

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum for
Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational
College and The Junior College in 21st Century

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计
专业“十三五”精品课程规划教材

Design Sketch and Training

设计素描与训练

编著 唐高明

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

素描训练的教学目的是鼓励学生从自我角度
出发，改变传统的观察与思维模式，强调思维
的发掘与拓展，引导学生建立
有目的性的设计与创造

掌握视觉艺术的基本原理
形成完整的创作体系
进而帮助学生尽早进入设计状态

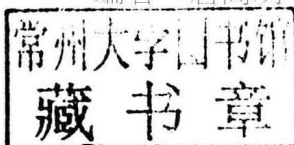
21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of
The Higher Vocational College and The Junior College in 21st Century

Design Sketch and Training

设计素描与训练

编著 唐高明

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总 主 编 洪小冬
总 策 划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总 编 审 苍晓东 李 彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员
申虹霓 苍晓东 李 彤 林 枫 郝 刚 王 楠
谭惠文 宋 健 王哲明 李香沅 潘 阔 王 吉
郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩 田德宏 王 东
高 焱 王子怡 陈 燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵 楠 曹 炎 温晓天

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目（CIP）数据

设计素描与训练 / 唐高明编著. — 沈阳：辽宁美术出版社，2016.10
21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-7410-4

I. ①设… II. ①唐… III. ①素描技法—高等职业教育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第244618号

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 http://www.lnmscbs.com
电话 024-23404603
封面设计 宋 健
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳博雅润来印刷有限公司

责任编辑 光 辉
责任校对 李 昂
版 次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 7.5
字 数 200千字
书 号 ISBN 978-7-5314-7410-4
定 价 39.00元

图书如有印装质量问题，请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
苏州工艺美术职业技术学院院长	廖 军
学术审定委员会副主任	
南京艺术学院高等职业技术学院院长	郑春泉
中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长	夏克梁
苏州工艺美术职业技术学院副院长	吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	王 礼	王 冰	王 艳	王 中
王忠喜	王宗元	王春涛	王哲生	王晓凤	王淑静
韦荣荣	韦剑华	尤长军	毛连鹏	方 楠	孔 锦
邓 军	邓澄文	石 硕	卢宗业	卢钢强	匡全农
朱小芬	朱建军	任 陶	刘 凯	刘 军	刘宝顺
刘顺利	刘洪波	刘琳琳	刘雁宁	齐 颖	闭理书
安丽杰	许松宁	孙家迅	杜 娟	杜坚敏	李新华
李满枝	杨 洋	杨 海	杨 静	杨 帆	吴 冰
吴 荣	吴 群	吴学云	邱冬梅	何 阁	余周平
张 芳	张 峰	张礼泉	张宇辉	张远珑	张宝旺
张艳艳	陈 新	陈 鑫	陈 兵	陈 良	陈红军
陈相道	陈益峰	范 欣	范 涛	罗帅翔	金光宇
周 箭	周 巍	周 民	周 敬	周秋明	周燕弟
郑 峰	赵天存	夏 兵	徐 令	徐作先	凌小红
高 鹏	唐立群	唐红云	容 州	黄 平	黄 民
黄 芳	黄世明	黄志刚	蒋纯利	曾子杰	曾传珂
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	蔡志刚	谭 典	谭建伟
颜克勇	戴 巍				

学术审定委员会委员	
南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任	韩慧君
上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长	李 刚
南宁职业技术学院艺术工程学院院长	黄春波
天津职业大学艺术工程学院副院长	张玉忠
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠
湖南科技职业学院艺术设计系主任	丰明高
山西艺术职业学院美术系主任	曹 俊
深圳职业技术学院艺术学院院长	张小刚
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记	杨瑞洪
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长	张 勇
呼和浩特职业学院院长	易 晶
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任	夏万爽
中州大学艺术学院院长	于会见
安徽工商职业学院艺术设计系主任	杨 帆
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任	王 伟
江西职业美术教育艺术委员会主任	胡 诚
辽宁美术职业学院院长	王东辉
郑州师范高等专科学校美术系主任	胡国正
福建艺术职业学院副院长	周向一
浙江商业职业技术学院艺术系主任	叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯颀军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错。只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

」

引言 >>

当我们走进素描教学的课堂，还会发现，无论是绘画专业还是设计专业，学生仍然年复一年、日复一日地对着眼前的静物、石膏像或模特儿，神情木然地在画板上涂抹线条和明暗，重复着高考培训的内容，如果不告诉你这是大学课堂，还以为是走进了高考培训班的教室……这种情况在我们的高校还相当普遍，真是令人称奇！

还有一种情况，尽管有些课堂引入了“设计素描”的概念，在训练内容上进行了调整，也不外乎传授一些结构素描、装饰素描、抽象素描、想象素描等方法技巧，对于设计素描的本质意义还流于表面的浏览，并没有触及艺术培养的关键问题。虽然这些教学改革值得称赞，但还是遗憾其换汤不换药的教学方式。

