致大多数学生为了完成作业而应付了事，对构成课程和专业缺乏更全面的认识。

2. 实践训练仍采用传统的表现工具，缺乏创新意识

通过绘画媒材（绘图笔、水粉等）进行实践训练，是传统构成课程实践训练的手段，不仅可以培养学生的动手能力，也可以使学生对颜色等材料熟练掌握。但手绘制作表现的弊端是：作业费时、拉长了教学的实践课时，学生把精力都放在了画面的精工细作上，这种传统的实践训练手段，对构成本质的研究与探讨并没有好的效果，同时，也削弱了学生的主动观察、独立思考和创新等思维方面的训练，结果就是“动手不动脑”。因此，实践训练应该回到构成课程的本质，强调简单的构成形式的表达，掌握色彩颜料和实际材料的性能，掌握构成的审美规律及培养创造性。

3. 学生美术基础薄弱，造型能力差

由于建筑院校的建筑环境设计专业的大部分学生没有美术功底，在学习过程中，基础相对薄弱，导致造型能力差。在课堂中对形象理解能力比较差。在构成课程的学习过程中，学生对形态构成课程中纯粹的点、线、面的学习感觉太抽象，不能够真正地理解，认为与自己的专业无直接联系，特别是平面构成和色彩构成，仍采用传统的教学内容和实践训练手段，有些脱离实际，没有形成知识的延续性，使学生渐渐对构成课程的学习失去兴趣，缺乏学习的动力。

针对建筑院校“三大构成”教学，多年的教学体系与模式，已经不适于当下专业的发展及人才的培养。因此，需要进行课程改革。

二、针对建筑院校的专业特点对“三大构成”课程的教学模式进行改革

根据建筑院校的专业特点,“三大构成”课程应形成自己的理论特色和体系,开拓建筑院校的特色教育。注重学生能力的培养,激发学生主动学习的积极性。打破围绕教师建立的以教为主的传统封闭式教学方式,贯彻少教多学的思想,广泛采用以学为主、以练代教,发挥学生的学习主动性。

1. 教学方法的改革

(1) 在平面构成课程的教学中,应打破传统单纯抽象的点、线、面和平面构成形式的讲授,采取课堂讲授与户外教学相结合的形式,引导学生到城市中去观察、认识城市环境中的美感和不足,通过拍摄的手段,捕捉生活中美的规律,然后在课堂上与老师、同学互动交流。对形的认识,从具象转入抽象、发现与再现、选择与提炼、最后到组合与繁殖等阶段来实现教学。实践手段也由传统单一的徒手表现,转变为徒手练习和电脑设计。

(2) 色彩构成课程中,传统的色彩构成教学内容具有普适性,这在建筑院校课时短、学生基础薄弱的前提下,是不适合的。针对学生的专业特点,首先,要对色彩基础理论熟练掌握,并对色彩运用进行感性分析;其次,对不同民族、历史、地域的传统色彩的表现,进行深入了解;再次,要加强主题性设计的引入,比如,结合专业进行室内色彩设计、户外广告色彩设计、建筑色彩设计等训练,来探索该课程的教学。实践手段也由传统单一的色彩徒手表现,转变为色彩徒手练习和电脑配色设计。

(3) 在立体构成课程的教学中,应增强二维空间形态向三维空间形态过渡的内容,把握实体与空间的关系,增强学生空间想象能力。针对学生存在的问题,如,缺乏对新材料的挖掘,作品缺乏生动感、层次感、空间感等,强调构思草图的绘制,增强学生进行空间想象并通过平面绘制表达的能力,使学生紧密结合平面图与立体实体的关系。要提醒学生的是,立体构成的实践训练

不是工艺制作,要联系建筑与规划设计去构思。

2. 教学实践的改革

(1) 实践手段应多样化,以培养创新思维能力和动手能力为目的。

首先,突破以往理论与实践相脱节的现象,教学环节可以相对集中,实践环节根据学生专业特点分班,师生双方教学互动,丰富课堂教学和实践教学环节。其次,实践部分的作业也可以引导学生以小组的形式去完成。锻炼学生的合作精神,提前进入专业设计的团队角色。再次,徒手表现不是唯一的实践表达手段。应明确学习构成的目的,注重学生的创造性思维能力的培养,认识到手绘不是构成实践的唯一手段。比如,用电脑Photoshop软件或3D软件设计、拍摄捕捉形式美等实践手段。

