

关于高校设计素描教学课程设置的思考

黄瑞

(四川传媒学院, 四川 成都 610000)

【摘要】设计素描是设计类课程中的必修课,它有别于传统素描训练。在教学过程中,学生能够学习掌握组织与安排画面的方法,训练学生主动地认识对象和创造新对象,逐步培养学生设计能力。设计素描以其自身的特点和优势,能够依托专业的课程训练设置,在培养学生的理性思维和创新意识上发挥着重要作用。

【关键词】设计素描;教学;高校;课程设置

在当代数字媒体迅速发展的大环境下,设计素描依旧作为一门不可替代的基础课程参与到设计类教学中,尤其在环境艺术设计、视觉传达设计、动画设计、产品设计等多类热门专业中仍旧发挥着重要的教学作用。作为设计专业学习中的基础课程,设计素描有别于传统素描绘画,通过其专业的课程设置训练,能够帮助学生从被动观察向主动观察转变,使学生调动自身主观能动性,培养其设计思维,是学生探索设计之路的启蒙课程之一。

一、设计素描的内涵

(一) 设计素描的定义

设计素描课程是表达设计意图的一门专业基础课,以比例尺度、透视规律、三维空间观念以及形体的内部结构剖析等方面表现新的视觉传达与造型手法,能够帮助学生训练绘制设计预想图的能力。同时,设计素描作为一种现代设计的绘画表现形式,能够培养设计者的形象思维和表现能力,更直观快捷地将信息传递给对方,因此也是学生认识形态、创造形态的重要途径。

在设计素描教学过程中,学生能够在个有一定认知水平和表现能力的基础上深入其对物理事物的认识理解,认识其外部特点和本质特征,进而发挥其创造思维,创造出新的、富有美感的事物,达到训练其设计思维的能力。

(二) 设计素描与传统素描的区别

传统素描教学主要以单色线条和明暗来塑造物体形象,是造型艺术基本功之一,它以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、质感、量感、明暗关系为目的,由此帮助学生研究和掌握造型的基本规律。而设计素描则不然,其以设计艺术活动为目的,是根据素描造型规律和设计艺术需要所描绘的单色绘画,是设计专业的造型基础。因此二者教学的侧重点不同,学习设计素描可以帮助学生用全新

的视角去认识事物,从而转变成主动观察事物、描绘事物,进而逐步养成一个良好的设计思维习惯。

具体在教学过程和绘画过程中,二者也具有明显区别。首先,在构图方面,由于设计素描是为了锻炼表达设计意图能力,它的构图要求没有传统素描那样讲究。设计素描首先要考虑的是分析、理解对象的结构关系,所以其构图设想只要合理即可,总的说来就是构图为设计意图服务。在从观察方法上来说,设计素描就采取以我为主的主观意念,虽然设计素描绘画过程中也尊重客观物象,但可以根据设计需要主观地对物体进行归纳概括甚至变形夸张。另外,在方法步骤方面,整体观察的原则是传统素描与设计素描都必须遵循的基本原则。但除了整体观察之外,设计素描还得更加注重立体的观察方法,讲究多视点、多角度、多方位地观察,有利于更正确地理解和分析物体的内部构造特点,这也是设计素描作为现代设计草图的重要优势之一。在表现形式上,设计素描的专业性决定了它以理解、剖析物体结构为主,仅用轻重缓急、深浅变化的线条也能够表现出物体的立体感和空间感,把握物体的外部结构和内部结构。在空间观念和细节表现方面,传统素描更注重画面的艺术性以及形体的艺术感染力。而设计素描与其不完全等同,设计素描更注重对形体结构的理解,尤其在设计草图之中,设计素描更讲究是否表达得精准、科学。

二、开展设计素描教学的重要性

(一) 在设计中的重要性

艺术设计是一个综合性的学科,同时也是当下社会的主流热门行业,这要求艺术设计者具有全面的、极强的设计能力,而设计素描课程系统性、专业性的学习能够帮助学生对艺术设计形成一个完整的、全新的认识,并对造型能力、形象思维能力、创新能力进行综合训练。

在设计素描教学中,学生能够由被动观察转变为主动观察,强化对于基础素描绘画语言的理解,同时增强对于各种物体造型和结构的感受力,从而逐步转化为形象思维能力。而形象思维能力是学生今后从事设计工作的基础,学生通过对形象的感悟、认识,对形态的重组、变形,运用恰当的造型语言和表现方法,创造出新的艺术形象,转化为新的造型实体,进而服务于现代生活。