当前基础教学普遍存在的问题是，注重绘画技能的训练而忽视创造思维的培养；注重客观事物的表现而忽视主观情感的表达；注重共性的认识而忽视个性的鼓励；注重学习任务的完成而忽视兴趣爱好的尊重；注重教师的被动传授而忽视学生的主动参与；注重权威服从而忽视民主平等；注重表面形式的模仿而忽视内在本质的探索；注重传授知识而忽视培养能力，特别是自主学习的能力等，这些都是造成学生学习兴趣不高、创新能力下降的主要原因。

另外，孤立的基础教学与专业教学难以产生有机的内在联系。设计专业的基础教学与艺术专业混淆雷同，目标指向不明确，而且各个专业的基础训练从方法到内容大同小异甚至一模一样，缺乏必要的针对性，造成模式教学的泛滥。

教学的主要目标是培养专业人才，是培养面向社会的有用人才。在社会分工越来越细的今天，专业化是人才的立身之本。

教育的主要目的是塑造人格、完善人生，是面向未来的事业。不仅仅是让学生掌握知识技能，更重要的是具备创造能力和学习能力；不仅是动手能力，而且是动脑能力，达成心智的觉悟。教育让人变得更聪明！

如何让学生再燃艺术的热情，重树学习的信心，让兴趣、爱好回到绘画中来，是解决一切问题的关键。

我们的教学，旨在创造一种自在的学习环境，建立一个自主的学习平台，在感知体验的训练中培养视觉思维能力，并通过视觉语言的训练从根本上提高造型能力，在个性培养的过程中强化创造思维能力，并在创造实践中逐步掌握造型的策略。其中，深入生活、直面人生、感知生命、体验快意、寻找乐趣、追求价值、发现美、创造美是激发学习热情的动因。

笔者从事艺术教育二十余年，对传统教育模式的消极、僵化、冷漠、顽固等弊端感同身受。为了寻求艺术教育的有效

方法，我们愿与同仁一道，不断进行教学改革探索，而这本“设计素描——素描主题性课程训练”就是多年教学积淀的结果，希望能有抛砖引玉之效。

不断接近真相，渐至完美，尽可能少些瑕疵，力避漏误，乃其初衷是也。

本书所成，得益于我的老师的教导、同事的帮助以及学生的支持——尤其是西华大学艺术学院、四川艺术职业学院艺术系、川师大成都学院美术系师生的大力协助，特此说明，并表谢意！

本书收录的作品，大部分是笔者教学中的学生作业，其他为参考资料图片。由于图片信息量巨大，书中未作具体标注，特此说明。

由于个人能力所及，笔者水平所限，谬陋之处难免，烦请方家教正！

成都老唐于西华大学
辛卯年桃月

」

前言 >>

——关于素描教学

素描作为一门基础课程，难免会涉及技能技巧方面的绘画技术和表现方法问题，这就是我们常常提到的绘画“基本功”。把基础等同于技术并推向至高无上的地位，长期流行而成为传统。但是，这种过分强调“手上”功夫而忽视“大脑”思维的训练方式，在以创造体现价值的今天，显然是不合时宜的。这是不是一种现代教育的正确方式呢？这是每个艺术教育工作者不能回避的问题。

所以，我们的素描教学系统，除了艺术表现的技法之外，更应该关注艺术心理、艺术思维、艺术创造的研究，并建立可操作的技术平台，展开艺术创新的培养。因为，这才是最为重要的。

一、“基础”解惑

尽管这个问题已经讨论几十年了，但对于“基本功”的理解，仍然莫衷一是，有些观点甚至截然相反、针锋相对。其争论的焦点就是把基础教学当成技术教育还是当成创造教育的问题，说到底就是动手重要还是动脑重要。

当然，认为技术训练和思维训练同等重要的观点不是无懈可击的，但是，在具体的教学实践中却鲜有完美的表现，总是有所偏颇的，这是一个不容回避的事实。

在教学实践中，我们总会遇到首先培养什么能力以及把什么能力作为核心教育的困惑，这就决定了教学的基本方向。

解决这个问题的关键，还得从艺术的本质谈起，因为这毕竟是艺术教育。

绘画是一门艺术，它不仅是造型艺术，也是视觉艺术。作为“造型”，当然需要技术，但技术毕竟只是手段而已，作为“艺术”，其目的是“创造”，“技术”是为“创造”服务的，没有创造就没有价值，这是毋庸置疑的。所以，相对而言，创造“意识”是决定艺术成败的关键，它应该是艺术培养最为重要的方面。作为“视觉”艺术，是相对于听觉艺术或其他艺术而言的，它具有特殊的感官知觉方式，视知觉、视觉心理、视觉思维必然对我们的艺术表现产生重要影响。所以，对这些方面做较深入的研究，对艺术创造将会产生重要的作用。