(2) 实践内容结合专业,融入主题性课题训练。

为了使实践内容与后续的专业课程内容相结合,可以采用主题性的课题训练进行实践。比如,让学生先在生活中挖掘抽象形态,体会点、线、面的多样性,从不同角度和方向观察生活,在生活中发现形式美的存在,培养独到的观察能力。其次,实践内容不再仅仅是抽象的点、线、面、体的要素训练,而是将其与建筑平面和建筑立面中的门、窗、局部构件或景观设计等结合,按照构成的美学原则,用构成要素点、线、面、体进行一个平面、一段立面或某个景观的构成训练,成为建筑平面、立面、景观等的生成要素,让学生在这种平、立面的构成过程中,体会和掌握点、线、面、体的构成原理。在色彩构成中通过调配色游戏,让学生体验同样的色彩在不同配比方式下所产生的不同效果,同时也增加了学生的学习兴趣;也可通过单体建筑配色、不同功能建筑配色、室内色彩配色、城市户外广告色彩配色等情境训练,掌握色彩原理,使学生接触色彩的实际应用,并巩固所学的理论知识 and 配色感觉。由易到难的作业,使学生逐步掌握理论知识,充分调动学生学习的积极性,认识到构成课程的重要性,真正地做到因材施教。

浅析研究型基础素描教学对建筑设计教育的促进

文 / 鞠 伟 马 兰

基础素描原本是绘画艺术教育体系中的一个教学门类，在中国基础素描教学几乎伴随着建筑设计教育的整个历史。作为建筑设计入门教育的基础素描教学问题在沉寂了若干年以后，越来越受到建筑学教育工作者的关注，更多的老师开始重新评价现有的基础素描教学对建筑学教育的实际意义。

基础素描教学设立的主要目的是为了让学生在进入真正的建筑设计之前提高对现实空间的观察能力、图面表达能力及创造能力，但在现实中我们看到大部分学生认为这部分课程与将来的建筑设计并无多大关系，所以在教学活动中常常出现盲目和懈怠的状况。这样的结果当然不是我们的教学初衷，那么，这种现象后面究竟隐藏着怎样的原因呢？本文就从对素描概念的全新理解、绘画素描与设计素描的共性与个性以及建筑设计教育对基础素描的独特需求等方面分析问题的成因，进一步探讨如何建立一种研究性基础素描教学模式来促进建筑设计教育。

一、对素描概念的重新理解

虽然素描是一门传统的学科，但是对素描内涵的理解直接影响到我们学习和利用它的有效程度。在《辞海》中素描被解释为：“绘画的一种，主要以单色线条和块面来塑造物体形象。”而在《布列塔尼卡百科全书》中则解释为：“单色的徒手画，是用线条或块面进行造型的绘画形式。”不论从哪一种描述中我们都可以看出素描是以塑造形体为主要目的一种徒手表现技能，它

可以全面地表现形态的结构、动式、明暗关系，也可以提取其中的某一种要素有针对性地表现。其次，之所以把素描定义为一种技能，这与人们掌握它的熟练程度有关，当人们在处理复杂的形体组团关系中，是否可以利用以往的素描训练快速地捕捉到需要提取的有效成分，则可以作为判别描绘者对该技能的掌握程度。根据以上的描述我们可以得出这样结论：素描是一种综合性的训练，它包括感知、思考和表现；素描是一种视觉语言，它既可以写实也可以写意；素描既是一种表现手段也是一种研究方法，它的内容与范围具有多重性，可以根据不同专业方向的需要产生侧重。

二、绘画素描与设计素描的共性与个性

在建筑设计教育中，在认识绘画素描和设计素描时我们更多规避它们的共性而突出它们之间的差别与个性，这就造成了绘画素描与设计素描的对立。但其实如果摒弃了绘画素描与设计素描之间的共性，我们就无法触及它们之间的差别。从教学角度看绘画素描，由于产生得相对久远，体系也相对成熟，在素描教育之初还是有很多先天优势。比如对比例、透视和构图的认识在绘画素描中就有很多成熟的范例，如“几何形体”就是很好的研究课题。几何形体看似简单，但其中却蕴涵着大量造型能力的训练。对几何形体内容的绘制是第一次让学生体会通过观察、思考、描绘将三维的空间形体转化在二维空间中的过程，虽然这一课题中蕴涵的基础要素十分简单，但它