在学习过程中,学生也能够掌握不同的绘画材料、工具和技法,从而根据自身设计的需要和对材料的了解,选择恰当的表现形式和方法将自身设计理念阐述于画面之上。并且,学生能够把造型的基本元素与形体结构加以理性化的把握与发挥,融入现代设计意识,表现自己对设计语言的认识和领悟,从而培养其设计表达能力。

因此,开展设计素描教学符合专业特点和社会需求,能够让学生在教学过程中提高自身设计能力,与职业标准相对接,在今后将设计素描中学习到的造型能力、构图能力应用到造型设计和行业服务中去。

(二)在教学中的重要性

设计素描是设计教学中的一门必修课,能够帮助转变学生艺考前绘画思维习惯,对绘画和设计形成一个新的认识。作为艺术造型基础的素描,是从事艺术设计活动的起点,它是设计专业学生学习运用造型语言,自由表达其设计理想与设计理念的基本途径。

首先,设计素描要求学生作画前有一个完整的作品概念,意指在作画前要先进行设计预想,对所描述的对象形成一个较为清晰完整的认知,从意识形态剥离开来,将其明确化、清晰化。进而要求学生在作画的过程中,将细微的细节变化展现在明确的形体之中,而这些细节则是设计中巧思所在,也是学生在设计能力、设计思维方面和形体结构把握方面个体差异化体现之处。

另外,设计素描能够打破学生固有的思维模式,创造性地将不同物体、不同形象通过概括归纳组合、夸张变形等表现方法组合于同一画面之中,培养了学生创新意识和艺术审美。在丰富的课程内容、完善的课程体系、活跃的教学氛围之下,通过教师对素描创作过程步骤的讲解、学生对工具和材料的尝试体验,学生能够在课程学习过程中学会运用有效的工具材料和媒介创造出新的图像符号和图示语言,从而提高其设计意识和设计能力。

因此开设设计素描课程,就是帮助学生认识设计的意义,逐步树立一个完整、正确的设计思路,

不断提高其设计能力和创造表现力。

三、设计素描课程设置的特点

(一)综合性

设计素描课程设置包含理论和实践两部分,同时分专题进行实践训练,帮助学生快速掌握知识的重、难点,并能够有效地提升其设计能力和思维能力。首先通过PPT文字展示、图片展示和视频讲解、作业示范等多种教学手段,教师对理论知识进行梳理和讲解,帮助学生设计素描知识结构形成大框架的认识,并通过对于作业训练步骤的讲解和重点把握,便于学生进行作业的绘制,形成清晰的绘画思路。另外,通过课程作业的绘制练习,可以帮助学生巩固理论知识并进行实践应用,转换成实践能力和创作能力。

(二)互动性

以“学生为主体”的教学理念贯穿整个教学过程,教师在讲解知识的重、难点之后,应当引导学生对相关作品和图片进行解析,帮助学生理解理论知识,提高学生课堂的参与度和课堂的互动性,以此激发学生的学习兴趣 and 集中度。另外,在指导学生作业训练时,应以指导讲解为主,修改示范为辅,尽可能将课堂还给学生,让学生能够在创作过程中迎难而上,自主思考并消化新知识,在完成创作后获得成就感并提升自身实践能力。

(三)阶段性

设计素描课堂专题训练具有专业针对性的特征,分为五大模块,内容设置根据专业特点和训练内容,将设计素描的各项重难点分解到不同的模块化教学内容设计中,呈现递进或平行关系。这样的教学设计具有科学性、合理性,符合学生认知能力循序渐进的发展模式。通过阶段性教学环节设计,学生能够逐步掌握教学目标、教学重点,逐渐形成对于设计素描的完整认识,并在每个阶段提升自身造型能力和思维能力,促进自身设计思维能力全面发展。

(四)可持续性

首先在课程内容上,设计素描是设计专业的必修课,也是基础课程,为其之后的设计学习奠定基础。设计素描和设计色彩也是相辅相成的,前者训练其造型能力,后者训练其色彩搭配能力和审美能力,二者缺一不可,都是设计能力的必备条件。设计素描训练要求也符合设计行业要求,对学生在社会中的可持续发展具有重要意义。另外,在教学形式上,交互式的学习方式和丰富的教学环节和教学手段,都能够调动学生学习的积极性和主动性,打造可持续性的教学环境,有效完成教学目标和教学