毋庸置疑，从艺术的角度去理解，基本功起码包括“创造”意识和绘画“技巧”及视觉“心理”。

其次，从设计的本质来看，设计的灵魂就是创意。

我们的创意必须通过一种方式表达出来才有价值，而关于视觉艺术的设计，造型（如绘画）是最重要的表达方式。也就是说，设计的关键是创意和创意的表现（即绘画），二者缺一不可。

毋庸置疑，从设计的角度去理解，基本功起码应该是“创造力”和绘画“表现能力”。

爱因斯坦曾经说过：“发展独立思考和独立判断的一般能力，应当始终放在首位，而不应当把获得专业知识放在首位。”而这种独立思考和独立判断的能力，就是创造性思维的基本特征。

由此可见，对“基础”的认识应该非常明了，再作无谓的争辩已经毫无意义。特别值得一提的是，鉴于我国艺术教育长期以来偏重技术训练的事实，对创造性“意识”的培养才显得尤为重要，且具有特别重要的

现实意义。

基础不仅是知识，更是意识；不仅是动手能力，更是大脑思维；不仅是技能技巧，更是方法策略；不仅是接受掌握的程度，更是自觉自主的行为。

我们的观点认为，绘画的“基本功”，应该是一个“大基础”概念，除了表现的技巧和创意的方法之外，视觉心理和创造思维、描绘能力和学习能力、绘画表现和设计意识等方面的内容，是基础训练的关键内容。作为基础之一的素描教学，应该把这些能力的培养贯穿于每个课题训练之中，只是在单独的课题教学里有所侧重而已。

“基本功”，也许超出了我们的想象，对它的理解，应该有不同时代的阐释和不同对象的解释，我们每个人的理解也不尽相同，“她”是我们心中的自由女神，只不过在当下的时代背景下，因为种种原因，我愿意这样去理解“她”。

二、师夷所长

为了更好地理解艺术教学改革的意义，我们必须对现代艺术教育有一个全面的了解，特别是了解发达国家的先进教育理念。也就是说，我们只有开阔胸襟，扩大眼界，拓展思路，虚心接纳，大胆创新，才能真正理解现代教育的意义。

纵观现代先进的艺术教育，莫不是以创造教育为核心不断推进教育改革的。

美国是最早开展创造力开发的国家，创造学就是在那里形成，从此以后，便在世界各地掀起了一股开展创造力和创造理论的研究热潮。从20世纪60年代以后直至1979年，美国已有53所大学和10个研究所设立了专门的创造学研究机构。到目前为止，美国所有的大学如哈佛大学、麻省理工学院、加利福尼亚大学等都开设了创造学训练课程。早在20世纪70年代，哈佛大学进行了长达四年的教育思想大辩论，最终把对人才的创造性培养纳入教育的主要内容。到80年代中期，以创造教育为核心的教育理念在美国已经达成共识，并迅速向世界各地蔓延开来，成为世界教育的潮流。

然而遗憾的是，唯独中国置身事外，对这股教育改革的浪潮无动于衷，始终抱着应试教育的模式不放，始终坚持顽固而落后的教学方式，致使中国教育成为人才发展的桎梏，出现培养高级人才只有出国留学、获得高端人才全靠引进的现象，这是我们教育的悲哀。这也反证了我们是人口大国却并不是人才大国、是教育大国却并不是教育强国的事实。

很明显，要改变中国目前的教育现状，必须大胆进行教育改革，把对人才的创造性培养纳入教育的终极目标，以创造教育为核心，才能培养适应国家发展的人才。

三、正本清源

1. 现代教育的内涵

相对于传统教育而言，什么才是现代教育呢？

现代教育的未来发展应树立这样的概念：个性教育与共性教育相结合，突出个性特征的塑造；知识教育与创造教育相结合，注重创造能力的开发；成才教育与幸福教育相结合，突出幸福指数的观照；民族教育与人类教育相结合，重视和谐精神的培养；传统教育与现代教育相结合，树立未来发展的观念。

尊重个性、激励创造、追求幸福、和谐共荣、科学发展是现代教育的核心理念，其中自主创新是根本，创造性教育就是现代教育的基本特征。

创造性思维就是对旧观念、旧事物的突破，是一种不断的否定之否定的思维方式。教育的目的就是开启学生的智慧，培养学生的创造意识，激发创造欲望，塑造个性人格，发展创造性思维，一句话，就是怎样使

人更聪明。

2. 树立创造性教育理念

“创造”一词中的“创”和“造”都有做的行为和制作的意思，除此之外，“创”还有开始、最初、第一次地做和作的含义。“创”和“造”合起来就是“创造”，就是最初第一次想出新方法、做出新事物、产生新观点、形成新思想、建立新理论的形式。所以，创造也称为“创新”，不仅指行为上制造新的物质和产品（创造实践），也指观念上产生新的理论和方法（创造认识），前者为行为物质上的创造，后者则是思想观念上的创造，都具有“初始”和“新”的本质意义。

教育的目的就是培养人才，分为“应用型人才”和“创新型人才”。应用型人才也就是技术人才，它应该是职业教育的培养目标；而创新型人才包括设计人才，是国家发展的生力军，是普通高校重点培养的对象。所以，我们的艺术教育，应该把创造教育作为核心。