基本涵盖了观察、思考和绘制的全过程。学生从此开始依靠自己的力量组织空间中的各个要素，形成对空间的理解和认识。对于建筑专业的学生这种训练是对于空间概念最直观的解释。综上所述，绘画素描与设计素描存在着诸多共性，其中最为重要的是培养正确认识方法。正如契蒙·尼古拉第斯在《素描基础技法》一书中所指出的那样：“学画，其实是一个学‘看’——正确地看的问题，而‘看’所意味的并不仅是用眼睛来看，而是培养正确的对象认知方法。”

谈到设计素描独特性，它应该是一个向设计领域进军的有效过渡区，设计素描更多的是为围绕着设计能力的提高而展开的。所谓的设计能力，一般指设计思维能力（洞察力、思考力、想象力）与设计表达能力（形象传达能力）这两个方面。可以这样说，设计素描跨越了对已有事物真实描述，更多的是突出创作能力的发挥。这时的设计素描应着重训练：对观察与认识形象的记录，对创作思维的展开，对设计表现手段的积累。特别在形体结构的拆分组合、异化变形等表现技术上要重点研究，可以开设形体结构、方位转换、形体结构拆分想象、形体异化变形等研究课题。

三、建筑设计教育对基础素描的独特需求

建筑学是研究各种人类居住空间环境的学科，对空间的认知和运用则是建筑学主要教学内容。所以与之相适应基础素描教学也应围绕此项内容展开，而不是仅仅在于从知觉上把握具体对象的美的形体结构；而是在更深入地认识、理解存在于种种空间结构中的美的构造关系，也就是说从具体的对象中捕捉美的构成法则与规律，进而在建筑空间设计中灵活地运用。例如：可以在基础素描教学中更多地注意形体与形体之间的位置关系（方向、角度、间距等）、形体与形体之间的衔接方式（咬合、穿插、相切等），以及形体与形体的空间构置（虚、实、封闭、延展等）。尝试层面剖析、拆卸分解、透明想象、置

换推理等多种方式迎合建筑设计教育的特殊性。比如同样是一组几何形体，我们除了直觉的把握以外，还可以从平面分布、对象的空间深度、垂直线、透视、剖面等几个方面分析现实形体的意义。

结语

建筑设计教育对基础素描教学的需求是有鲜明的专业特征的，如果一味地坚持传统的素描形式，基础素描课程不但不会为建筑设计教育服务而会被渐渐地孤立进而萎缩消失。经过以上三个主要问题的探讨，我们是否可以组织这样一个研究型的有建筑学专业特点的基础素描构架：即以建筑设计教育对基础素描教学的独特需求为出发点，以培养良好的空间认知与控制能力为主线，结合绘画素描与设计素描的研究优势，全方位培养学生的创新设计与表现能力。

参考文献：

1. 德博拉·A·罗克曼. 教素描的艺术. 上海美术出版社, 2003
2. 陈晓蕙. 设计素描. 浙江美术出版社, 2002
3. 潘耀昌. 中国近现代美术教育史. 中国美术学院出版社, 2002

浅谈高职建筑装饰专业的素描教学

文 / 张 霞

〔内容摘要〕 本文就如何优化高职院校建筑装饰专业素描教学,正确引导学生去探索、发现问题,以适应知识经济时代对建筑装饰行业合格人才培养的要求,进行了深入浅出的论证。

〔关键词〕 高职院校 素描教学

近年来,随着建筑装饰行业的迅速发展,对建筑装饰人才的需求量不断增大,对建筑师的要求也越来越高,建筑师应具有较高的审美能力、创造思维能力、敏锐的观察能力和准确的造型能力,而素描则是培养这些能力的最基本的手段。

一、高职建筑装饰专业素描教学的重要性

素描是高职建筑装饰设计专业的一门必修课。在建筑装饰设计过程中,素描是设计师收集形象资料、表现造型创意、交流设计方案的语言和手段,是一种用黑、白、灰的层次变化或有节奏的线条来描绘客观物象的形体、结构、明暗、立体感、空间感、质感、量感的绘画形式。素描训练有利于启发和拓展学生的设计思维,有利于培养学生的审美能力和创新能力以及正确而敏锐地观察对象表现对象的能力。因此说素描是色彩绘画、表现图绘制、建筑装饰设计的基础。