要求。

四、设计素描教学中专题训练的设置

(一) 结构素描训练

通过简洁、明了的线条突出物体结构的本质特征,在训练过程中学生能够理清物体的外部结构和内部结构之间的关系,将这些本质的特征要从具体的、现实的形体中提炼和概括出来,省略一些外部无足轻重的细节。同时利用线条的粗细、强弱、浓淡来表现物体之间的空间变化和物体本身各部分之间的位置关系,学生能够学会有效地利用线条塑造物体形象,提升其对形体空间的把握能力。通过结构素描训练,学生能够认识到物体的形体结构并非片面的、抽象的;而是需要不断多角度、多方位观察,剥茧抽丝地理清物体内部的脉络框架,才能建构出一个具象的、具有实用性和功能性的物体结构,为之后学生的创造思维和发散思维积累素材。

(二) 超写实素描训练

在学会如何分析物体结构之后,要学会如何在框架之上表现不同材质的肌理、质感,展现物体的本质特点,这就是超写实素描训练的目的。超写实素描能够对描绘对象的形体、质感、肌理进行极为细腻地表达和刻画的,但并非面面俱到,而是学会控制画面的节奏感和韵味。在训练过程中学生也能够学会细致地观察和耐心地塑造,而细致和耐心是做好一个设计的基础条件。同时,学生能够了解各种材质在自然状态下和人工状态下呈现出来不同的质感状态,在探索质感的过程中能够掌握不同的工具和技法的选择。超写实素描训练能够帮助学生在今后设计中合理地选择有效的手段对选取的材质进行恰当的表达。

(三) 解构与重构素描训练

如果说前两项训练是帮助学生掌握设计素描的绘画手法和工具,并转变其绘画思维、变被动观察为主动观察。那解构与重构素描训练就开始真正激发学生的创造性和主动性,能够训练学生使用物体的综合能力和创新思维能力。在理解物体外部和内部结构的前提下,对物体各部分进行拆解,最后通过自身的创新意识和主观能动性,将同一物体或者不同物体各角度的各部分重新组合起来,构成一个全新的、不同于以前的新物体结构。这能够训练学生随机应变和灵活地处理不同的形状的能力,丰富其对物象结构、画面结构的认识,让思维扩散,进一步发挥创造能力。

(四) 联想与意象性素描训练

联想与意象性素描训练对于刺激学生大脑,使

其发挥更大的想象空间有着重要作用。设计贵在创造,而人类能力的最高表现就体现在创造力上。在课程训练过程中,学生能够通过练习学会将形状相仿的物体联想起来、将功能相仿或产生联想的同构物体联想起来、将形象纹理渐变相似的物体进行转换,最终综合运用各类意象表现方法创造性地进行物象组合和画面构成。通过学习联想与意象性素描的表现手法,学生能够训练其创造性思维能力以及形象的组合能力,自觉地、主动地过渡到设计阶段,能够将被动写生转变为主动创造。

五、结语

由此可见,设计素描教学课程是培养具有创新意识和设计能力的实用型人才的必修课,是训练造型能力的基本手段,是训练设计思维能力的基本途径。因此,教师需要在把握设计素描教学重要性的基础上,在设计素描课程时一定要合理、科学,不断完善教学课程设置和课程训练内容,让学生能够在课程学习中逐渐形成良好的设计思维,不断提高其创新意识、设计表达能力,为其今后的设计学习打好坚实的基础。

参考文献:

- [1] 那玉. 高校设计素描教学探索 [J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49 (08) :139-140+143.
- [2] 林家阳. 设计素描教学 [M]. 上海交通大学出版社, 2016:6.
- [3] 罗飞飞. 关于玉雕专业素描教学的几点思考 [J]. 新疆职业大学学报, 2007 (04) .
- [4] 徐莉, 杨慧琴. 素描在绘画艺术与设计艺术中差异性的思考 [J]. 济源职业技术学院学报, 2006 (03) .
- [5] 姚巍. 由传统素描思维向设计素描思维转化的教学研究与实践训练 [J]. 美术教育研究, 2021 (20) :122-123.
- [6] 冯峰. 设计素描课程教学训练方法研究 [J]. 美术教育研究, 2021 (21) :122-123.
- [7] 覃钰斐. 基于创新创业能力培养的设计素描课程改革与实践研究 [J]. 艺术教育, 2023, (07) :195-198.
- [8] 蒋文兴. 浅析“基础素描”与“设计素描”的差异性 [J]. 黄冈师范学院学报, 2007 (02) .
- [9] 包立霞. 论传统素描与设计素描的差异性 [J]. 出版与印刷, 2006 (03) .
- [10] 张刚, 赵艳梅. 环境艺术专业的设计素描教学 [J]. 艺术研究, 2011 (01) .