创造性教育的基础就是个性培养（即人格塑造）。研究和掌握人的个性心理，才能更好地为教育实践服务，才能针对学生的不同特点（个性特征）采取不同的教育措施。因为学生的个性心理，既是教育的培养结果，又是教育的前提条件。

3. 转变传统教育观念

对于教育，我们总有这样的观念，学校就是培养（生产）人才（产品）的机构（工厂），教师就是一个教育工作者（工人），制订培养方法的学者就是专家（设计师），这种对应模式的致命要害就是，学校可以是工厂——都是一个执行单位，教师可以是工人——都是人，但学生绝对不可以是产品——因为不能把学生不当人！产品不合格可以扔掉，最多工厂倒闭；学生不合格能扔掉吗？他们的问题不仅可能造成社会危害，甚至会导致民族的衰亡！这难道是危言耸听？

所以，教育的首要问题是关于人（学生）的问题，首先是把学生当“人”看。他们是有思想、会思考、懂感情的人，有自己的个性、兴趣、爱好和观点，他们不仅仅是教育的接受者，更是教育的参与者，不仅仅是教育影响他们，他们也会影响教育。只有明白了这个道理，才能够搞好教育，我们的教育观念必须转变！

具体到教学中，每一个课题的设计要顾及学生的情况，从学生的立场去指定培养方案，考虑学生的接受度，能否激发学生的参与热情，能否让学生产生学习兴趣，能否释放学生的创造潜质，能否张扬学生的个性能力，能否丰富学生的情感体验，等等，这就是教学思维的转变。

这里的思维转换，不是狭隘的心理活动，而是一种对待事物的态度，是一种行为意识。教学意识转变的重点是，变重技术为重创造，变重共性为重个性，变重知识为重能力，变被动传授为主动接受。

所有转变其实就是教学角色的转变。在课堂上，教师的主导作用虽然重要，但学生的主要作用不容忽视。教师要走下讲台与学生打成一片，跟学生平等交流，相互了解，共同探讨，才能真正解决教学问题。教学之初，教师设计教学方案时，必须充分了解学生的情况，这是决定培养措施的关键因素，从这个方面来说，学生是起主导作用的。在教学时，教师制订并向学生实施训练计划，引导学生参与实践，这时教师是主导。在教学中，学生的表现随时可能出现新问题，这就让原来的计划遇到了新情况，教师要根据学生的愿望调整方案，学生在这时起了主导作用，然后继续实施教学时，教师引导学生完成学习内容，教师又占主导地位，如此反复，这种情况会贯穿整个教学过程。所以，在教学中主导角色教师和学生是相互交替地进行着的，只强调某一方面的作用是不科学的，是有害的。由此可见，课堂上教师与学生的平等沟通、相互交流是最重要的，任何一种权威的说教都是一种学霸行为，是一种不公平的教学现象，是损害教育品质的毒瘤，是现代教育理念所摒弃的学术专制。

转变教育观念，本身就是教育创新，它突破传统的教育模式，改变落后的教学方法，是一种以创造学

为核心不断创造的教育改革。“人不能两次踏入同一条河流”，现代教育的方式方法不能一成不变，因时而异，因人而异，因用而异，因各种情况而异，教育才能显示勃勃生机，才能健康发展。

四、抛砖引玉

1. 设计素描要解决的基本问题

在每一个教学单元的内部组织结构及基本的构成单元中，都应包含多方面的能力训练，都要解决相关的素描问题，这些问题包括：

(1) 视觉心理（视知觉方法）。视觉思维是视觉艺术独特的思维方式，是一种视觉心理活动。这些视知觉方法往往源于对现代艺术的探索，并在造型艺术中起到了主导作用。

(2) 创造思维。把创新思想作为核心内容贯穿整个教学过程的始终，在创造中培养专业技能，这是教学的根本思想。

(3) 形式问题。形式研究是视觉训练的主体。形式元素包含形状、体积、空间、光影、质感和色彩，其中形状、体积和空间属于对形式本质的研究，而光影、质感和色彩属于对形式表象的研究，训练秩序应该先本质后表象。

(4) 素描方法。轮廓素描、结构素描、负形素描、雕塑素描、光影素描、质感素描。这些素描方法与研究的专题有关，学习的先后顺序要看课题的内容，一般来说，那些与基本形式问题相关的素描方法要先于表现描述的素描方法。