艺术大师米开朗琪罗说:“素描是一切造型艺术的基础。”由此可见,素描教学在建筑装饰专业中具有极其重要的作用。

二、高职院校素描教学与学生情况分析

目前,高职建筑装饰专业素描教学存在许多问题。其首要的问题是,学生入学时绘画基础较

薄弱,由于多是理科的学生,不像专业美术院校的学生从小在艺术的熏陶下成长,并能自发地去接触美术,他们大部分都不爱好或不接触美术,对这门课程的学习缺少自发性和主动性。其次,理工科是逻辑性思维,而美术是形象的思维,两者有着本质的差异。高职学生在校学习时间短,美术课每周又只有4课时,很难在如此少的课时中迅速提升绘画能力。还有他们大多数都缺少长期勤学苦练的精神,而且对传统的基本功训练望而却步,总是试图找一条成功的捷径,往往每幅画都很难深入细致地刻画。有的学生在课堂写生时不研究素描规律,不考虑结构透视、空间虚实等,信手涂鸦,因而常出现透视错误、结构不准、主次不分、无虚实变化等毛病。这些问题影响了整个美术教学的质量。另外,素描教学中,以教师传授为主、以教师为中心问题的模式,使学生的个性得不到发挥,能力得不到释放。也就是说,教师的示范、学生的观摩这种课堂教学方式早就难以满足美术教学改革的要求,也无法适应高职院校对人才培养的要求。这是非常令人担忧的现象。

三、建筑装饰专业素描教学具体操作手段

首先要让学生真正认识到美术的重要性,引发他们对学习素描的兴趣。

兴趣是学习美术的基本动力。要积极调动学生学习的积极性,找到每个学生学习素描的切入点。要开展作品欣赏教学。组织学生欣赏和分析优秀作品,特别是西方文艺复兴时期以来的各种

优秀素描作品。让他们了解每位大师艺术道路之所以宽广和长远,都是因为有着扎实的基本功作支撑。根基不牢,就如同无源之水、无根之木,艺术道路是不会长远的。除大师作品外,往届本院学生的优秀作品也应展示给同学们,使他们对素描学习产生浓厚的兴趣和信心,尽力排除他们的心理障碍。

在素描学习中,应避免拔苗助长的做法,要遵循由浅入深循序渐进的原则。首先,加强结构素描的训练。结构素描的根本出发点在于研究所表现物体的结构形态和由此拓展的设计思维。这对活跃学生的想象能力,培养学生分析物体的透视、结构、比例的能力很有益处。要引导学生对物体对象由外部表象到内部结构的认识,把复杂的形体通过结构分析分解为几个简单的几何体,使学生很快掌握造型技巧。其次,解决感性认识和理性认识关系的问题。建筑学专业学生因为在入学前几乎没有透视方面的知识,因而教师在讲授这方面知识,对每一个学生要接触的新形体的透视情况,都应向学生很仔细地去分析,这样学生在作画过程中,透视出错的情况就要少得多。结构素描强调以线造型,徒手快速。我们在教学中把过去三小时一幅的素描写生压缩为一小时甚至半小时一幅,这样大幅度增多作业的数量,使学生在多画、快画的基础上追求熟练、准确。

一个高水平的设计师还要注重对生活敏感力的培养。要引导学生留意和寻找生活中一切适合艺术表现的瞬间,随时以一种好奇与期待的眼光、对生活中各种美的形象、事件和一切有艺术价值的东西,迅速做出积极的反应,能够看见常人所不能看见的东西。这就需要在素描教学中加入默写、速写等课程。在静物写生的基础上,加入速写课,让学生走出画室来到大自然中。这样,学生学习积极性高,乐于其中。同时训练学生快速写生的能力,这是造型艺术中不可缺少的一项基本功,可以培养学生敏锐的观察力与概括力,也是一名建筑师手绘能力训练的最基本途径。要求学生在速写训练中坚持经常性训练,随

时记录优秀的建筑造型、精彩的图案设计及瞬间灵感等。通过训练可以让学生将头脑中的构思迅速表现出来,以便捕捉设计灵感,从而能随意、轻松、自在地创作。

只有高素质的教师才能培养出高素质、多规格的学生。作为教授建筑美术的教师不仅要能画,还应具有较为全面的艺术素养。教师对不同历史时期的建筑风格、建筑装饰材料、制图等都要有所了解,这样有利于美术与建筑的结合。

教师在素描教学中要寻求创新和发展。在课堂上可利用多媒体文稿的方式,如优秀的图片、视频等,让学生在视听中产生学习兴趣,提高学习主动性,使学生更能适应知识经济时代的发展和竞争。在课堂上进行适应新形势的创新教学,是以学生为主体,通过启发、引导、讨论、探究等教与学的方法和手段,让学生主动参与到课程的内容中来,引导学生审美活动并积极思考。在参与、体验、交往、互动中让学生从被动接受知识的地位向主动探索知识的地位转化,充分发挥学生的主观能动性,让学生亲自去发现、去探索、去领悟所学的知识及其规律,从而调动学生学习的积极性,激发学生的创造欲望。在平时辅导的过程中要多用鼓励的语言,多去发现学生的优点并且对他们的进步要给予肯定。在开始时先不要给他们太大的压力,慢慢地让他们从“不爱画”到“自发性”地去画。

对于学生的作品采用互评、自评的方式,让学生由被动的训练变成主动的进取,让他们学会分析、判断、公正。让每个同学都参与进来,让他们有很大的自主空间自我思考,力求把作业做得最好。然后由教师再逐一对学生作品作诊断性的评价。教师的评价很重要,一定要中肯,态度要认真,能剖析每个学生的可取与不足之处。最后再将他们的作品展览出来,增强学生的信心。

教师在素描教学中要重视培养学生的创造性思维能力,想方设法打开学生创新性思路,激发学生的创造力。只有这样才能培养出优秀的创新型人才。

东方五行默写素描在建筑艺术教学中的应用

文 / 孙玉德 孙翰颖

东方五行默写素描适合各种绘画和工艺美术设计的基础训练,尤其是在建筑造型设计教学方面更能发挥它的优势。在教学中我们的主要方法是:开发思维、训练造型、设计光影。通过以上三个阶段来完成建筑造型设计教学,使学生达到思维奇异、造型奇特、光影设计自然奇妙的效果。

一、开发思维

思维的主导观念决定创作思路,东方五行默写素描在教学中反对更多的参考资料,着重开发自我的想象力。我们认为教与学不仅仅是技术的传授,更重要的是引导学生的思维方法。

“创作”有其自身的思维规律,每一个学生的思维方法不一,有的正确,有的错误;正确的要加以完善和鼓励,错误的要开导学生舍旧立新。为了使学学生走近路不绕弯,讲方法不蛮画,我们要求“立足创新”。方法是首先开发学生思维的想象能力。我们利用以下几种方法使教学取得了有效的成果。

1. 空想

“空想”本为贬义之词,原指不可实现的意思。但是在艺术创造中它的含义完全不同。这里指不用参考和模仿任何资料,要求学生将先天的创造力在安静、空灵中开发出来。这里我们主要强调“静”字。心静则神定,神定则构想专一。主要思路是取法自然,在自然中感悟艺术,并提炼创造出前所未有的形象。