(5) 媒体技法。指包括线条、明暗、质感和色彩的相关技法。绘画工具及综合媒体运用的技巧，以及拼贴、剪接、拓印等操作方法。

(6) 画法系统。按秩序应该是：正投形、平行投形和透视投形、光影投形。每种方法的学习都要遵循先感知后理论的原则。

(7) 综合能力。在教学过程中，开发学生能力的意识要贯穿每一个教学环节，这种能力不仅仅指知识能力，还包括应用能力和自主学习能力，这是教学的关键。

2. 素描教学培训系统

(1) 设计素描教学单元设计

整个教学计划分为基础性素描训练和创造性素描训练两个阶段（上、下学期，每个学期60~80学时。）

素描教学设计——主题性课题训练

①基础性素描训练——以造型语言的训练为主。一般采取专题式训练的方式。

第一部分 造型语言训练（绘画基础）

第一章 形态语言——造型语言的基本要素（①形状；②体积；③空间）。

第二章 物态语言——造型语言的表象元素（①明暗；②质感；③光影；④色彩）。

第三章 形式语言——造型语言的构成方式（①空间位置；②画面结构；③形态组织）。

②创造性素描训练——以策略和技巧的探索为主。一般采取专门化训练的方式。

第二部分 艺术表现探索（绘画的策略）

第一章 描述——从现实物象到绘画形象

第二章 想象——创意的技巧

第三章 解构——形式与符号的解读

表现——实用绘画技术

（2）教学内容与专业的对应关系

设计是一个比较宽泛的领域，每一个专业都有其自身的关注对象、表达方式和对应行业，恰恰是这些因素形成了各自的专业特色。

根据专业特点，所选择的观察对象和表现方法以及体验的方式均有所不同。在教学实践中，要有针对性地选择研究课题、训练内容、表现方法和教学方式。

（参见目录列表）

3. 教学衔接

- （1）学习基础知识与提高审美素养的衔接；
- （2）创造思维训练与设计意识培养的衔接；
- （3）强化造型能力与激发创造能力的衔接；
- （4）掌握色彩技能与应用设计表现的衔接。

4. 教学体系的特点

为了从根本上解决素描问题，为了让素描更好地与设计接轨，教学设计要注重基础、严谨、系统、全面、关联的作用。主要有几个特点：

（1）能力培养的本质性和知识训练的基础性

作为基础的色彩，视觉思维能力和创造思维能力才是最本质的能力，它是我们造型训练的起点也是终点，是造型能力的核心问题。

绘画的过程，就是将视觉语言转化为造型语言的过程，而造型的基础，就是解决造型语言的问题。所以，知识训练的基础不是知识表达的技巧，而是知识本身构成元素的训练，就像汉语的基础首先是字词的学习，然后才是造句、说话、写文章一样，前者是语言的基本元素，后者是语言的方法策略，造型语言也是一样的道理。

传统的绘画基础训练只注重技能技巧（方法策略）的训练，忽略了视觉思维和造型思维的本质能力，忽略了造型语言基本元素的关键内容，从严格意义上讲，已经不是“基础”的意义了。

（2）以“大基础”的方式扩展知识的广泛性

传统“基础”的概念仅仅包括表现的技巧和创意的方法，而“大基础”的观念，除了表现的技巧和创意的方法之外，视觉思维和创造思维、描绘能力和学习能力、绘画表现和设计意识等方面的内容，是基础训练的关键内容，也是重要的“基本功”。

（3）以“诊断”的方式切中教学的有效性

在教学中，通过贴近式、问答式、启发式、诊断式等灵活的交流方式，可以根据个别难题，切中问题要害，提出具有针对性的具体解决方案和建议，避免教学的形式主义，提高学习的有效性。

（4）从学术层面考虑课程设计的系统性

本课程分两个教学阶段五个知识要点。两个阶段以适应学制的划分和能力的层次；每个部分不仅适应知识的类型，更有利于能力培养的针对性。整个培养方案的设计形成一个完整有序、相互关联的教学系统，体现了一定的学术性。

（5）从科学方面考虑知识结构的渐进性

从第一部分的视觉思维训练（感知体验），到第二部分的视觉语言形态训练（造型的形式）和第三部分的视觉语言表象训练（造型的表象），再到第四部分的创造思维训练（个性培养），最后进行视觉表达训练（造型的策略），各部分都是一个承前启后、循序渐进、由浅入深、由易到难的先后系列程序，体现了学习

方法的科学性。

(6) 从训练方面考虑能力培养的整体性

视觉语言的训练，每一个课题都会牵涉造型的方法和策略，即视觉表达的训练，只不过这是一种初级的方法而已；同样，视觉表达的训练，每一个课题都会牵涉到造型基本形式和形式表象的要素和形态，即视觉语言的训练，而这是一种更为高级的表现方式。也就是说，各部分都是一个相互关联不可分割的有机体，不是单方面的独立存在；为了方便课题的展开和知识能力的培养，进行科学的划分是有必要的，能够体现培养的侧重点、针对性和专门化，但不意味着要切断各部分之间的联系。这是必须加以注意的。

(7) 从教学方面考虑基础课程与专业课程之间的衔接性

本课程涉及了三类课程内容，包括艺术基础（素描）、专业基础（黑白构成）、专业课程（图形创意），学科的交叉性特点非常明显，体现了学科的包容性和延展性的相关联系性，它不仅涵盖广泛，知识全面，更起到了基础学科与专业学科的衔接作用。建议教学大纲相关课程作适当调整。

(8) 从专业方面考虑训练项目的针对性

在整个教学体系中每个课题训练多是针对“设计”专业来设置的，并且每个训练项目的设计都注明“适用专业”，能够有针对性地进行教学内容选择，避免盲目性。

(9) 从艺术方面考虑造型感知的特殊性

素描既是造型艺术，又是视觉艺术。所以教学中除了强调艺术语言的锤炼和掌握表现策略的技巧之外，特别重视视觉心理（体验）、造型思维（创意）的培养。因为设计艺术的关键就在于感知、体验、创造、表现，这是由它的特殊性决定的。

也就是说，敏锐的艺术感觉和创造性思维的培养不是一个孤立的训练课题，而是贯穿于教学系统的整个过程之中，它是教学的核心，是学习的主题，是培养的关键。

(10) 训练内容与专业特点的联系性

根据专业特点，在训练中所涉及的内容应该有所区别，主要有几个方面：以平面为主或以空间为主的；以形式为主或以形象为主的；以明暗为主或以光影为主的；以形状为主或以体积为主的；以具象为主或以抽象为主的；以物体为主或以人物（包括动物）为主的，等等。

以上内容的选择都要考虑专业的性质与特点，这样的训练才有针对性，有的放矢，没有必要也不可能把方方面面的所有项目都学习一遍，这是需要特别注意的。

五、创新教学

1. 教学原则

设计色彩是针对人才培养的训练，教学要关注教育对象的个性需求，并培养自主学习的能力。同时，设计色彩又是针对设计专业的基础练习，教学的重点除了表现技法之外，要重视创造性思维的训练。另外，设计色彩练习的内容非常丰富，表现的方式方法也多种多样，有限的练习时间无法穷尽所有的内容和方法，所以，因地制宜地设计教学方案，实行因用设科、因材施教，才能有效地完成教学目标。

在教学中要遵循如下的教学原则：

(1) 启发性原则。根据认识事物的规律和视觉心理特点，循序渐进地诱导，逐步开启学生的智慧，从而达到主动认识的层面。

(2) 兴趣性原则。兴趣是最好的老师，帮助学生找到自己的爱好，从兴趣点入手，不仅会事半功倍，而且有利于培养学生主动学习的习惯。

(3) 激励性原则。帮助学生找到自己的亮点并激励他们不断发扬光大，从而找回学习的信心，培养自主

学习的能力。切忌求全责备和权威压制的方式。

(4) 个性化原则。个性是一种独立思考的能力,具有独特的行为特征,是学习艺术最重要的品质。教育的目的之一就是帮助学生认识自我,使他们具备自己的特殊能力,其中个性的建立是关键。

(5) 创造性原则。创造性不仅是艺术的灵魂,也是成为人才的基本品质和重要因素,这种品质的培养应该贯穿整个艺术教育的始终,而不是仅仅停留在专门的“创意”课题上。作为基础的设计色彩,创造性观念的教育和能力的培养显得尤为重要。

(6) 自主性原则。现代教育应当注重学生的自主性。包括学习目标、学习方式、学习方法、学习内容、学习形式等的自觉主动,而不是无奈被动地接受。学生不仅是行为的主体,也是意志的主体,教师的作用在于引导。

(7) 灵活性原则。灵活性主要体现在教师在制订培养方案时要考虑学生的实际情况和专业的特殊要求;学生在自主学习时要考虑自身的兴趣爱好和个性特征。一切僵化的教条将无益于教育的最终目的。

(8) 基础性原则。色彩作为一门基础学科,注重基础性的培养是毋庸置疑的,只是这里的“基本功”除了技能性的要求之外,更为重要的是创造性的思维能力,而这一点往往容易被人忽视。

(9) 专业化原则。作为设计色彩,其核心问题是为了解决“设计”的技术和观念问题,最终目标是为“设计”服务的。况且设计的专业门类多种多样,根据专业特点有针对性地设计训练课题至关重要。把设计色彩孤立地鉴定为一门独立艺术的做法是失去本质意义的,那种醉心于色彩自身价值的孤芳自赏不是设计色彩。

总之,设计色彩教学有其自身的特殊性,这是我们必须予以充分认识的。

2. 创造性教学形式

与传统教学相比,由于这种教学模式的特殊性,决定了教学形式的特殊化。主要体现在几个方面:

(1) 教学内容生活化。学生自主选择生活中熟悉的什物作为表现对象,如生活用品、寝室物品、衣物首饰、学习用具甚至民间艺术、历史资料、时尚物件等,摒弃与自己无关的物品,如画室静物、不感兴趣的东西等。

(2) 培养对象自主化。学生根据需要自由选择练习内容、表现方法、表达方式、画面形式、工具材料及大小规格等。

(3) 课堂形式多样化。由于教学中表现对象已经超出了教室的范围,除了自己的生活环境之外,需要查阅大量的资料,寝室、校园、商场、公园等都有可能成为收集素材的地方,所以,教学方式不再是守护式的课堂作业,而是定时、定点、定人式的“接头联系”或“组织开会”。教师只能在规定的时间内在教室与学生交流,讨论问题,商讨解决方案,其他时间学生自由支配。