运用此种构想方法,我们创造了似楼非楼似

塔非塔的“九朵莲台楼”。

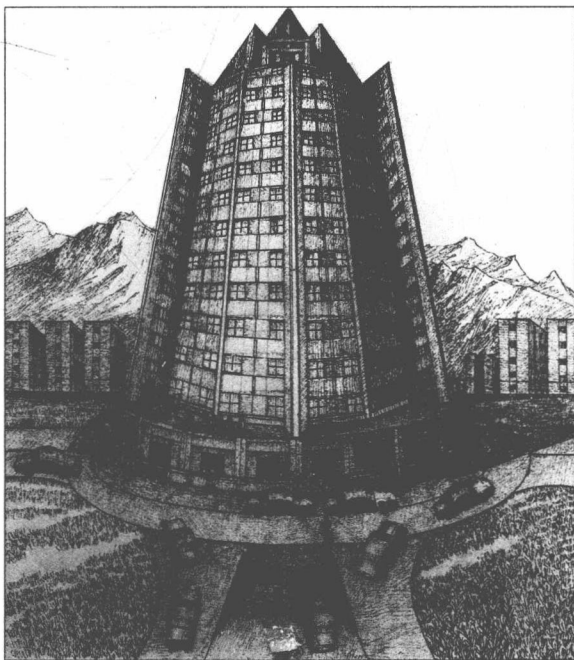
2. 联想

“迁想妙得”是中国画的构思方法,联想与迁想同理,我们用在建筑设计上收到了良好的效果。这是一种比较、嫁接、综合、变化的过程。我们培养学生视其正面,思其反面,查其侧面,观其一物,联想万物,从中拓展思路,使思维敏捷,思路广泛。

我们利用此种思维方法,将金字塔化为实用楼,又将其化为母子塔,保留了金字塔奇特和神秘的结构,创造了现代的建筑形式。

3. 梦想

梦想如幻,人们常说昼有所思夜有所梦,但是

据专家研究,“梦”与人的“潜意识”有着密切的联系。人的潜意识属大脑深层思维范畴,人的思维过程,常常是在表面上紧皱眉头,实际上是在集中精力,使大脑电流飞速运转,查找脑细胞库存的蛛丝马迹。这些残留的信息如果时间已久则渐渐淡化。如果在睡前思考的问题没有结果,那么在熟睡之时,潜意识便可接替显意识的工作,有时候会得出意想不到的结论。世界上有的科学家和艺术家完成出色的科研成果、艺术成果就是梦中取得,这并不是迷信,而是潜意识的作用。我们利用“梦想”创造出解决城市交通问题的“过道楼”。

4. 推想

推想是推理的想象,它是逻辑思维在艺术造型中的显像,也是超前意识的构想。在某种意义上有预测的含义。未来世纪的建筑,除了实用性和艺术性以外,还要具有游艺性和养生的特点。人们要回归自然,对自然的生态必然非常喜爱,人们居住的楼房不要求高楼大厦,很可能是古木怪石和窑洞土墙。我们推想人们未来的居住喜好,创作出怪石、窑洞、楼房相结合的建筑形式。

艺术创作的成功,首先是思路广泛,思维方法奇特。常规的思维方法只能得出常规的结果,奇异的思维方法才能绽开奇妙的花朵,结出非凡的果实。

二、造型设计

在基本构思成型之后,就要将意象绘制成图形。在教学过程中,我们以五种几何形体为母体。它们是三角体(金)、圆柱体(木)、球体(水)、圆锥体(火)、方体(土)。又通过空间转换、透视变化、挖补切割、组合安装等一系列的技法训练,使古典哲学中的道生一、一生二、二生三、三生万物的理论,与素描教学有机结合。在学生的作业中,人人风貌不同,张张作品形式不同,千变万化、不拘一格。学生充分认识到,五种几何母体中存在着无限的空间、无限

的结构、无限的形象。

三、光影设计

线的结构完成之后,要塑造真实的形体,必须传授光影的规律。东方五行默写素描,首先讲光理,然后讲画法。

无光不成世界,无光一片黑暗。触之有形视之无物。光在世界中的作用人人皆知。东方五行默写素描研究的是光源的种类、光源的角度、光源的距离、光源的强弱作用在物体上的可视规律。我们将高光(金位)、明灰暗灰(木位)、明暗交界(水位)、反光(火位)、投影(土位),与形体关系作以详细的论述,并利用了“五行”相生相克的理论,帮助学生理解自然光影的消长规律。如:光线强使物体灰部减少为金克木,而木克土则是光线弱而影子减淡等。

在复杂的形体结构面前,我们要求学生以五种几何光影规律为基础,分清受光还是背光,顺光还是逆光,强调天光和反光在设计光影中的重要性,并将复杂的形体分为同类面的递进递退和暗角与阴影的含蓄有物等规律,使学生在复杂的形体面前,眼不花、手不乱、头不晕,有条不紊地边分析边绘制,最后达到统一而有变化,杂乱中有理有据的艺术效果。

东方五行默写素描,在建筑美术设计中,体现了三个重要特点:(1)用特殊的思维方法;(2)超前的结构形式;(3)将意象化为真实自然的形象。随着建筑科学的发展,未来的建筑材料可能达到非常先进的水平,艺术设计应该走在时代前面促进社会发展。