(4) 学习方法兴趣化。学生从选择对象到表现方法都要从自己的兴趣出发,只有自己喜欢的东西和乐意表现的方式才能激发创造的热情,才能主动自觉地参与学习。

(5) 教育方式平等化。教学中不仅仅是学生参与到教师设计的课题中,更重要的是教师要参与到学生自主的内容里,与学生一起,站在学生的角度考虑问题,帮助他们解决问题。只有在一种平等的氛围里才能实现交流。

总之,教学形式要根据实际情况体现灵活性、自由性、多样性、自主性和实用性。

需要注意的是,相对于以往的专题训练,本课题由于没有限定具体内容和表现方法,题材范围很大,很多方法技巧非常陌生。面对一个全新的学习形式,起初感到有些不适应,有些茫然,不知所云,手足无措,无所适从,等等,这是正常的现象。要让学生逐步走上“正道”,在每一步的前进中教师的“引导”是关键,每个过程中创造性“教学原则”的实施至关重要。同时,对“自由性”的限制、对“自主化”的监督、对“灵活性”的把控、对“多样性”的选择和“实用性”的理解等,牵涉教学因素的方方面面,恐怕会因人

而异呈现不同的教学状态，需要体现教学的智慧。

3. 创造性教学模式

根据奥斯本的创造过程理论，美国创造学家帕内斯制订了创造性训练模式。

(1) 帕内斯模式：事实发现、问题发现、设想发现、解决发现和接受发现等五个阶段。

由此，我们根据视觉思维的方式，设计了一个创造性教学模式结构。

(2) 基本模式结构：提出课题（引起关注）——启发思考（批判思维）——自由联想（发散思维）——验证应用（收敛思维）——最终呈现（实际效果）。

(3) 常见模式类型：

①求异教学模式。对同一问题探求不同的、特异的答案，这种思维过程和思考方法就是求异模式。基本结构为：提出问题——发散思维——选择最佳。

②激疑教学模式。在接受信息的同时，自动生疑、析疑，学会观察问题、思考问题、提出问题、解决问题。基本结构为：激疑——辨疑——释疑——存疑。

③情景教学模式。强调创设问题情景，激发求知欲，培养思维的灵活性和独特性等个性品质。基本结构为：创设情景——加入体验——创意转化。

④发现教学模式。根据所提供的材料，围绕一定的问题，自己去发现问题、分析问题和解决问题，自己成为一切的主宰。基本结构为：提出问题——列定假设——验证假设——总结提高。

⑤导学式教学模式。是指学生在教师的指导下自主学习，重视学习方法，提高学习能力。基本结构为：引导——自学——质疑——精讲——演练。

根据教学系统的训练课题内容，分别采取不同的创造性教学模式，以便更有利于学生知识能力和学习能力的培养。

4. 自我发现式教学方法

教学的整个培养过程就像一个“表演”的过程，一个课题教学提供了一个表演舞台。教师和学生在这个舞台上不断变换角色，主角、配角常常移位，同时，教师也担负总导演的角色，表演的成功，涉及方方面面，尤其是教学的互动，显得非常重要。

(1) 贴近式教学

贴近式就是在教学活动中师生之间零距离平等交流的一种方式。

在主观上，要建立一种师生平等的意识，贴近学生的意愿；在课堂形式上，打破讲台式的教室格局，教师要走下讲台，到学生中去与他们融为一体，成为其中的一分子，形成自由学习的气氛，贴近学生的身边；在教学方式上，教师不能以权威压制学生的意志，也不能让学生的想法放任自流，建立一个平等交流的平台，由教师来把控局面，作出正确的引导，贴近学生的思想；在教学形式上，师生要建立课内课外的长效联系机制，课内外随时交流，深入了解学生的学习和生活，贴近学生的生活。

(2) 欣赏式教育

传统意义上我们总是把教师比作“园丁”，教育的方法就是“修剪”，认为只要把“问题”修剪掉，教育就成功了。显然，这种总是关注问题的教育思想，“处罚”是常用的教育手段，结果往往是个性被共性处罚掉了，长处被短处修剪掉了。这种成功使树木被种成了花草，只留下好看的景观而已。

相反，我们要关注学生的优点和长处，激励学生发展张扬这些“个性”特长去遮蔽隐藏原来的缺点和短处，鼓励他们自由生长，赞扬他们的成就，欣赏他们与众不同的品质。这样，他们才能够长成参天大树，成

为建设国家的栋梁。

(3) 探讨式研究

近年来的招生现实确实给我们留下教学的困惑，但是，一味地抱怨学生素质低下是一种高高在上的姿态在作怪，也是一种教育无能的表现。

事实上，每个人的聪明智慧是我们还没有发现的，教育的意义就在于开发这些潜能，让人变得更加聪明。在教学中，任何一个教师的学识和成就都是有限的，而学生的集体智慧却是无限的，所以，师生共同探讨学习问题和研究学术知识是非常必要的，也是非常重要的教学原则。

(4) 相互式发现

发现是创造的前提之一，在学习中，除了自我发现的重要性之外，相互发现更有助于自我的完善。

相互发现的意义不仅仅在于同学之间的帮助，如相互批评、相互激励、相互竞争等。此外，教师与学生之间的相互发现，不仅有利于学生感受榜样的力量，更快地提高学习水平，也有利于教师及时掌握学习情况，及时调整教学思路，纠正培养路线，完善教学方法。发现，应该是多方面、全方位的概念。

5. 学习方法及学习能力的培养

以教会学生学习、教会学生创造为教学指导思想。

在教学过程中，开发学生能力的意识要贯穿每一个教学环节，这种能力包括自主学习的能力。

把知识的传授、能力的培养和情感的认同有机地结合起来，针对学生在知识、能力、创造性思维品质以及非智力因素方面的个体差异进行分层次教学，真正做到因材施教，最大限度激发学生的个性潜能。

除了一般性教学原则外，尤其应该注重启发性原则、兴趣性原则、激励性原则和个性化原则。教学的重要方面就是让学生树立学习信心、激发学习热情、掌握学习方法，能够自觉主动地参与到学习中来。

培养学习能力的前提条件就是自觉主动性，其中学习兴趣的培养是关键。

教育应该让学生由“学会”到“会学”。随着知识信息传递手段的多样化及传播速度的迅速化，知识更新的周期愈来愈短，学生获得知识的渠道更广泛，教师传授的知识内容随时都在更新，所以，只有教会学生学习的方法、培养学生学习的能力才最重要。学生只有具备了自主学习的能力，才能享受终身教育的成果。

根据专业方向选择训练课题。

附：专业志向与训练内容的对应关系

类别	专业	基础训练	策略技巧	研究对象	素描方法	对应章节
平面类	视觉传达设计	形状—明暗 —质感—色彩—构图	描述—想象	(什物) —感知形象	轮廓素描—负形素描 —质感素描—色彩素描	1-1-1；1-2-1； 1-2-3；1-2-4； 1-3；2-2
立体类	产品造型设计	体积—光影 —质感—色彩	描述—想象 —表现	(物体) —感知形象	结构素描—雕塑素描 —光影素描—质感素描	1-1-2；1-2-2； 1-2-3；1-2-4； 2-1；2-2；2-4
空间类	环境艺术设计	空间—明暗 —光影—色彩—构图	解析—表现	(几何体) —建筑空间	结构素描—负形素描 —光影素描	1-1-3；1-2-1； 1-2-2；1-2-4； 1-3；2-3；2-4
形象类	动画游戏设计及数码设计等	形状—光影 —质感—色彩—构图	描述—想象	(生命体) —人物造型 —卡通形象	轮廓素描—结构素描 —光影素描—质感素描	1-1-1；1-2-2； 1-2-3；1-2-4； 1-3；2-1；2-2

绪论 >>

——设计素描概论

一、关于素描

1. 素描作为艺术

它首先应该是“艺术”，其次才是“素描”；“素描”作为一种艺术的表现方式，其价值是以“艺术”来体现的，我们称为“素描艺术”，一般作为绘画术语。

2. 素描作为意图

素描作为意图的朴素呈现，表达意图就是目的。

素描作者可以从形态学和其他认知观念入手，将意图转化为可见的形象。

另外，素描不仅仅指具体的架上作品之“实”，更应该包括创作动机、意图、构思等理念之“虚”。

素描就是意图，素描即意图的朴素外化，是意想与事物之间的联系方式。

这种为表达意图的素描，是作为设计术语的。

3. 素描作为原本

素描的共性——设计性、材质表达的直接性，正是所有造型作品的支撑和“原点”。

素描就是造型的一种方式。它可以表达对事物的感觉，我们称为意识的“素描艺术”；也可以作为表达“意图”的方式，一切构想的初步设计，我们称为意图的“设计草图”，它们所呈现的结果都可以称为素描。素描就是用“朴素描绘”的方式进行造型来表达意图或描述感觉的，这就是所谓的“大素描”概念。

4. 素描作为观看方式

素描是对进入眼中事物的提纯或“透视”，所以，素描也可以作为一种观察方式，它带有行为色彩。作为观察方式的素描与其他种种“艺术”方式是并行的。

在表达方式中，可以色彩，也可以声音、影像、文字等方式去表达你对这个世界的感觉。在造型艺术领域里，素描可以作为其他造型艺术的基础，以“从属”的身份和功能获得意义，也可以不。素描具有独立的价值，无论从造型艺术还是设计艺术方面来看，都是如此。

二、廓清概念

1. 素描的两个含义：（1）广义指一切单色画的总称；（2）狭义指物体的造型、结构、空间、色彩（明度）与质感等。

2. 绘画素描：主要用线条来表现对象的形状、结构，或用明暗调子来塑造对象的体积、色彩、光感、质